

这里介绍的六位艺术家，都以架上绘画为主，但这并不表示他们寄居于守旧的巢穴而忽略时代的变化，却证明了并不张扬的形式和新奇的媒介就能等同于**艺术的创新**——在中国，后现代主义思潮在现代艺术还没有得到完全消化的同时到来，种种艺术幻象和理论烟雾，使人们对艺术的判断越来越没有把握。而前卫主义的全部理论在过去二十年艺术的发展中面临了太多的问题，当前卫主义概念所依存的**典理论的基石**——它所反抗的对立面变得并不是我们想象中的那么**迂腐和顽固**的时候，当我们认识到传统不等于**保守和落后**的时候，当艺术内部的多元化呈现出它积极意义的时候，我们或许还必须承认一点，那就是：**我们所遭遇的新世界，并不是我们原先假定和设想的那样。**

彼得·多伊格、弗兰兹·阿克曼、歌达·阿曼、莎拉·莫里斯、伊丽莎白佩顿和约翰·柯林，他们的作品在某种意义上可能正好印证了这一点！

“艺术进入了最后的航程，它在一个精细的螺旋里一步一步上升着，它现在只剩下最后一个字格的自由，只剩下一个神经元的树状突，最后便消失于它自己占有的微小的孔眼中……”

汤姆·沃尔夫的“艺术终结论”曾震撼了不止仅仅一代人，但事实证明，艺术在上一个一百年中的进程，无疑是迅速而激烈的一一它甚至让我们措手不及。在艺术与非艺术的界限越来越模糊、艺术的发展生态也越来越开放和多元的语境中，新媒材的出现、新观念的产生、新形式的实验都为艺术家的创作提供了无限的可能和契机。

今天，一批出生于上个世纪60年代末的艺术家，用他们大胆的、跨学科的、泛艺术的创造力，征服了几乎世界上所有最著名的

美术馆、博物馆、画廊，以及其它重要的艺术机构，无论是在专业的建树上，还是在市场效应上，他们都独领风骚，成为艺坛的风云人物。或许，他们的身份不能仅仅用“艺术家”来概括——因为，他们同时还是优异的社会活动家、政治家，精通市场和操作，熟谙包装和策划。

也许，在文化转型的特殊时代背景中，我们需要的正是这样的艺术家——拒绝寄居在惯性思维模式的巢穴中！

在此，我们将陆续为大家介绍这100位21世纪初世界最成功的艺术家，希望他们的艺术理念、创作手法和成功道路，能为新一代的年轻艺术家有所借鉴。

弗兰兹·阿克曼 Franz Ackermann

“在艺术创作的过程之中，我所感兴趣的**政治、社会问题**通常会**根据我的个人经验**不时地被我置于画面之中。”

作为一名得到批评界普遍赞赏的当代艺术家，弗兰兹·阿克曼还有着多元的身份与角色：旅行家、收藏家、建筑师、甚至是一名地地道道的流浪汉。首先，作为一名旅行者，他总是步履匆匆地从一个个国际化的繁华大城市到一些不为人知的僻静小镇。

弗兰兹·阿克曼有意将空间的修辞方法引入纯精神领域，并以此创造了一系列新的图形书写方式。他将一套绘图程式改写成素描的方式，跟随那些纤细的线条移动，空间通过时间进行了重组，那些激动人心的象征符号都被艺术家通通转化为现实的身体行为，符号一个个重叠在一起，随着时间的推移，融合了想象与现实空间的界限。当然，传统认知的整体也被无情打破成一个个的局部，比如：

1、公爵和金属烤架	油画	弗兰兹·阿克曼
2、无题	装置	弗兰兹·阿克曼
3、直升机	装置	弗兰兹·阿克曼
4、以脸为地	综合材料	弗兰兹·阿克曼

殖民主义、旅游、运动、速度……都无一例外地拼凑成一个文化认同的整体。

在阿克曼的装置作品中，他通过绘画、雕塑、录像等多种集合的表达形式，挑选、收集、安排、并置许多由碎石组成的形状古怪多变的大体块，希望以此来重塑他们日趋退化的状态。同时利用那些图片与镜子来象征性地重组非真实的空间。

