

<<当代艺术关键词100>>

图书基本信息

书名：<<当代艺术关键词100>>

13位ISBN编号：9789861736891

10位ISBN编号：9861736891

出版时间：2011-10-1

出版时间：麦田出版社

作者：[日]暮泽刚巳

页数：256

译者：蔡青文

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：<http://www.tushu007.com>

<<当代艺术关键词100>>

内容概要

許多被稱為當代藝術的作品，總是讓人摸不著頭緒？

杜象簽名在便器上，為什麼是藝術觀念上的革新？

村上隆製做的人形公仔、赫斯特將鯊魚泡在福馬林中，為什麼稱得上是藝術作品？

看不懂究竟在畫些什麼的抽象畫，以文字或聲音創作的概念藝術，這些被稱為當代藝術的作品，和我們印象上所理解的「藝術定義」相去甚遠。

相信很多人對她們感興趣，但卻不理解這些作品的遊戲規則。

本書就是專為這些不知如何入門的人所設計的，簡潔整理出理解當代藝術能夠派得上用場的100個藝術關鍵詞。

100個關鍵詞分為50個藝術流派，50個思想概念：50個藝術流派 依年代順序，從19世紀末20世紀初慕夏的新藝術、畢卡索的野獸主義談起，到安迪·沃荷的普普藝術、森山大道等的當代攝影。

每個關鍵詞都分成三個部分：1.概要：該流派名稱的由來，發展時期、地區、代表性藝術家、作品名稱等。

2.詳細說明：該項藝術運動從興起、鼎盛時期、衰微的歷史經過。

3.進展：表示和其他藝術運動的關係。

50個思想概念 從當時的時代背景或主要思潮，如嬉皮、女性主義、御宅族、策展人等發展，來說明藝術流派產生的背景文化思想。

每個關鍵詞都分成三個部分：1.概要：此概念的基本定義。

2.詳細說明：與此概念的其他相關知識。

3.進展：此概念的其他用法

<<当代艺术关键词100>>

作者简介

暮澤剛巳 生於1966年。
慶應義塾大學文學部畢業。
美術評論家，以及擔任武藏野美術大學、多摩美術大學、女子美術大學、跡見學園女子大學、桑澤設計研究所等的兼任講師。
他執筆撰寫的範圍廣泛，涉及藝術、建築、設計、次文化等。
著作有『側寫當代藝術』（東京書籍）、『美術館的政治學』（青弓社）、『言為「風景」的虛構』（Brücke社）、『美術館究竟該往何處去？』（廣濟堂出版）；編著有『理解當代美術的批判字眼』（FLIM ART社）、『博物館的工作』（平凡社）、『雙年展的現況』（青弓社）、『撰寫藝術！批判式的文章術』（FLIM ART社）等。

蔡青雯 日本慶應義塾大學文學部美學美術史系學士。
目前專職口譯與筆譯工作。
譯作：《藝術與城市 獨立策展人十五年的軌跡》（田園城市出版）；《圖說西洋建築史》《說建築：10位頂尖建築師、設計師、創意人的10項簡報》（臉譜出版）；《美學企業力》《當代藝術商機》（商周出版）等。

<<当代艺术关键词100>>

书籍目录

前言範例二十世紀美術的族譜與發展【動向．世界篇】001新藝術002野獸主義003立體主義004未來主義005達達006超現實主義007俄羅斯結構主義008荷蘭派風格主義009包浩斯010裝飾主義011墨西哥壁畫運動012聯邦美術計畫013頹廢藝術014抽象表現主義015無形式藝術016原生藝術017動感藝術018偶發藝術/表演藝術019新達達020佛拉瑟斯021普普藝術022歐普藝術/照相寫實主義023低限主義/低限藝術024地景藝術025貧窮藝術026表面支架運動027概念藝術028錄影藝術029聲音藝術030身體藝術031新表現主義032塗鴉藝術033政治藝術034擬態主義035關係藝術036室內藝術037亞洲美術038中國的當代美術039YBA040當代工藝041當代攝影042當代雕刻【動向．日本篇】043紀實繪畫044具體美術協會045實驗工房046讀賣獨立展047傳統論爭048物派049超平面050微普普【概念篇】051藝術家駐村052藝術市場053藝術經營054前衛055低俗品味056可供性057思想體系058裝置藝術059生態學060宏大敘事的終結061自生系統062御宅族063東方主義064原創性065混沌066策展人067畫廊068觀眾069酷日本070全球化071國際展072位點特異性073數碼空間074控制論075情狀主義076修正主義077精神分析078戰爭畫079解構080多文化主義081著作權082日本畫/西洋畫083「日本」這個表象084腦科學085公共藝術086反藝術087世界博覽會088美術館089美術史090美術評論091嬉皮092表象093女性主義094形式主義095後現代/後現代主義096白立方空間097群眾098媒體藝術/互動藝術099媒介特異性100現成物後記主要文獻目錄索引

