

《现代艺术》

图书基本信息

书名：《现代艺术》

13位ISBN编号：9787534480779

出版时间：2015-1-1

作者：【美】迈耶·夏皮罗

页数：372

译者：沈语冰,何海

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《现代艺术》

内容概要

本书研究了从库尔贝、修拉、塞尚一直到毕加索、蒙德里安、夏加尔等现代画家的作品，也讨论了抽象艺术等一般意义上的现代艺术史课题。令人印象深刻的是作家超越方法论樊篱，不拘一格探究现代艺术的不倦兴致和深刻洞见。其中《库尔贝与大众形象》等篇什早已成为艺术社会史研究的典范，而《抽象艺术的性质》又构成抽象艺术理论中的一个里程碑，其中关于印象派的区区几个小节，不仅被后来的艺术史家T.J.克拉克目为印象派研究的杰出桥段，而且直接启发了他写出了洋洋洒洒的艺术社会史名作《现代生活的画像》。

《现代艺术》

作者简介

书籍目录

目录

序言

- 1、塞尚的苹果：论静物画的意义
- 2、塞尚
- 3、水彩画家塞尚
- 4、库尔贝与大众图像：论写实主义与素朴
- 5、凡·高的一幅画
- 6、修拉
- 7、毕加索的《拿扇子的女人》：谈改造与自我改造
- 8、夏加尔的《圣经插图》
- 9、现代艺术在美国的引入：军械库展览
- 10、阿希尔·戈尔基
- 11、抽象艺术的性质
- 12、最近的抽象画
- 13、论抽象画的人性
- 14、蒙德里安：抽象画中的秩序与无序

索引

译后记

《现代艺术》

精彩短评

- 1、后半本书的文章都有点长篇累牍，除了最后讲蒙德里安的部分。前半本讲塞尚、库尔贝的文章蛮好看。
- 2、看了好几天才看完...
- 3、好懂，难啃。
- 4、工会赠。读一遍完全不够的书，开眼界哟~~塞尚、梵高、修拉、蒙德里安等等~~【灵感点是修拉】~~
- 5、启发很大~修正了我很多对现代艺术的想法。并非一种表现形式被穷尽后的被迫创新，而是跳脱表层现象，投入更多感情与思考后的全新呈现~
- 6、文笔甚佳、学识丰富的批评家。也许辞藻过于华丽让人容易丢失他真正想要表达的意思，写抽象艺术的几篇甚好（格林伯格可能表示不服）。译后记是要给夏皮罗封圣的节奏，几次提到说克拉克两本最重要的书都是在致敬夏皮罗，不知克拉克怎么想。
- 7、洞察力强，考据能力一般，但还是赞极了。塞尚，梵高，蒙德里安的几篇专论，简直了。。。
- 8、有几处很受启发，翻译水平不高，加上对我而言价值不大的长篇大论，三颗星。
- 9、必读
- 10、感觉美国人写东西特别会就事论事，篇幅不长、逻辑结构完整，不是学艺术史的会有很多不懂的，印象最深的竟然是修拉.....评分是不是虚高了？
- 11、不好看
- 12、名不虚传.....敏锐的判断力、繁复的历史研究加对作品极强的感受力，不拘方法，偶尔冒点左但不突兀。虽然还是有一些联想觉得有点随意，但大体也只能这样了吧。（终于在出国前最后一晚熬夜看完了（似曾相识的场景.....
- 13、开始读的时候总是忍不住把这些艺术理论和诗论联系在一起，在某些只言片语上甚至有了极高的重合度。文风因作者不同而变化很大，有的写得琐碎难读，有几篇概述加抒情性的论文非常具有启发性，值得以后重读。当然，除了一些因联想而产生的启发，其实这书我算是白读了，因为我没有基础。
- 14、译者不断强调海德格尔、夏皮罗、德里达之辩之中，作为艺术史家夏皮罗的“弱势”，同时，他这本书一定程度上可以成为夏氏的正名之作。不过，我读完之后却发现，夏氏的写法反倒是强化了我对他这样的艺术史研究方法局限性的确信。虽然夏皮罗被认为是博闻强记的艺术史家的典范，其高度也的确是鲜有人可以达到的，但这并不意味着他的方法本身就是无懈可击的。值得一提的时，研究历程的复杂性和方法论的复杂性完全是两个问题，不论历程多么艰辛，也不能为方法论的合法性提供哪怕半点直接证据。正如当利奥塔向总体性开战时的战斗姿态一样，有的时候是挑战者本身没有彻底理解其挑战对象的问题及其复杂程度，以至于不由自主地表现出一种隐秘的轻视，具体而言，这也不利于扭转（国内）哲学界对艺术史研究的偏见。
- 15、关于塞尚的苹果和抽象艺术的几篇文章很精彩。
- 16、太！好！看！了！简直！好看！1950年的文章现在看还是很赞啊~

