

《現代藝術的故事》

图书基本信息

书名：《現代藝術的故事》

13位ISBN编号：9789865612399

出版时间：2016-3-8

作者：威爾·岡波茲（Will Gompertz）

页数：592

译者：陳怡錚

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.tushu000.com

《現代藝術的故事》

內容概要

《現代藝術的故事》

作者簡介

作者簡介

威爾·岡波茲 (Will Gompertz)

BBC英國廣播公司藝術總編，目前是藝術圈「唯一」曾經以脫口秀方式，講解現代藝術的人。

岡波茲曾任倫敦泰特美術館媒體總監七年，負責英國最受歡迎的藝術網站Tate Online，以及英國傳閱率最高的藝術雜誌Tate ETC。曾為英國《泰晤士報》、《衛報》及《BBC》撰寫藝術專文超過二十年。

2009年岡波茲以現代藝術為題，自編自演單人喜劇脫口秀，於愛丁堡藝術節締造完售票房佳績。紐約《創意》(Creativity)雜誌近年票選岡波茲為全球前五十名頂尖創意人士。

譯者簡介

陳怡鋒

紐約大學碩士，曾任國內小劇場執行製作、林柳新紀念偶戲博物館藝術教育專員。曾譯《這輩子一定要去一次紐約》(大是文化出版)。目前任教於東華大學通識中心，以「身體實驗室」概念於花東縱谷探索空間、身體、聲音與藝術。

書籍目錄

藝術地圖 現代藝術流派關係圖

編輯室報告 讓你笑著看完的豐富知識，只此一家

推薦序一 現代藝術是觀察與思考的遊戲 謝哲青

推薦序二 大眾想看懂的小小願望，終於得到滿足 施靜菲

作者序 有了這故事，難怪這作品這麼貴

前言 我能讓你的現代美術館之旅變得很好玩

第一部

把下等藝術，變成上流畫作

畫家不教你美，只告訴你他們怎麼認知世界

第1章 一九一七年《噴泉》

本來是來亂的，小便盆變成大師傑作

白瓷小便盆，藝術圈大風暴

先想好概念，再選擇媒材

從未公開展覽，卻最具影響力

「那是藝術嗎？」「呃~是。」

第2章 前印象主義 一八二 ~七

畫畫何必神聖，咱出門找「下等」主題

最後一批創作「像樣的藝術」的人

野餐、喝酒、走路，第一次當畫作主題

出門畫畫，從此改變畫家的創作方式

色彩明亮的「卡通水準」傑作

可攜式顏料，讓畫家到現場作畫

印象派第一課：筆觸快速、有力

印象派第二課：畫出未經修飾的平凡生活

非主流人數夠多，就夠主流

現在你不吸睛，之後他們後悔

漫遊者的快速反應力

表達生活「瞬間中的永恆」

第3章 印象主義 一八七 ~九

「印象」，藝評狠嘲諷，後來舉世追捧

首度展出就有印象 壞印象

強調光影，不重細節

大師之作，當年被譏像草圖

「沒頭沒尾、沒上沒下、沒前沒後。」

偉大畫家最需要的人 畫商

印象派早期最具代表性作品

從此藝術有了「產業」規模

像被雨水洗過，一片模糊就對了

光暈，光看就暈的朦朧感

向浮世繪學習一：戲劇化的透視法、不對稱構圖

向浮世繪學習二：高空俯視、對角線構圖製造動態感

第4章 表現主義、象徵主義、點描派 一八八 ~一九 六

高更隱喻，秀拉寧靜，梵谷吶喊吧！
後印象派是怎麼被「送作堆」的？
後印象派發現了「想像力的視覺語言」
梵谷的扭曲線條，開啟了表現主義
「農民生活」階段，用色細膩但暗沉
畫風成熟階段：色彩、厚塗、光線扭曲
不只是畫，更像雕塑
扭曲的線條，後繼有人
高更愛用隱喻，象徵主義出場
打破用色規則，這傢伙想造反
主題很寫實，用色很反常
把想法畫成樹幹，有想像力才畫得出來
厭倦都會生活，到叢林裡畫原始人
秀拉的點描法，為畫布帶出光澤感
印象派太潦草，秀拉要顏色排隊站好
選擇大畫布，給顏色空間發光
分割顏色讓紅色更紅、綠色更綠