章节摘录

037 亞洲美術asian art 徑亞洲各國當代美術的總稱。

一九九〇年代以後，日本國內突然展現出對當代美術的興趣，因而獲得諸多介紹。

這股興趣的升高，也為多文化主義肩負起其中要角。

其中，引領潮流的最初企畫就是龐畢度文化中心舉辦的「大地的魔術師」展。

讓·休伯特·馬丁策劃的這項展覽，透過「魔術」一字，意欲對等看待歐美的當代藝術和亞非洲藝術，在這項主軸思想之下，介紹河原溫、宮島達男等人的作品。

經由這項展覽的舉辦，冷戰瓦解後的一九九〇年，開始轉向關注亞非洲的當代美術，長期一邊倒向歐美藝術的日本美術界，也開始積極介紹亞洲鄰近諸國的當代美術。

弃在日本介紹亞洲美術中，福岡市美術館扮演著先驅者的角色。

一九七九年開館的福岡市美術館，為了成為引介亞洲大陸、朝鮮半島的入口玄關，從一開始就積極介紹亞洲美術。

開館紀念展是「近代亞洲的美術 印度·中國·日本」，翌年舉辦「亞洲當代美術展」。

這是全球首度嘗試綜合性介紹亞洲美術，往後，福岡市美術館也以間隔數年的週期，舉辦亞洲美術展。

除了展覽會之外，並積極策劃藝術家駐村等事業。

為了有效運用這些經驗，在一九九二年宣布福岡亞洲美術館的建設構想，一九九九年慶祝開館，直到今日。

福岡亞洲美術館累積二〇年來的專業技術和人脈，對在日本引介亞洲美術中，扮演重要的角色。

一九八〇年代，亞洲美術的介紹幾乎是由福岡美術館獨自撐起一片天，一九九〇年代之後，狀況有所轉變。

一九九〇年，國際交流基金成立東協文化中心（一九九五年改為亞洲中心），主導潮流，陸續舉辦「美術前線北上中 東南亞的新藝術展」（一九九二年）、「日本新加坡當代美術」（一九九三年）等企畫展。

狀況有所轉變的原因，除了亞洲中心的成立，再加上日本的美術行政上判斷，認為必須打著自己所屬「亞洲」地域性為旗幟，才是有效的國際展對策（由此可看出在「東洋的理想」中，闡述「亞洲一體（asia is one）」的岡蒼天心的歷史意識，在相隔一世紀之間，不斷獲得反覆思考）。

二〇〇二年，完成階段性任務的亞洲中心回歸本部，不過仍然積極企畫「亞洲的立體主義展」（二〇〇五年）等展覽，關注亞洲美術的藝評、開始引介的民間畫廊陸續出現。

近年來，歐洲的藝術市場以投機性為目的，展現對亞洲美術的強烈興趣，中國、日本、韓國等當代美術作品都以高價成交。

此外，亞洲的富裕階級也開始關心自己國家的美術。

這些地區和中東等地區逐漸成形的藝術市場，展現和歐美市場獨特不同的動向。

然而，隨著亞洲美術越來越獲得矚目，必須注意的是在亞洲各國盛行的國際展。

以往只存在於歐美諸國的國際展，一九九五年，光州雙年展首開先例之後，亞洲各主要城市紛紛舉辦國際展，日本雖然落後一步，仍然加入國際展的行列。

在未能有所抗拒之下，亞洲藝術就被捲入全球化的潮流當中。

041 當代攝影contemporary photograph 徑美術和攝影之間，向來存在著難以跨越的高牆。

不過，一九八〇年代以後，擬態主義運用攝影作品，合成另一種新的印象，葛哈特·瑞希特等人積極運用照片的繪畫登場；另一方面，羅伯特·梅普索爾、黑爾慕·紐頓等人的時尚照片成為美術作品，頗受好評。