章节试读

1、《现代艺术》的笔记-第1页

摘自第1-4页在塞尚（Cézanne）神话题材的绘画中，有一幅经常被称作《帕里斯的裁判》（The Judgment of Paris）（插图1 - 1），尽管其中人物的姿势及其他细节与这个希腊神话并不相符，那个被认为是帕里斯的男人将满满的一捧水果递给三个裸女中的一个。明知那个富有传奇色彩的苹果的塞尚，怎么会通过奉献这么多苹果来描绘帕里斯的裁判呢？而且，那个接受苹果奖赏的裸女，是三个裸女中最不显眼的。第二个裸女，也就是那个既高挑又丰满的女子就站在她身旁，用一只手小心翼翼地搭在她肩膀上，另一只手则伸向那位正在靠近的男士；第三个裸女下蹲着，转过头来望着其他人。这场景很难说描绘了三位竞争美神桂冠的女神形象。另一个麻烦是画中出现了第四个女人，她半衣半裸，孤零零地站在右侧。人们也许会认为她就是仙女俄诺依（Oenone），帕里斯为了海伦（Helen）而抛弃了她；她也曾经被确认为就是海伦，是感激涕零的维纳斯（Venus）许诺给帕里斯的奖赏。但是，在为此画所作的一幅素描里，四个女神都位于左侧；两个蹲着，两个站着（插图1 - 2）。而在同一张纸上的另一幅速写中，将那三个（也许是四个）裸女的姿势解释为相互竞争的女神，会面临同样的困难；在这幅速写中，没有一个男性形象，裸女们则像塞尚另一件作品《大浴女》（Baigneuses）那样重叠在一起。

我对这幅画的朴素印象一直是，它是一个幻想式的田园牧歌主题：一个异教人物，一个牧羊人，将水果送给他心爱的羞答答的姑娘。人们或许可以设想塞尚在学校里读过拉丁诗歌，在后来的绘画中他不断地引用这些诗。他的书信，特别是早年的书信，包含了大量古典时期的典故。晚至1878年，他还在写给左拉（Zola）的信中引用荷拉斯（Horace）的诗，而且在另一封信里署名为：Pictorsimpervirens。青年时代的塞尚熟悉维吉尔的《牧歌》（Virgil's Eclogues），他曾经将第二首牧歌牧童向亚历克西斯求爱翻译成韵文。塞尚喜爱拉丁诗，这一点在画家中是出了名的。在1885年的一封信里，高更（Gauguin）这样描写塞尚：“他是个南方人，整天流连于山顶，读维吉尔的诗，凝望着蓝天。”我已经发现维吉尔的第二首牧歌并没有特别吻合这幅画的地方，不过第三首的一个段落将我引向更有可能的出处，即普洛佩提乌斯（Propertius）。在他的一首挽歌里（第二册，第34首，第67—71行）普洛佩提乌斯颂扬了用十个苹果换来姑娘的爱情。诗人援引维吉尔写道（他认为维吉尔比荷马还要伟大）：

你在嘉拉苏斯的松荫下歌唱
用古旧的笛子歌唱提尔西斯与达芙妮；
十个苹果怎么就能引诱一个姑娘，

.....
幸福之人，用廉价的苹果就买到爱情！
（TucanisumbrosisubterpinetaGalaesiThyrsinetadtritisDaphninarundinibus；
Utquedecempossentcorrumperemalapeullam，

.....
Felix，quiviespomismercarisamores！）
这首诗的诗眼“十个苹果怎么就能引诱一个姑娘”（Utquedecempossentcorrumperemalapeullam），灵感显然来自维吉尔的第三首牧歌（第70、71行）：

采自森林的十个金苹果，
我献给亲爱的变童，明天还有更多。
（Quodpotui，puerosilvestriexarborelecta，
Aureamaladecemmisi；crasalteramittam。）

在另一首挽歌里（第三册，第13首，第25行以下），普洛佩提乌斯回到了田园牧歌时代的主题，那时鲜花和水果就是年轻牧人的财富和定情物：

那宁静乡野的小伙子有福了
他唯一的财富便是森林和庄稼！

.....
仅仅靠了这些，一个田野的孩子就能在

岩穴的幽暗处赢得少女的香吻。

.....