可以说，弗兰兹·阿克曼是一名不折不扣的异教徒，他总能不失时机地打破作为艺术家个人与公众的屏障，并且创造性地消解了乌托邦与异端的冲突，为进一步讨论当代艺术与功能主义搭建了平台。

Who Dares to Contend with: 100 Most Successful Artists of the World In the 21st Century (3)

谁与争锋？

——21世纪初世界最成功的100位艺术家(三)

◎本刊编辑部

约翰·柯林 John Currin

“最好就是将脸想象成为镜子。”

1、酒吧闲聊	油画	约翰·柯林
2、自制面食	油画	约翰·柯林
3、龙虾	油画	约翰·柯林
4、金链子和破衣服	油画	约翰·柯林

一眼，两眼，再看上一遍。约翰·柯林的每件作品总值得我们细细品读。近10年中最重要、也是最饱受争议的画家之一——美国艺术家约翰·柯林，被公认为是将传统的绘画技巧与现代艺术表现方式两者结合的典范。约翰·柯林1962年生于美国博尔德，现居住在纽约。从柯林的作品中总可以让我们寻找到有关意大利文艺复兴，或者早期风格流派的回忆。当然他还曾直言不讳地声称受到诸如库尔贝、古斯塔夫等大师的影响。其实，不仅如此，艺术家还从20世纪早期通俗绘画和当代时尚杂志封面汲取了足够的养分。

显而易见，在他画作里描绘的那些动人形象已不可遮掩地沾染上了现代审美观及道德取向，并以“大艺术”的风格样式明确地呈现出来。无论是他早期那些目光呆滞的少女形象，还是近期的一些

老妇人角色。柯林画中的女人都有着冷漠、情色、优雅、令人震撼的怪异：丰硕的胸部、瘦削露骨的双肩、凸翘畸形的腹臀。

在那些几乎完美的漂亮背后，隐藏的是女人们紧张、急躁、甚至歇斯底里的精神状态。如在《酒吧闲聊》中，画中男女仿佛在热恋着对方，而实际上交错、散乱的目光无情地暴露了二人貌合神离的事实，映射了我们身处的这个矫揉造作、虚伪无情的真实世界。在艺术家具有讽刺意味的表现形式和风格中，令观众反而得到了一种观赏电视肥皂剧的愉悦。

