

“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——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所借鉴。

谁与争锋？——21世纪世界最成功的100位艺术家（六）

Who Dares to Contend with? 100 Most Successful Artists of the World in the 21st Century

◎本刊编辑部 Our Editorial Board

奈良美智

Yoshitomo Nara

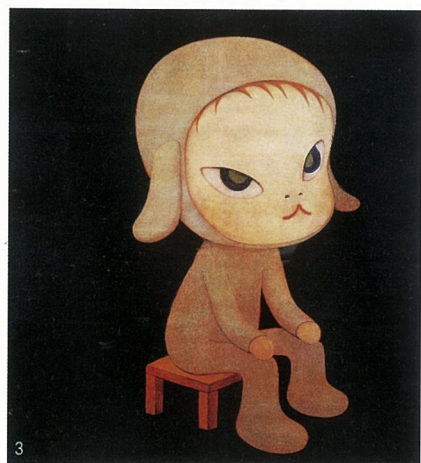
“我喜欢朋克，它不仅是音乐，而且是一种独立的标志。”

日本艺术家奈良美智1959年生于日本弘前，生活与工作在东京。

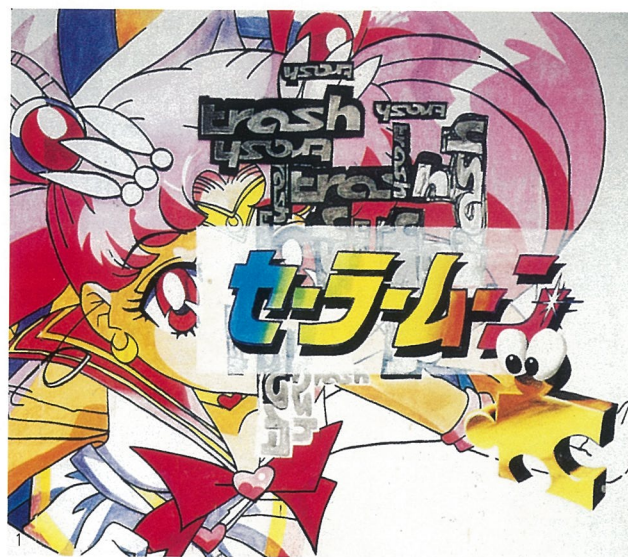
叛逆是奈良美智的基本艺术准则。无忧无虑的童年生活和他在的大都会（东京、科隆和洛杉矶）生活经历共同塑造了艺术家，所以他的作品同时在两个相反的极端之间摇摆不定。他的

1. 来自童年的狗 丙烯 奈良美智
2. 纵火狂 丙烯和彩铅 奈良美智
3. 独坐失眠夜 丙烯 奈良美智

绘画展示了一种介于狂躁和抑郁之间的古怪、梦幻的紧张感。奈良美智的标志是儿童和狗，这些主题在表面上的天真背后明显潜伏着暴力的倾向。他们看上去羞涩、聪敏并且教养良好，他们同观看者之间的关系由他们大大的双眸所定义，如同梦游者一般，他们洞悉了我们的潜意识，在那里，日常生活的恐惧比在现实中更不真实。有时，他们呈现出甜美可爱的形象，有时却恶毒而充满威胁。奈良将自己描述为一个波普艺术家，同时受到摇滚、朋克、日本漫画以及日本等级森严的社会结构的强烈影响。他对童年时代快乐的重新搜集是对永远失去了的时光痛惜的描绘。他细腻的画作集中于童年纯真的幻象以及轻松安全的生活状态。最终，尽管希望是由成人世界所创造，并由感情来承载的东西，可是由于它太多以至于我们不得不求助于奈良的超现实世界。但是艺术家同样会逐渐长大，成长也意味着获取经验和觉悟的过程，他近期的作品多数已不那么叛逆了。奈良美智那种跨越雅俗文化界限、极度乖僻的方式和他对流行文化其它领域的狂热爱好带给奈良和他的创作偶像级的地位。