凝视裸体女神也不是什么罪愆。

.....

2、《现代艺术》的笔记-第185页

抽象艺术中，审美假定的自律和绝对性，得到了具体的体现。新的风格使画家们适应了色彩和形状视觉，将它们当作可以从对象身上脱离开来的东西，并创造了艺术作品一个巨型的种类，打破了时空的界限。

抽象艺术使欣赏原始艺术和儿童涂鸦成为可能，排除了自然形式，艺术品质的非历史的普遍化，切断了艺术模仿的古典观念之根。

比较流行的说法是抽象艺术的兴起是由于再现性艺术的穷尽，每种新风格都是对之前风格反动。但不能简单的理解是穷尽和反动，古典艺术持续了几个世纪，只有对艺术拥有新的价值观和观看方式的时候才会有剧烈的反动出现，这需要有利的历史条件。

早期印象派反应出把一束当作纯粹自娱自乐和不涉及思想动机地表现中产的休闲娱乐，19世纪八九十年代，秩序和信念在高更的画作中表现出来，画家开始表现自我情感和心智。

这些画家想要在自然和社会之外寻求自由，并且有意识地否定知觉的形式方面——例如形状与色彩的相关性，或者对象与其环境的不连续性，而这些方面正是人与自然的时间关系中所不可或缺的。

- 1.马列维奇 纯粹情感或感觉的至高地位
- 2.康定斯基 外部基础倾塌 转向内心
- 3.未来主义 有关机器的流行观念和准则（p249 细读）

3、《现代艺术》的笔记-第256页

艺术家开始相信，艺术中根本的东西——无论其主题或母题多么不同——乃是两个普遍的要求：其一，每一件作品都得拥有一种个别的秩序或融贯性，一种统一性的品质，以及结构的必然性，无论它采用何种类型的形式；其二，被选择的形式和色彩拥有一种决定性的富有表现力的面相（physiognomy），作为一个充满感情的整体，它们会通过色彩和线条的内在力量，而不是通过面部表情、姿势和身段的图像来跟我们说话，尽管后面这些东西并不一定要从现代的绘画当中排除出去——因为它们也是形式。

4、《现代艺术》的笔记-第193页

千年以来，绘画一直是一门制像的艺术。

在20世纪，无图像的绘画艺术的理想首次被实现

一些画家发现通过强调艺术的操作因素——笔触、线条、块面、画布表面——也通过这些从对象的熟悉的形式中解放出来，甚至通过完全地排除对象，绘画可以呈现更加活跃的加工过的外观，成为一个被制造出的事物，而不是一个被再现的场景，一个高度秩序化的创造物，更多地指向艺术家而不是外在事物的世界。

1.几何装饰也是非再现性的，但抽象艺术接近于无形式的复杂纷乱，要求艺术家的紧张控制。

2.激发人的原始性

3.技术的解放。对材料的关注，对作为一种形式的创造性操作的技术之美的关注

以前的艺术赞助者可能是一个团体，为了维系教会、贵族和国家的组织，现代艺术从私人个体中找支

持者

尽管没有什么艺术家会相信在艺术中也有想科学和工业中或在社会制度中那样的进步，但许多人会确信，相对于时代所提供的可能性，还是有反动的艺术和进步的艺术之分，后者参与在持续发现的努力中，就像在科学中一样，尽管古老画家中的天才是难以超越的，正如牛顿和伽利略无法超越一样。在这种观点看来，伟大的艺术家在本质上是一种重塑艺术的革命精神，永远探寻新的形式。过去的成就不再是一个关于高贵内容或绝对完美的封闭传统，而是一种个体性，通过持续不断地自我转变来创造历史的榜样。那些新艺术家远非其敌对者所说的那样是永恒价值的破坏者，他们相信自己是创造性的伟大传统的真正继承者。他们设想，运动和新颖性，以及对隐藏的可能性的发觉工作，才是历史的本质。

