

《西方当代艺术审美性十六讲》

图书基本信息

书名：《西方当代艺术审美性十六讲》

13位ISBN编号：9787102062761

10位ISBN编号：7102062761

出版时间：2013-1

出版社：人民美术出版社

作者：王瑞芸

页数：279

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

《西方当代艺术审美性十六讲》

内容概要

《西方当代艺术审美性十六讲》由王瑞芸著。《西方当代艺术审美性十六讲》主要内容包括西方艺术古典、现代、当代之分期；当代艺术的审美性始于何处；当代艺术审美性未抵达之境；西方为古典艺术建立的审美性；西方为现代艺术建立的审美性；现代主义审美性的局限性等。

《西方当代艺术审美性十六讲》

书籍目录

序6 第一讲西方艺术古典、现代、当代之分期13 第二讲当代艺术的审美性始于何处31 第三讲当代艺术审美性未抵达之境47 第四讲西方为古典艺术建立的审美性67 第五讲西方为现代艺术建立的审美性85 第六讲现代主义审美性的局限性105 第七讲当代艺术审美性的起源（一）——“杜尚是形成这个艺术世界的思想者。”125 第八讲当代艺术审美性的起源（二）——“中国文化是要使生命成为智慧的。”141 第九讲东方思想对西方当代艺术的影响155 第十讲杜尚与禅宗为当代提供的异质审美思路173 第十一讲西方艺术理论对于当代异质审美思路的回应195 第十二讲丹托为当代艺术建立的“第三领域的美”211 第十三讲丹托理论的不足之处227 第十四讲当代艺术的审美性落脚何处236 第十五讲西方当代艺术理论面临的问题249 第十六讲中国当代艺术理论面临的问题271 后记278

章节摘录

版权页：插图：当代艺术所以要做成“异类”，是因为既不满现代艺术的那种“宏大叙事”，更不满现代艺术惊人的外在束缚，才奋起反抗，采取了各种各样激烈的“反艺术”方式，把艺术带往“非艺术”，带往生活这个方向的。为了更容易理解当代艺术，我们有必要再花点时间弄清楚与现代主义相关的问题。我们一定得先看出这样的事实：现代艺术是从起初提倡自由，再度变成一种标准明确的外在权威。特别是通过格林伯格的工作，现代主义艺术被归纳成如此单一而且强硬标准，凡能够被接受、被肯定的作品必须是符合这个单一价值的才行；这一来，人们对艺术期许的自由几乎丧失无遗。我们前面也看到了，在这样的限制中，连最成功的画家波洛克和罗斯科，也一样过上了被“奴役”的生活。丹托对此这样批评说：“现代主义绘画按照格林伯格的定义，它只能提出‘我拥有而别的其他艺术都不能拥有的东西是什么’的问题。”“其潜在含意就是，任何其他风格的艺术都是假的……它的进一步含意是，任何没有遵从它的人都一定会给开除出去，就像异教徒一样。异教徒阻挡了历史的进步。”现代主义的理论工作者格林伯格不正是这么看、这么干的吗？就像瓦萨里提出的模式起初排斥中世纪艺术那样，格林伯格的模式也排斥很多东西，比如，在西方现代艺术中占有很大比重的超现实主义（在20世纪三四十年代非常走红），竟不在格林伯格为现代艺术划定的地界中。他说，超现实主义处在“历史的边界之外”，它不属于艺术进步的一部分。当然，对于在60年代之后出现的所有观念性艺术、反艺术的艺术，格林伯格简直大为不耐烦，理也不要理。在他眼里，它们根本不属于艺术。也就是说，现代艺术史在格林伯格那里是经过他理论挑选的东西，所有不符合他理论的东西都被排斥在外。这么做会不会显得太霸道了？这让我们多少看到，格林伯格把他自己人性中的某些因素打铸进了他的理论图式：狭隘，专断，排斥异己，自高自大。在20世纪五六十年代，在格林伯格全力建设现代艺术理论时期，留下的大量材料和轶事告诉我们，格林伯格是艺术界的“极权主义者”，这一点人人有目共睹。丹托说他是“一个不宽容并且教条的人”。另一个美国美术史学者米奈（Vernon Hyde Minor）说“由于专注于现代主义或形式主义绘画，在纽约，在艺术家的圈子里，他使得许多人极为不满。他早已成为一个艺术的发号施令者”。“当人们期待着某种程度的宽容与开放时，这种攻击立场至今一甚至到了我们的相对主义和多元文化主义时代——还是纽约批评话语的一个特色。”