最近惠特尼美国艺术博物馆首次单独展出了他近10年来的40余幅绘画作品。毋庸置疑，约翰·柯林已成为当今最为炙手可热的优秀艺术家之一。

伊丽莎白·佩顿

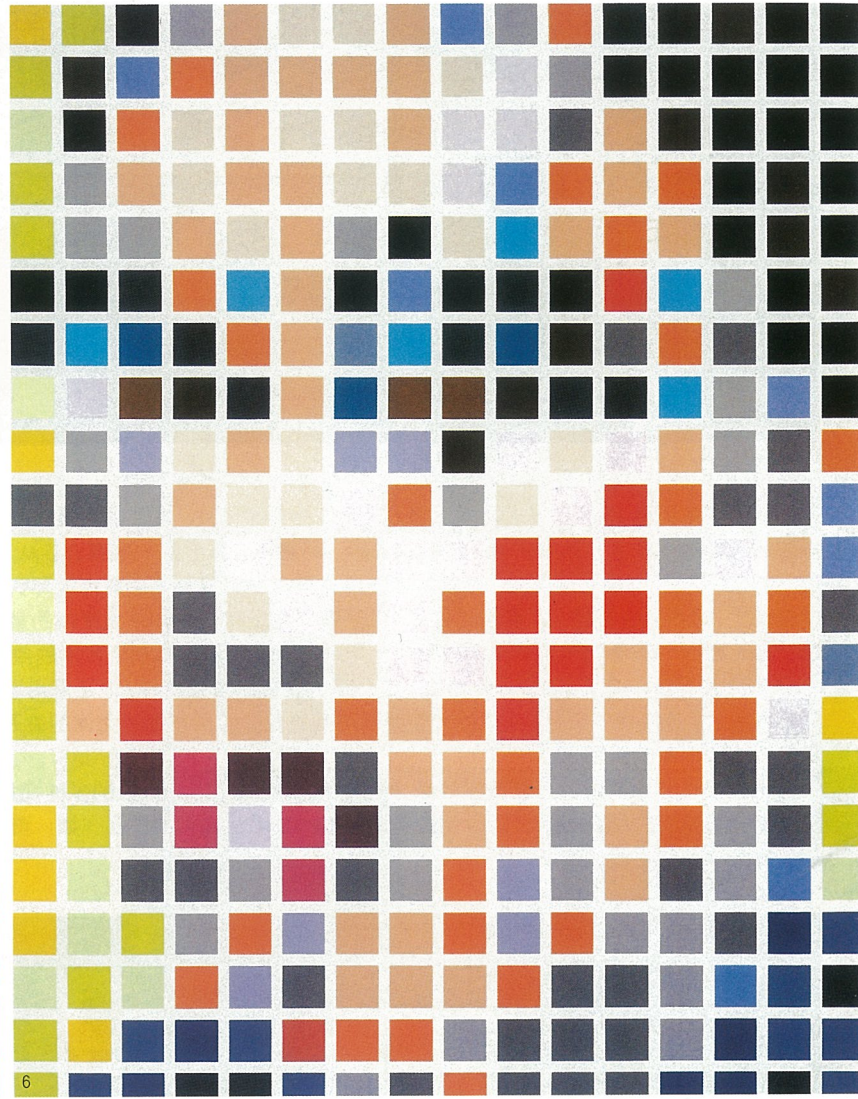
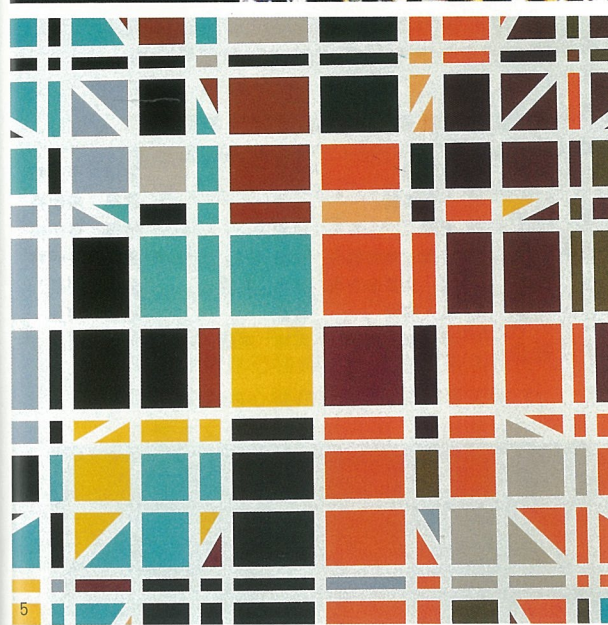
Elizabeth Peyton

“你能洞察出他们的意志，同时也会领悟到那是一种难以预料的美丽。当这些极具个性的形象充满了公众的想象空间时，我作品中的主题还应是它原本的样子。这一效果和结局是我最为关心和最感兴趣的。”

1965年出生于美国丹伯里的伊丽莎白·佩顿现在居住在纽约。她创作了一种精致、小巧、可爱风格的素描、水彩和油画作品。在这些人物肖像画里，我们能明显地看到古典肖像风格与现代流行文化的融合。佩顿喜爱置身于众多名人之中，她画中的主角往往是与她关系密切的音乐家、艺术家或其他的一些朋友，此外，还有一部分描绘的是些著名的历史人物，诸如：拿破仑、路德维希二世等。以及一些名人的私生活与他们的个人形象，例如英国皇室成员画像、著名歌唱组合加维斯·库克等等。当然她还常从一些书籍、杂志、唱片封面上获取素材。