1. 黄金 丙烯 迈克尔·马杰鲁斯
2. 如果我们死亡，它也同样会结束 装置现场 迈克尔·马杰鲁斯
3. 无题 装置现场 迈克尔·马杰鲁斯

迈克尔·马杰鲁斯

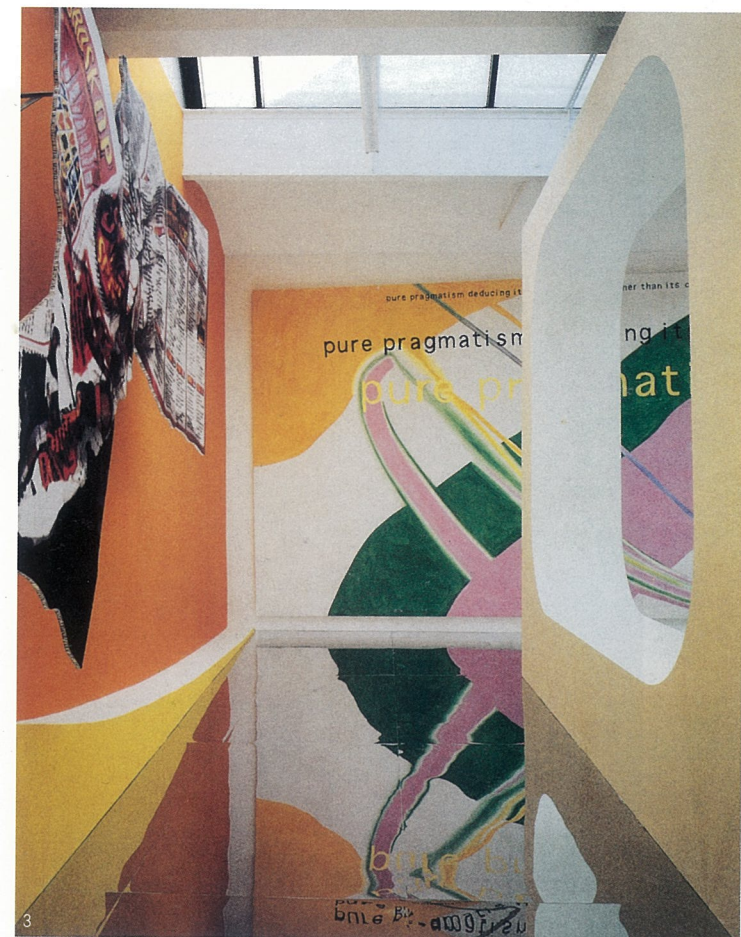
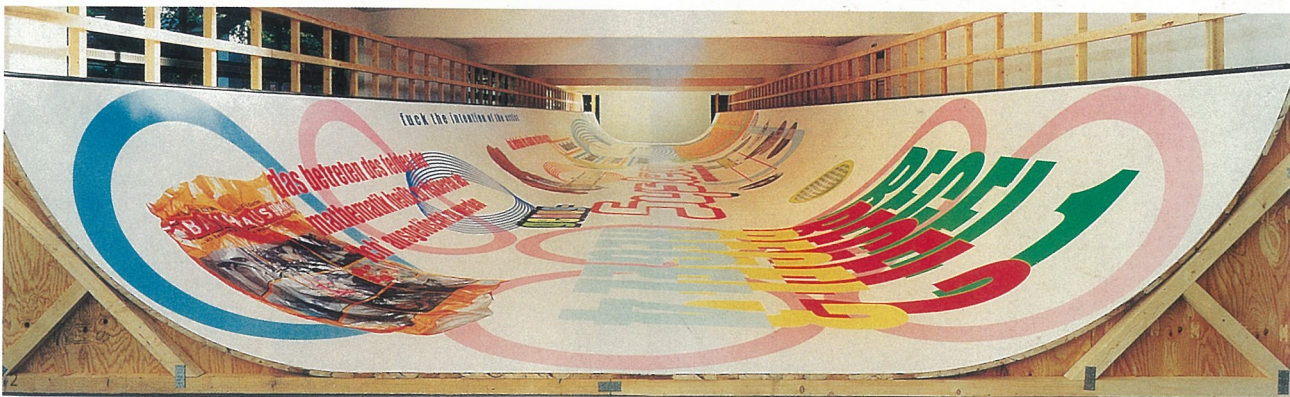
Michel Majerus