美術和攝影之間的界線逐漸消失。

同時，攝影家的個展，原本以往都侷限於相機廠商經營的畫廊，在美術館或藝術領域的畫廊舉辦攝影展，也越來越稀鬆平常。

美術和攝影之間的無國界浪潮，一九九〇年代以後，正式向日本襲來。

弃在日本，最如實體現美術攝影無國界的攝影家，應該就是荒木經惟和森山大道，兩人從一九六

<<当代艺术关键词100>>

0年代開始就已經從事攝影，擁有長期經歷。

從一九八〇年代以前，就以探求女性情慾作風而著稱的荒木，一九九〇年，在妻子比他先行離世之後，他的作風更趨偏激，強烈展現自己本身性格的作品，可說是攝影版的私小說。

另一方面，森山以新宿為基地，大量拍攝快拍照片（snap shot）；取材於世界各地街道的快拍照片，充分發揮了他的獨特本領。

森山的活動獲得矚目之後，曾經和他一同發行同人誌「provoke」的中平卓馬、高梨豐的作品，也重新獲得注意。

出生於戰後的杉本博司，他拍攝劇場的鏡框式舞台、海景等高完成度的連續照片裝置作品，在海外也獲得絕佳讚賞。

女性攝影家的抬頭也值得矚目，首先想到的就是石內都。

大學專攻染織、後來開始從事攝影的石內，近年來，以傷痕、皮膚為主題的作品獲得鎂光燈的聚焦，獲選為二〇〇五年威尼斯雙年展日本館的代表藝術家。

此外，下一世代的女性攝影家中，可舉出MIWA YANAGI，她的作品，以呈現追求現實虛幻境界的女性像造型而著稱。

此外，石內曾經獲得的木村伊兵衛獎，是新人攝影家一躍成名的登龍跳板，人才輩出。

蜷川實花、HIROMIX、川內倫子、YUKI ONODERA、澤田知子等年輕女性攝影家陸續獲獎，她們的鮮活感受性，以「女孩攝影（girly photo）」之稱獲得喜愛。

出身木村伊兵衛獎的還有野口里佳、長島有理枝、野村佐紀子等人，都十分活躍且獲得矚目。

隨著美術和攝影之間無國界化的進展，環境也隨之變化。

一九九一年，第一間公立的攝影專門美術館——東京都寫真美術館開幕；還有許多年輕畫廊主也開始積極引介攝影作品。

在英國獲得特納獎的沃夫岡·提爾曼斯引介到日本；大大小小、各式各樣的攝影作品散亂布置在一整面牆上，這件近似裝置作品的獨特展示方式，影響許多年輕攝影家，更加速攝影展的藝術化。

此外，科技的進展也是一大要因。

一直到前陣子，提及攝影展中的作品，清一色仍是傳統銀塩的黑白照片，然而近年來，解像度和防止褪色的技術進步，彩色照片可以再也無顧忌地展示。

此外，一九九〇年以後，急速普及的數位攝影，透過圖像的數位化，過去無法加工的類比攝影作品，變得能夠加工，再加上幾乎同時期普及的網際網路，徹底改變攝影表現的可能性。

又稱為數位圖像的數位攝影，所潛藏的可能性，還有待發掘。

051 藝術家駐村artist in residence 徑提供環境給藝術家能在特定時間內，進駐特定場所，進行專心創作的計畫，或是專為此設計的設施等總稱。

有地方政府、非營利團體（NGO）、美術館、民間企業等各式營運主體，所以在國際交流、振興文化、發掘年輕藝術家等實行目的和藝術家的選考基準上，也各不相同。

這是提供良好環境，以便培育藝術家，就像是現代版的贊助人制度，目前已經非常普及。

對許多藝術家而言，這是深具意義的獎學金，同時，駐村經歷具有和參展經歷、獲獎經歷同樣的意義；除此之外，也有不少藝術家作為短期留學的海外居留設施。

近年來，建造相關設施，常作為整頓振興偏遠地區計畫的一環。

棄藝術家的出外研修，其實是自古以來的傳統，二十世紀初期，紐約州已有旅居型工作室的經營。

而現在藝術家駐村的計畫形態，則是在一九七〇年代，在歐美落實普及而成的。

這項計畫的先驅有在一九五〇年代、美國北卡羅萊納州的山中，培育出羅伯特·羅森伯等人的寄宿學校黑山學院，在音樂家約瑟夫·艾伯斯、約翰·凱吉等人的指導之下，進行獨創式的藝術教育活動；還有現在是MoMA的部門、紐約當代美術中心P.S.1。

此外，德國的ZKM、奧地利的電子藝術中心等美術館（*208頁）經營的設施，在推廣鮮為人知的媒體藝術（*228頁）上，貢獻甚多。

世界各地開設許多藝術家駐村，許多藝術家也為了追求更良好的環境，往來國際之間。

不過，應徵這些計畫，多半需要一定經歷的條件。

<<当代艺术关键词100>>

相較於歐美，以民間為主導的美國，和以公共機關擔任要角的歐洲，性格完全迥異，所以也如實反映在對文化支援方向性的差異上（總之，美國是民間主導型，歐美是行政主導型）。

或許反映藝文贊助事業的潮流高漲，日本在迎接二十一世紀之後，開始逐漸建造相關設施。青森國際藝術中心（青森縣）、ARCUS計畫（山口縣）就是其中代表，這些設施多半以接受海外藝術家為主。