而她描绘的那些男性形象则通有着两性的共同特征：奶油般细腻的肌肤，红宝石般鲜艳的嘴唇……并且往往流露出内心的孤独与忧郁。为强调作品的私密性，她常以画像中的人物名称作为自己作品的标题。总之要理解她的作品，就必须明白他们这一代艺术家的那些个人困扰。所以她的作品总是反复表达艺术家在当代文化背景下如何以个人英雄、现代时髦的传奇来建构美的艺术理念。

而抛开众多媒介营造的表面现象，佩顿在作品里以透明的油彩抹下有力的笔触，不仅表现了人物的内心世界，也渲染了画面所呈现的私密、敏感的氛围，这也正是佩顿作品的魅力所在。

莎拉·莫里斯

Sarah Morris

“现实和单调反映了事物存在的形式。我的作品充满了简明的、经验化的代码和符号，这使得所描绘的现实不由得失真。而我就是要使之失真，并夸大这一效果。我已经朝这个创作思路加速前进了。”

如何以绘画来表现图像的现代处理，现年37岁的英国艺术家莎拉·莫里斯以其颜色亮丽的作品得到了大众的普遍关注。她常往返于纽约与伦敦之间，并从这些大城市里的各类建筑物上抽取元素，获得灵感。现在几乎没有哪位艺术家能象莫里斯那样以一丝不苟的精确、严密而且不失优雅地阐释“新都市主义”这一主题。

莎拉·莫里斯将自己的主要兴趣集中在美国一些城镇密集区域，例如她最近完成的三个大型计划：1. 中央镇（纽约）1998年，2. 拉斯维加斯2000年，3. 首都（华盛顿）2001年——莫里斯特别注重表现这些具有特殊文化背景的城市特征，比如：贸易、政治条件等等。莫里斯通过自己的作品赋予了这些城市自己特有的语言表述系统，并使之呈现出各自不一样的显著的特色。

莫里斯从每天平凡的日常生活、居住环境的差异中创造出一种蒙太奇式的景象，

并在其作品里呈现出来。此外，她还结合影像、音乐和图片等多种元素制造作品中的亮点，让那些彩色格子在各种艺术手法的转换过程中擦出新的火花。当然，把这些效应集中在一起成功地营造了全方位和谐、多元的展览氛围。

艺术家善于利用空间透视来进行变形，制造出高度清晰、平滑、诱人、独具魅力的视觉效果。当观众向她作品投上第一眼，就会迅速卷入那些纯抽象的图形形成的漩涡里。象一个有趣的数字游戏，让你我的视线都不由自主地深陷在那些富于变化的彩色格子之上。

1. 作画的司佩斯	油画	伊丽莎白·佩顿
2. 在乔治的婚礼上的凯尔斯蒂	油画	伊丽莎白·佩顿
3. 汤尼 2001	油画	伊丽莎白·佩顿
4. 小镇	DV	莎拉·莫里斯
5. 联邦地区	布面清漆	莎拉·莫里斯
6. SRHMRRS3	布面清漆	莎拉·莫里斯

彼得·多伊格

Peter Doig

“我的绘画并不是单纯的对现实描绘，而是在于表现和把握那些潜在于事物内部的东西，我认为这比单纯地描绘我们眼前的表象更有价值。”

彼得·多伊格1959年出生在爱丁堡，现居住在英国伦敦。在他的大量作品里常描绘了一些迷人的自然景象，题材来自于图片、电影、书籍或其它的一些媒介。从1993年创作《夜钓》以来，他作品中优美的、恬静的湖畔黄昏景象已经成为了加拿大国际钓鱼节的著名广告词了。此外，在彼得·多伊格的作品中，还有不少反映他在加拿大度过的童年时代的画作。毫无疑问，从他的风景画绘画技巧中，可以清晰地辨认出加拿大艺术的传统。

多伊格不仅从天空、白雪、黑夜和高速公路这些自然景象取材，他还采用了复制、挪用的艺术手法，直接拷贝图片。在这些大型绘画中既表现了绘画与图片之间的关系，还集中展示了具体和抽象的关系。