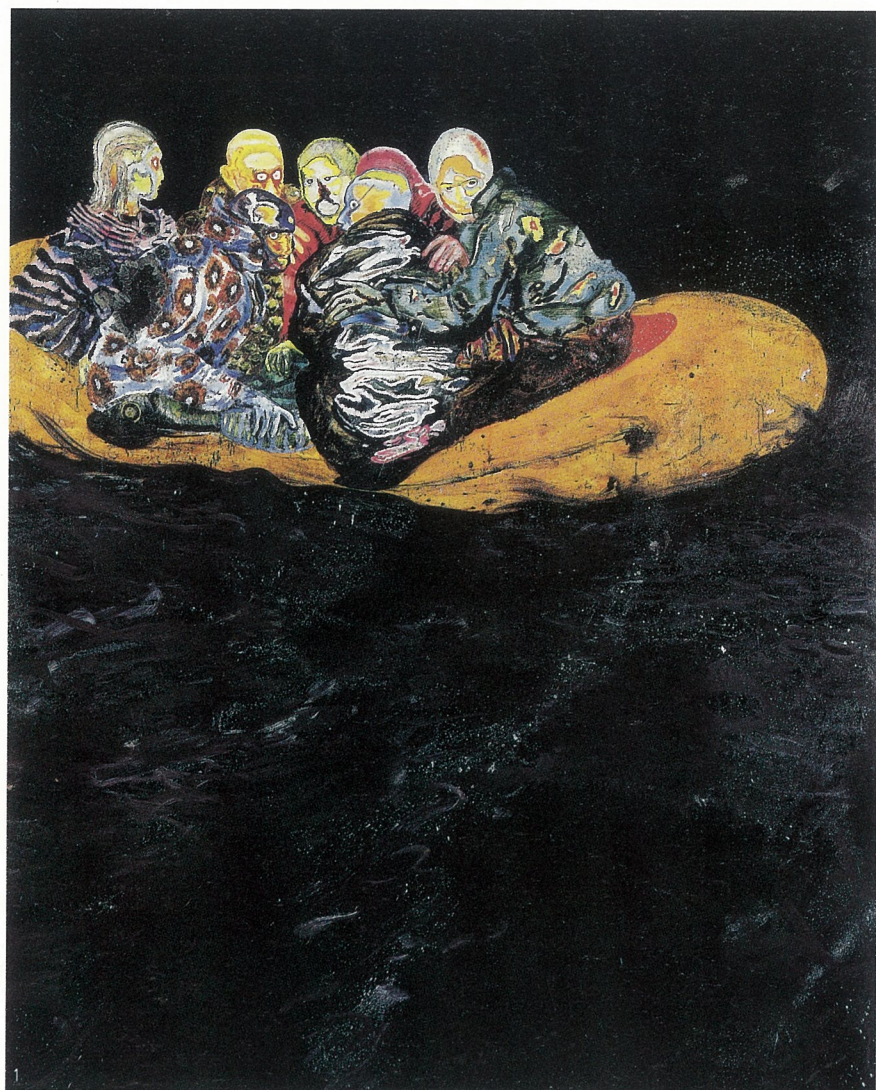
“我的兴趣不在于讨论工作的方法和用何种工具画什么种类的画。绘画就是你开始画，这才是最令人兴奋的事情。因为结果永远都是一些只有你本人才能得到的东西。”