现代艺术者认为再现只是摄影术发明之前为了满足赞助人要求，过去艺术中真正有效的是形式和力量，这种力量让我们能够感受到古老的绘画和雕塑的魅力而无视其内容。

对现代主义艺术家而言，个体的自我实现是核心问题，不过他们的思想多么有局限性。

如果说艺术中有永恒的价值的话，那么看来它们仅仅被保存在那些努力在一种新内容中实现他们的人中间。

5、《现代艺术》的笔记-第268页

绘画，以其深刻的内在自由和创新，以其对艺术目标的忠诚（这些目标包括对无形式的和偶发的东西的掌控），将有助于维持人类的批判精神以及对创造性、真诚和自立的理想，所有这些都是我们的文化生命中不可或缺的。

6、《现代艺术》的笔记-第35页

塞尚长期对静物的沉思默想，或许还可以被看作是一种内向性格的游戏；他为他的再现艺术找到了一个客观领域，在那里他感到自足、从容、无所挂碍、不需要被他人引起的冲动和焦虑打扰，却能带来活色生香的感受。...塞尚的静物画成了一个世界的典范；他在那孤独的桌面上小心翼翼地建立这个世界，就像那些战术家在指挥桌上通过摆布其在多变地形中排定的玩具兵而展开想象中的厮杀。

7、《现代艺术》的笔记-第263页

这是艺术与别的活动，特别是最显而易见的人类功能共同拥有的特征：说话。当我们说话时，我们自动地发出一系列词句，带有一定秩序，传达一定的意义；但它们却不是经过刻意设计的。除非后面跟着别的词句，否则我们无法说第一个词句。不过我们却无法通过回顾，发现我们早已安排好哪些词句会跟在后面。这也是我们思想的神秘之处。。。。。

现代绘画是历史上出现的第一种复杂风格，它不是来自作为清晰地加以描绘的形状的事先整理过的元素。跟过去的艺术家相比，今天的艺术家更大程度上是从未经整理的、变化万千的要素中，创造出一种秩序来。。。。。

现代艺术家则被那样一种可能性所吸引，这些形式包括大量随机的、可变的和无序的东西，不管他是在自然界发现的，还是手持画笔即兴发挥时，抑或在观看印痕和标记时。。。。。。总之，他会不停地颠倒、调整、切割、变化、重塑、重组，以便将随机的现象最大化。他的目标经常是构造一个保留着随机性的重要品质的有序体，只要它还能与整体的绝对统一性相匹配。这种随机性倒过来则与一种自由的感觉，即在每一个要点上都不受约束的感觉相吻合。

在忽略了自然形状后，他对自然中的运动、互动、变化和生成变得出奇地敏感。他在自己身上，在其自发的运动和嬉戏中，激发出一种自动生产的机会。

8、《现代艺术》的笔记-第52页

有人说艺术理论和批评关键在于写得美，写得自圆其说：写得美，就是美学；写得不美，那就是扯淡。

《现代艺术》

看了下手机的塞尚APP里收集的still life111张，其实苹果出现的次数虽多，但充其量跟梨子、桃子、石榴和柠檬加起来差不多吧，谈不上真正的执着，至少不是有意识的执着吧。

我个人比较偏向从实证经验角度看待此问题：

- 1、苹果上市时间长，非时令性水果；
- 2、苹果表皮光洁，颜色多变，在光线下容易呈现丰富、复杂的视觉效果；
- 3、Aix地区盛产苹果或塞尚爱吃苹果。本章结构

9、《现代艺术》的笔记-第237页

世界上不存在刚刚描述过的那种被动的、“照相式”的再现；古老艺术中的再现的科学要素——透视、解剖、明暗——既是“归序”（或整顿世间万物）的原理和表现性手段，也是描绘的手段。对物象的一切描绘，不管看上去如何精确，哪怕是照片，也来自在某种意义上塑造了形象，而且常常决定了其内容的那些价值、方法和视角。另一方面，世界上也不存在“纯粹艺术”，不存在不受经验制约的艺术；一切幻想和形式构成，哪怕是手腕的随意涂抹，也受制于经验以及种种非审美的关切。

10、《现代艺术》的笔记-第275页

庄重严肃的高品质

他的后期作品是反思和追求精确的意志的结果，与他哲学思考的习惯和长期沉思的理想相吻。

“纯粹关系”的艺术

《现代艺术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com