他在当代艺术的研究方面造诣颇深。他创造性地研究了同一景象的多种视角，并成功地将绘画实践与研究结合起来。同时他还将现代新的技术引入他的作品，如：增添了波普音乐、影像等多种手段。

1. 厄科湖	油画	彼得·多伊格
2. 一百年前	油画	彼得·多伊格
3. 无题	油画	彼得·多伊格
4. 劳森·朱安的心	油画	彼得·多伊格
5. 树、女孩和老泉	丙烯、刺绣	歌达·阿曼
6. 私人房间	装置	歌达·阿曼
7. 乔汉娜的格子	丙烯、刺绣、凝胶	歌达·阿曼

歌达·阿曼 Ghada Amer

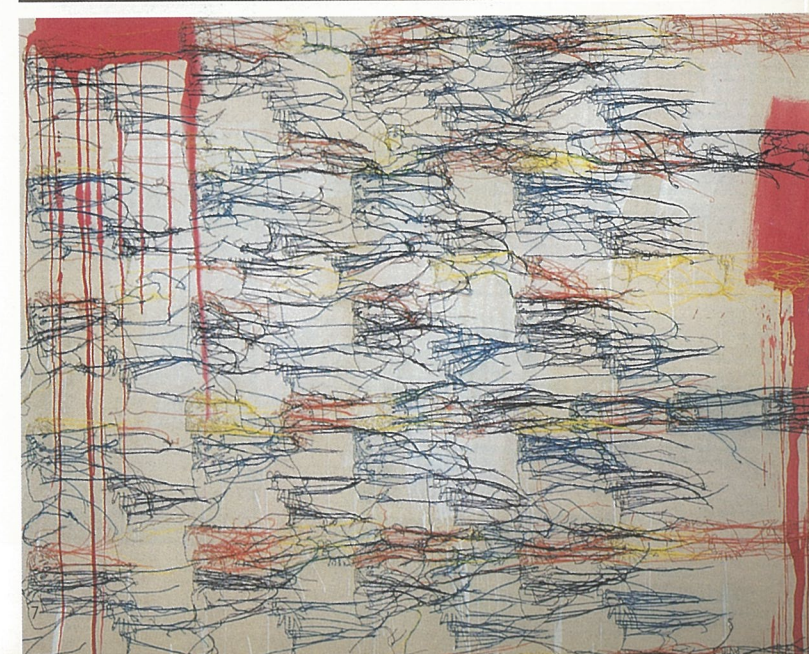
“在我的作品里，我总试图寻找一种表现极端主义的方式——包含有女性主义和宗教狂热主义，以及两者所共同面临的问题：对于身体及其诱惑的关系。”

上个世纪末最后一个国际性艺术大展——第四十八届威尼斯双年展，在开幕当天颁发了一个非正式奖项——联合国教科文组织设立的“艺术推动奖章”，得主是旅居纽约的埃及女性艺术家歌达·阿曼。

现年41岁的歌达·阿曼是一位享有国际声誉的艺术家，1963年出生于埃及开罗，但却是在法国成长起来的，在获得了尼斯美术学院的硕士学位后，她来到巴黎的高级造型艺术教育学院和波士顿美术馆学校继续深造。并于1994年，移居美国纽约。正是复杂矛盾的生活经历，促使她用自己独特的艺术方式来表达女性细腻的内心中独白。阿曼说：“我开始了女性主义曾经失败的计划，但这是有积极意义的失败，意味着仍然可以继续深入。”