第5章 眾人之父：塞尚 一八三九~一九〇六
因為，他教世界上的人「怎麼看」
看了幾星期，給你一幅畫面
畫得跟照片一樣？我幹嘛！
為什麼塞尚是畫壇巴哈？
你看見大自然，塞尚發現幾何結構
田園是長方形、房屋是立體方塊……
把垂直與水平線條藏進畫中

第6章 原始主義 一八八〇 ~ 一九三〇 野獸派：原始吶喊 一九〇五 ~ 一
原始：真摯、所以珍貴（而且真貴）
為什麼想回歸原始？
用色極誇張，效果極迷幻
裝潢師父半小時趕出來的
忌妒，激出畢卡索的鬥志
非洲黑人頭，嚇出亞維儂少女
岔題：畢卡索愛盧梭
畫壇的蘇珊大嬸 盧梭
要畫得像個孩子，得花一輩子學習
羅丹哪裡好？哪裡不好？
再進化：不受拘束的真摯，怎麼表達？

第7章 立體派：另類觀點 一九〇七 ~ 一四
拼貼派掌門畢卡索，方塊大護法布拉克
幽閉恐懼？你看懂大師了
差勁的藝術家拷貝，偉大的藝術家剽竊
怎麼看？由上往下、從下到上，兩側同步
我這輩子不畫抽象畫 畢卡索說
好吧！不是抽象畫，是「女孩」
壁紙、油布，又黏、又貼
於是有了安迪沃荷和氣球狗（黃色小鴨？）

第8章 未來主義 一九〇九~一九一四

源自義大利、結合立體派、造就鑿岩機
印象主義讓藝術商業化，未來主義讓藝術泛政治
特徵：高速前進的動態感
「百感交集」：集合各種動作壓縮在同一時間
不碎裂、不陰沉，也是未來主義嗎？
歌頌機械與戰爭，召喚世界大戰

第9章 抽象畫：奧菲主義、藍騎士 一九一〇 ~ 一九一四

觀賞畫作，卻得到聽交響樂的經驗
不斷省略細節，就剩下.....
沒有故事，別想 看就好
畫出物體，反而看不見顏色的美
無主題音樂，無主題繪畫
「聽見」顏色的聲音
抽象畫：把音樂畫出來
用不協調的色調來「刺」觀者
觀賞時不要用腦去想，才能喚起超感官能力
不是為了「再現」看得見的世界

第二部

從簡約、非具象、原色方格，到超現實、抽象
把複雜思考，變簡約藝術

第10章 至上主義、構成主義 一九一五~二五

非具象藝術：現代設計元素的源頭
傳統藝術「有」主題，非具象藝術描繪「無」
從西歐藝術的「有」，到俄羅斯藝術的「無」
純粹的至上感受，意思是？
「看起來真酷」，意思是？
顏色與形式是為了油彩，而不是為了複製自然
你看到什麼，就是什麼
畫布、顏料、以及木質框架，也是欣賞的重點
單色畫，終結（純觀賞的）中產階級藝術
「為人民服務」，設計師來了

第11章 新造型主義蒙德里安

原色方格：施洛德的家與聖羅蘭
抽象藝術家最擅長的是.....
三原色、兩形狀、黑直線
原色方格：平面絕不重疊、色調絕不轉換
於是，建築與產品設計大量採用
施洛德之家，經典。
聖羅蘭服裝，也有原色方格！
除了直線，什麼都不要

第12章 現代主義：一九一九~三三

包浩斯風格，為何如此迷人？

德國工藝美學，向英國取經的
創造「彰顯產品性格」的外在
摩天大樓的現代美學：形隨機能
以工業廠房展現現代美學
包浩斯精神：結合美術與工藝
包浩斯風格：簡約、品味，現代主義
初期的包浩斯，像個嬉皮社群
奠定風格：從直覺到紀律
目標：可以大量製造的藝術品
精緻簡約，終於可以大量生產
包浩斯建築群，就像立體的蒙德里安畫作
「巴塞隆納椅」，近百年前的設計，風行至今

第13章 達達主義：一九一六～二三
和「美」無關，我只想刺激你思考
達達需要「一個大家願意買單」的環境
達達的精神：反社會、反宗教、反藝術
如果理性帶來戰爭，我寧願荒謬
隨機法則，這種拼貼也算藝術
這是真的垃圾？這真的是垃圾？
和美學無關，我只想刺激你思考
蒙娜麗莎「她的翹臀真辣」