《西方当代艺术审美性十六讲》

编辑推荐

《西方当代艺术审美性十六讲》由人民美术出版社出版。

《西方当代艺术审美性十六讲》

精彩短评

- 1、如果了解其他观点，不妨读读。
- 2、這本書還算比較明晰易懂地講了一些關於如何審視當代藝術的一些問題...看完這本書我首先就記住了杜尚對於當代藝術產生的巨大作用
- 3、极少见到文字写的这么俗气的艺术史，简单的把杜尚和禅宗当成当代艺术的两剂解药加以推崇实在是有些武断，整个论证的过程实在是没有一点学者的风度，波洛克的例子实在是苍白；把革艺术权威的命和革艺术本身的命混为一谈，似乎得出的结论是：我们理解当代艺术就只用去猜艺术家想要的中心思想就好了；艺术这个分类是不是就不应该存在？
- 4、非常好的当代艺术教育书籍，梳理了整个西方艺术发展的脉络，平实的文字让人看起来非常畅快！
- 5、很浅显易读。。。最近上朱其的课，关于铃木大拙对丹托的影响问题，事实并没有像王瑞芸说得那么绝对，她把禅宗对当代艺术理论的帮助夸大了。包括贝尔廷在内，许多学者都意识到了“后艺术史”的问题，只不过没有丹托总结得完整而已。
- 6、物有所值，开卷有益，写的诚恳，当代艺术纷繁复杂，作者只取其中一支清晰的线索来探讨。这在目前鱼龙混杂的评论界实属难得。
- 7、几乎是坐在长途汽车和飞机上读完了这本书，大致意思是20世纪美国艺术从狭隘封闭的Greenberg的审美体系中的一次通过向东方借鉴概念进行自我拯救和重塑的过程。书是2014年出版，非常新，也有一定的代表性，其实不止是美国，欧洲很多艺术从业者也还把头埋在现代主义平面绘画的沙堆里，跟着乔布斯在Mark Rothko的画面前哭泣。其实说来推进当代艺术发展不应该仅仅需要艺术家的自我审视和反抗，美术馆博物馆的态度也相当重要，刚刚看到一则罗浮宫的改革新闻，新馆长出生平民家庭，正着手全面推行平民化的观赏方式，我想西方已经做了很多，但仍然在推进艺术向大众全面普及。想到前几日在我看上海双年展时碰到一个保安，不停疑惑地问我们是否能看懂，由此我想，我们做的还远远不够。
- 8、把西方古典艺术、现代艺术和当代艺术，用很直白而不失深度的语言梳理得很清晰
- 9、古典艺术的自然美；现代艺术的艺术美；当代艺术的第三领域的美。解决了困扰我的负面美学概念。行文虽有不妥之处，但最后几章的讨论值得一读。
- 10、当代艺术是不同于现代艺术的另一个专有名词。现代艺术相对于古典艺术是从自然美到艺术美，从写实到抽象，但是依然追求视觉趣味。当代艺术不同于现代艺术，追求观念表达，脱离视觉趣味，让生活俗物进入艺术，或者艺术就是生活本身。其实只仔细读了前言和第一二讲，有收获。
- 11、为了明天去看画展,特意在图书馆冲充电,书不难懂,看完深受启发...开卷有益啊....
- 12、深入剖析了古典艺术、现代主义艺术、当代艺术的区别，明确了西方当代艺术的审美性
- 13、对当代艺术有了一个初步认识。有些观点还需要看别的书进一步了解。读完其实还是没搞明白后现代和当代的区分，以及除了禅之外应该还有别的因素左右着那些激进派艺术家的实验。
- 14、挺好的，就是不像学者写的...我好怕作者把杜尚给捧杀了。
- 15、个人呓语
- 16、论东西文化的部分 有点用 不过好像也是参考了很多梁漱溟
- 17、大段引用其他作者的评论和观点
- 18、对于中西文化的比较及西方艺术史的发展这样大的问题的结论保持怀疑。不过这本书提供了一些西方学者面对现当代艺术态度的视野。