1988年，当她偶然翻看一本缝纫杂志时，她从中获得了灵感。并于90年代开始以传统妇女灵巧的缝补手法，用针、线，在粗帆布上描绘出妇女在当代社会中所扮演的各种角色。如阿曼1991年的作品《妩媚女子的旅程》，她用精美、抒情的刺绣手法描绘了一个普通妇女的日常家务琐事：做饭、清洁、购物和照看小孩。而第五个场景中那位正忙着缝补活的女性可推测为艺术家本人。有意思的是她作品里的这些形象往往来自于各式各样的流行杂志。而在以后的创作中，阿曼逐渐将创作的范围扩展到绘画、雕塑和装置等多项领域。例如，她1998年的装置作品《私人房间》，在一些色彩漂亮的收纳衣物的袋子上绣上古兰经中对妇女的禁令细节。这些作品表达了艺术家试图挽回男性一贯对女性的挑衅与不屑的看法。当然，阿曼与女性主义艺术的说教式的典范始终保持一定的距离，而她的作品价格也从25,000美元一路飙升到50,000美元不等。

“我总是这样矛盾的工作着”，歌达·阿曼如是说。

廉价的俗气，以及商品、广告等带来的无休止的消费欲望。可以说在他作品里充满了满足与自我陶醉，所以被人们普遍认为这是一种80年代经济繁荣期的乐观主义的表现。

在1991年《天堂制造》的一系列作品中，杰夫·昆斯与意大利著名艳星伊奥娜·斯托勒合作，公然暴露两人在一起愉悦的挑逗性场面。当然这一举动不但使他成为了媒体明星，也因为作品的色情引发了不小的争议。尽管引发了公众的愤怒与不满，昆斯还是不断打破人们习以为常的标准，将最庸俗的大众图像以十分精致的手法表现出来，并公开宣称他的目标就是要利用其作品的流行性、通俗性来使艺术更加疯狂。

进入九十年代，杰夫·昆斯惊人之举逐渐减少，并淡出艺术界。1999年的秋天，他带着自己的新作《乐逍遥》重新回到人们的视野当中，并再次为公众带来了新的视觉体验。2002年7月，古根海姆柏林馆也为他举办了形式隆重的作品展。在近几年的创作中，昆斯经常利用一些新的技术手段将并不相关的图像拼贴组合在一起，形成新的图像，并在此基础上实现他的油画创作。《乐逍遥》这一系列绘画作品以其富于想象力的图片拼贴形成色彩鲜明而强烈的对比，给人留下极深刻的印象。当然，其作品依然没有脱离流行文化的影响。比如，一点早餐吃剩下的麦片粥在牛奶中打着旋。在他1999年的作品《失灵》中，昆斯开始有意删减一些装饰性的图案，并且以一些形象怪异的图像来衬托其作品，从而创造一种令人心游的神秘、怪异、超现实的幻觉。正如杰夫·昆斯所一贯坚持的对各种社会禁忌的挑衅，不断创新着艺术的流行与时尚。因此，他每迈出的一步都不会离开人们关注的目光。