其他，重視地區性，福岡亞洲美術館招聘亞洲藝術家；還有不採取居住形式，擁有日本唯一的公開製作室，支援藝術家一定期間創作活動的府中市美術館等各種進行獨特活動的設施。

民間則有遊工房藝術空間等設施，提供藝術家駐村。

希望進駐各項設施的年輕藝術家非常地多，所以想要進駐條件良好的設施，當然非常困難。

尤其是海外的設施，或許還包括語言的問題，資訊不能算是百分之百公開，所以認為只培育到部分通曉內情的藝術家，有其弊害。

此外，不將範圍侷限於當代藝術，促進活絡和不同領域、或是地區居民的交流，也是一項課題。

基於這點，據點位於東京青山，除了藝術以外，也培育設計、音樂等年輕創作者的tokyo woder site設計師駐村，今後將支援哪方面的創作，備受矚目。

071 國際展biennale〔義〕 徑以幾年一次的週期，招攬國內外多位藝術家，以公園等地為暫時會場而展開的大規模當代美術祭典。

過去並不多，現在則是在世界各地展開。

目前世界最古老的國際展，應該是義大利威尼斯雙年展。

一九八五年開幕至今，幾度因戰爭等原因而停辦，至今已經舉辦五十屆以上。

許多國際展的開展週期，以biennale（二年一次）、triennale（三年一次）等義大利文稱法，就是承襲自義大利威尼斯雙年展。

威尼斯雙年展中，參加各國在展館中，以國別參加方式，展示自己國家的代表藝術家，以參加作品為對象的頒獎制度為最大特徵，所以常譬喻為是當代美術的奧運會或世界博覽會。

因此，為了「獲獎」，展覽會必然成為各國對戰色彩濃厚的場合，在法西斯主義抬頭時期，成為政治利用的工具。

雖然，以國別參加方式具有悠久歷史，卻不易因應當代美術的全球化，現在採用國別參加形式的國際展已經不多。

打造完全不同於威尼斯雙年展風格的國際展，是在戰後西德地方城市展開的二項國際展 文獻展（documenta）和明斯特雕刻計畫（Münster Skulptur Projekte）。

一九五五年，始於卡塞爾的文獻展，最初的目的，是為了挽回當初遭到納粹烙印為頹廢藝術 的德國美術名譽，透過每五年一次的舉辦，逐漸改變，現在成為介紹當代美術最前端動向的著名國際展。

文獻展的特徵是最初會指定一名總監，全權統籌決定主題、藝術家人選等。

不受到藝術家的國籍、「獲獎」的束縛，最適合以主題進行的展覽會，也成為哈洛·史澤曼等明星策展人現身舞台前的契機。

明斯特雕刻計畫是始於一九七七年，藉著市民討論戶外雕刻的機會而開始的戶外雕刻祭典，十年一次的舉辦步調，運用充裕時間，進行作品的恆久設置，進行蓋章比賽等引進許多觀光概念和繁榮鄉鎮的要素，是這項國際展的特徵。

以往屈指可數的國際展，迎接一九九〇年代以後突然暴增。

這是因為美蘇冷戰結構瓦解，許多第三世界藝術家嶄露頭角的結果，必須有能夠接納這些作品發表的場所。

現在，除了南極之外，各大洲都舉辦國際展，東亞方面也有光州、釜山、上海、台北、新加坡等大城市開始舉辦大型國際展。

這些國際展，都是採用全權授權總監的文獻展式營運方針。

日本長期參加國際展，在威尼斯雙年展保有常設館，也都每屆參加，從不缺席。

但是，對於自己主辦國際展則採取消極態度，除了「東京雙年展」、「東京國際版畫三年展」等報社主辦的少數小型展之外，真正開始舉辦國際展，是在最近當代美術勢力擴大，需要積極傳遞資訊之時。

。

<<当代艺术关键词100>>

目前，除了「橫濱三年展」，還有以地方為舞台的「福岡亞洲美術三年展」、「越後妻有三年展」等。在世界各地林立的國際展當中，這些後起的活動正在艱苦設法發揮獨特色彩。

<<当代艺术关键词100>>

媒体关注与评论

王俊傑 / 國立臺北藝術大學新媒體藝術系主任 姚瑞中 / 藝術家, 國立臺北藝術大學助理教授
胡永芬 / 獨立策展人 袁廣鳴 / 媒體藝術家, 國立臺北藝術大學, 新媒體藝術學系助理教授
黃才郎 / 國立台灣美術館館長

<<当代艺术关键词100>>

编辑推荐

本書的特色之一是另闢50個思想概念，乍看之下和當代藝術毫無相關的關鍵字，卻能提供讀者理解當代藝術絕非社會的突變或憑空產生的，而是與當時的時代文化思想密切相連的表現形態。

透過這100個藝術關鍵詞，你將可以輕鬆解讀二十世紀的當代藝術究竟在說些什麼！

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:<http://www.tushu007.com>