1、《西方当代艺术审美性十六讲》的笔记-第174页

这一讲从禅宗讲到杜尚，从禅宗的丛林制度、开悟到反权威、自由精神、去分别心，各种概念电光火石，有混用乱搭扯大旗作虎皮之嫌。

“在那里，由于宗教的信仰和因果的观念，僧人们发自内心的自净其意，便形成最高自治约束（礼），已经不需要外加法律管制了。另外，出家僧众虽住丛林，过的是集团生活，却同时又是自有追求自我理想的境界（乐）……所以，丛林在形式上固然是一种佛教僧众的集团，但在精神上，是融合礼乐的真义和佛教戒律的典型。”

然后将禅宗中不设权威拿来和杜尚的精神自主相匹配，以禅宗的精神自足和杜尚的精神自由作比，看上去有相似处，但还是觉得不通，比如强调精神自治，前者的不加管制是因有宗教和因果的更大规则的管制，这种规则的奏效与否又与僧众个人有关，也就是要在特定环境下特定族群特定精神限定下形成，不设权威精神自由？但先要求是开悟呢，书里引用了日本禅师久松“禅的开悟是认识一个人自己的真正本质，他的本来面目，而不是必然地认识各种不同活动的真正实质。各种不同活动的开悟是指特殊活动范围中的开悟，而不是我们人本身的整个普遍的开悟。就活动来说，各种不同活动的开悟可能是无限的自由，然而，却不是我们人本身的无限自由……禅的开悟不是一个人任何特殊活动的开悟，而是一个人根本自我的开悟，不论这人是谁。”意思是了解到自己的有限性以实现无限，然后获得平常心以达到无执着的平静心态。联系前面所说的不加规则的高度自治其实就是更大程度的对限制制度的体悟不可僭越然后再撒泼欢快地奔向自由对吧。这里如果用反权威无规则来阐释是否放错了生态表错了情。。。这些其实都可以忽略（（一 一；）），原因是下面要提到杜尚的“异质性”。

“比如，当杜尚被人问起信不信上帝时，他立即回答说‘不，完全不，别问这个！对我来说，这个问题不存在。上帝是人的造物。’”然后还有一两个其反权威的例子，来表明他精神的自由度。杜尚自己的《下楼梯的裸女》也因为不是纯立体主义而被拒绝，愤而出走转投山姆大叔怀抱。林林总总的外部因素，更像对当时不合理的拒绝之表态（亦有反叛因子基因），就像举例不信上帝，也是不信那个被人所创造的上帝，抵御外部而保持当下的自我从而自由，与禅宗之认识局限而重整个人的自我获得自由，似乎不可同语，前者更强调自我之放大。你也可以说反正都是追求自由咯、（；；）ノ，但场域不同限定不同混在一起这么比划就· · · · · ·

但这种自我不是毫无规范的放之任之的狂妄，跟自己死磕杜尚说“一个人是有可能克服外在环境的一一就一个人，不是一群人，甚至不是一个流派……我们不知道他应该具备哪些素质，因为这是些非常个人化的素质，它们来自很深的地方，来自个体深深的内部。”所谓的自由，反权威如石涛所言“我自有我法”，规则是头上的达摩克利斯之剑，不要妄论自由。

后来说到自由与生命的尊严的等同“汤因比说：《新约》下边一节‘人若赚的全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？他还能拿什么换回生命呢？’（《马太福音》第16章，第26节）”从而说明杜尚与波洛克、罗斯科之不同。

我想说什么来着(。 - -)zzz，就是这一讲读下来给人感觉怪怪的，看上去对的耐不得深想，因为本身场域设置就有些怪怪的，嗯，就是扯大旗作虎皮的感觉。

好困。

《西方当代艺术审美性十六讲》

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