- 1、意识流 油画 杰夫·昆斯
2、光 油画 杰夫·昆斯

杰夫·昆斯 Jeff Koons

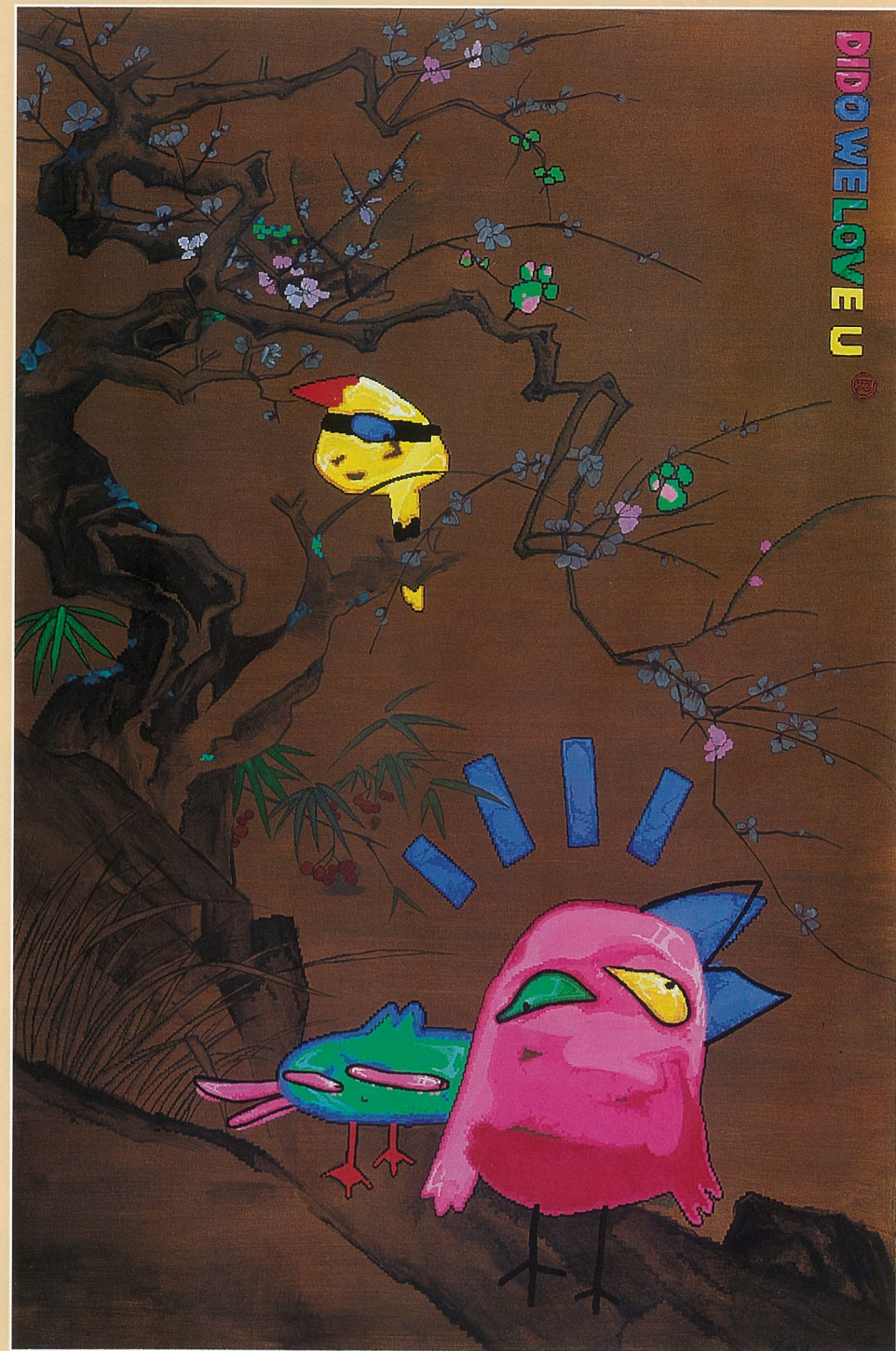
“我总是希望创造一种与现有公共文化环境不同的艺术样式。但有时我又会感觉到自我被掀翻在不断涌现的与社会联系的洪流里。”

杰夫·昆斯1955年生于约克郡，现在居住在美国纽约。作为一名80年代中期开始走红艺术之星，杰夫·昆斯堪称近十年来国际上最引人注目的艺术家之一。1976年从马里兰艺术学院毕业以后，昆斯只是在华尔街做了一名成功的证券经纪人。

80年代初，杰夫·昆斯开始进入人们的视野。在他的早期作品里，明显有来自借鉴美国各种传说及超现实主义的痕迹。而此后，他综合了这些元素并将之投入到他那些波普风格的艺术创作中来。在他那些性感迷人的雕塑作品中毫不避讳地表现了现代商品社会

梅花双凫图

梅花双凫图 丙烯 宋振忠

我们生活在一个图像的时代，而像素则是构成这些图像的基本元素。这种基于像素的呈现，不仅仅是图像方式的改变，它同时也折射出我们文化延续中的一些转变。当一幅古画，被置换成渗透着数码时代年轻人精神的卡通形象时，用像素的方式把它们展现出来，也许是最能代表我们这个时代的手段。

E-mail: velo1015@yahoo.com.cn velosong@163.com / Tel: 0-13668095791 023-66585300
Add: 重庆市四川美术学院12#信箱 (400053)