第14章 超現實主義達利與驚悚大師們
無意識、夢境怎麼畫？詭異的超現實
超現實：讓人感覺奇怪詭異的藝術
文學、戲劇、芭蕾舞劇……為何都在「超現實」？
誰是「超現實」？布魯東說了算
超現實最擅長：以聳動的情節，挑戰人心的邪惡
不思考，才能進入自發性繪畫狀態
意識會連結，無意識才能組合不相關物件
不預設、讓作品自動產生
把夢境真實化
越日常平凡，越詭異恐怖
光射攝影：用光作的畫
女性藝術家到哪去了？
杜象，讓女性藝術家被看見
她畫的到底是真實？還是夢境？
「真實」的興趣，加上「奇特」的想像力

第15章 抽象表現主義的憂鬱英雄們
記住：古根漢、波洛克、羅斯科
歐洲超現實主義遇到紐約畫派
無法駕馭的情緒，只能用抽象表現
越無意識、越即興，越能表現內在的自我
滴畫技法：把顏料拌入砂子、玻璃和菸蒂，再一起潑灑
滴畫為何從一百五十美元，變成一億四千萬美元？
乍看很愉悅，仔細看會不安
「女人」，為什麼是粗俗猙獰的野蠻人？

單色畫上的「拉鏈」 色域繪畫
色彩交會時會有朦朧感？這可是藝術家的成名特色！
平面的抽象：把複雜思想簡單呈現
立體的抽象：把簡單變複雜

第16章 包洛奇、安迪沃荷、李奇登斯坦

普普藝術「不需要像藝術」
英國愛丁堡的普普藝術種子
這次的拼貼重點是消費文化
普普精神：藝術無高低之分
日常生活充滿創作素材
畫作全白，請欣賞光影、人影與塵埃
抽象表現很冰冷，大眾文化有溫度
可口可樂瓶和商標，也是創作素材
流行的兩種解讀：是老梗，也是經典
遠看都一樣，近看每一個都有差異
成名的代價：失去自我認同
「好生意就是好藝術」
從漫畫發展出來的點描畫
不能穿的衣服、不能吃的蛋糕，搶著買？
「不需要看起來像藝術，才能成為藝術」

第17章 觀念藝術、弗拉克斯、貧窮主義、行為藝術 · 一九五二 ~

怎樣的觀念藝術算是好作品？
沒聲音的曲子，要你聽見更多
連聲音、氣味和觀眾，都拿來創作
丟掉畫架，裸女身體當筆刷
藉由「移除元素」而不是「增加元素」完成作品
貧窮藝術，就看你有沒有地方擺
對死兔子說話？能刺激你的感官，就是好作品
方塊舞：「演出」人性
公然拿槍路上散步，紀錄片都是假的！
地景藝術：以戶外自然環境彰顯訴求

第18章 極簡主義 看到什麼就是什麼

磚頭就是磚頭，喜不喜歡自己決定
不加工、不上色，看到什麼就是什麼
《無題》怎麼欣賞？觀眾自己想
最不突顯藝術家內在的藝術
地板雕塑？這不是踏腳墊嗎？
雕塑品只能垂直欣賞嗎？水平呢？
它就是你看到的，此外什麼也不是

第19章 後現代主義 · 一九七〇 ~ 八九

影射、嘲諷，表象輕鬆寓意厚重
你看到的表象，與寓意通常相反
解讀後現代藝術，就像解謎推理
「為了搞怪而搞怪」？後現代沒這麼簡單
以商業宣傳手法，質疑商業的洗腦邏輯

看起來隨意，其實是精準執行

第20章 創業主義：一九九九～
是反叛？是媚俗？我兩者兼顧
經驗式藝術？

這「藝術」……算什麼「主義」？

藝術家，懂了行銷之後……

大是大非太遙遠，個人生存最重要

當藝術家找上廣告公司

「展不驚人死不休」

經紀人與藝術家，共生共榮

名家經手，作品價值才高

一個自慰公仔，為什麼能以四十億元售出？

把自己打造成名人，更快致富

當代作品通常不帶政治意涵，他是唯一例外

想大聲反對體制，就不能等官方授權

塗鴉：大眾喜愛的非法作品

附錄 各流派大師藝術主張一覽表

找到每個大師的「創新特點」，看懂大師作品就變得簡單了

《現代藝術的故事》

精彩短評

1、究竟为什么要读这么一半看起来一点不严肃还八卦的書？大概這種態度和後現代挺掛勾。

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.tushu000.com