艺术家迈克尔·马杰鲁斯1967年生于拉克萨瑟堡，现在德国柏林生活和作品。

2000年，一架长42米宽约10米的巨大弧形滑板滑道醒目地占据了科隆康斯特维恩的展览空间。在这个贯穿整个博物馆的固定装置的两侧各有一个画廊，参观者可以弯着腰走进。这个巨大的滑道为迈克尔·马杰鲁斯的作品片段提供了一个展示的场所，这些作品包括标志、设计细节、标语以及各种色点色块汇聚成一个视觉图像的大集合。马杰鲁斯的名字用巨大的尺寸占据了空间，观看者变成了他的绘画所创造的世界图像的一部分。通过长达42米的参观距离，这个滑道提出了这样一个问题：“马杰鲁斯的艺术会走多远？”那些对于艺术家

令人晕眩的装置冷嘲热讽的指责并未击中要害。他对围绕我们的一切都充满兴趣，他只选择那些符合他自己方式的素材，所以他并不是一个拥护世俗价值的平民主义者。马杰鲁斯采用符合经济原理的方式进行创作，他既非口是心非地迎合惯常的欣赏方式，也非在不同的形式和内容之间放肆地“转换频道”，他只是在艺术的不同领域重复设计必须表现的东西，但又与设计样式和绘画态度保持一定的距离，以这种方式同时放大这两者。他通过在巨大的装置中扩展常见和普通文本的方式来深入研究它们。书写元素之间无装饰的空间逐渐变得可被感知。马杰鲁斯正对自己提出这样一个简单但坚定的问题：绘画能在多准确的程度上反映它们所处的时代？

艺术家丹尼尔·里奇1962年生于德国欧汀，生活工作在柏林。

在他最初的艺术生涯中，丹尼尔·里奇以画家和平面设计师的身份为流行音乐杂志做视觉设计。他早期的绘画反映出和音乐的密切联系。他像站在混音器前的DJ一样狂热地尝试大量的绘画风格和传统技法。他的画受到阿斯格尔·琼恩、吉哈德·里奇和菲力普·古斯腾等艺术家的影响，并且使用了大量渗透着流行文化装饰风格与抽象形象的象征和隐喻。比如在《巴比伦迪斯科vs迪斯科巴比伦》这幅画中就体现出这种风格，同时也是对作为载体的绘画极限的探索并挑战已经超负荷的观众的接受能力。里奇通过综合各种代表性元素的方式增强他新作品的表达能力，自然主义的样式却几乎表达为充满迷幻色彩的激烈对白。里奇在处理暴力和移民等政治主题时，也涉及了詹姆斯·恩索和彼德·多依格等人的绘画立场。比如油画《塔利发》(2001)描绘了一群在暴风雨中挤在一条窄小的充气舢板上的无助难民。海面被画成富有表现力的黑色，人物却用闪光的亮色描绘。这件作品可以被视作对绘画的美学独立性以及它的历史性和政治效用的实验。

- 1、塔利发 油画 丹尼尔·里奇
- 2、山上的傻瓜 综合材料 丹尼尔·里奇
- 3、金空 综合材料 丹尼尔·里奇

丹尼尔·里奇 Daniel Richter

“绘画是最迟钝、闲散、囿于传统的媒体，并且是最难以拓宽的媒体。”

乌多姆萨克·克里萨 纳米斯

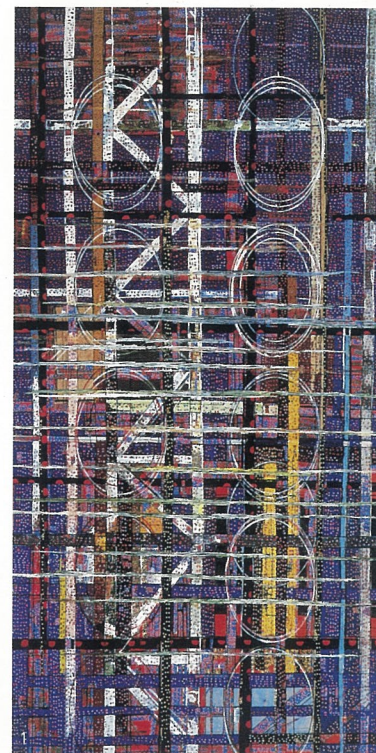
Udomsak
Krisanamis

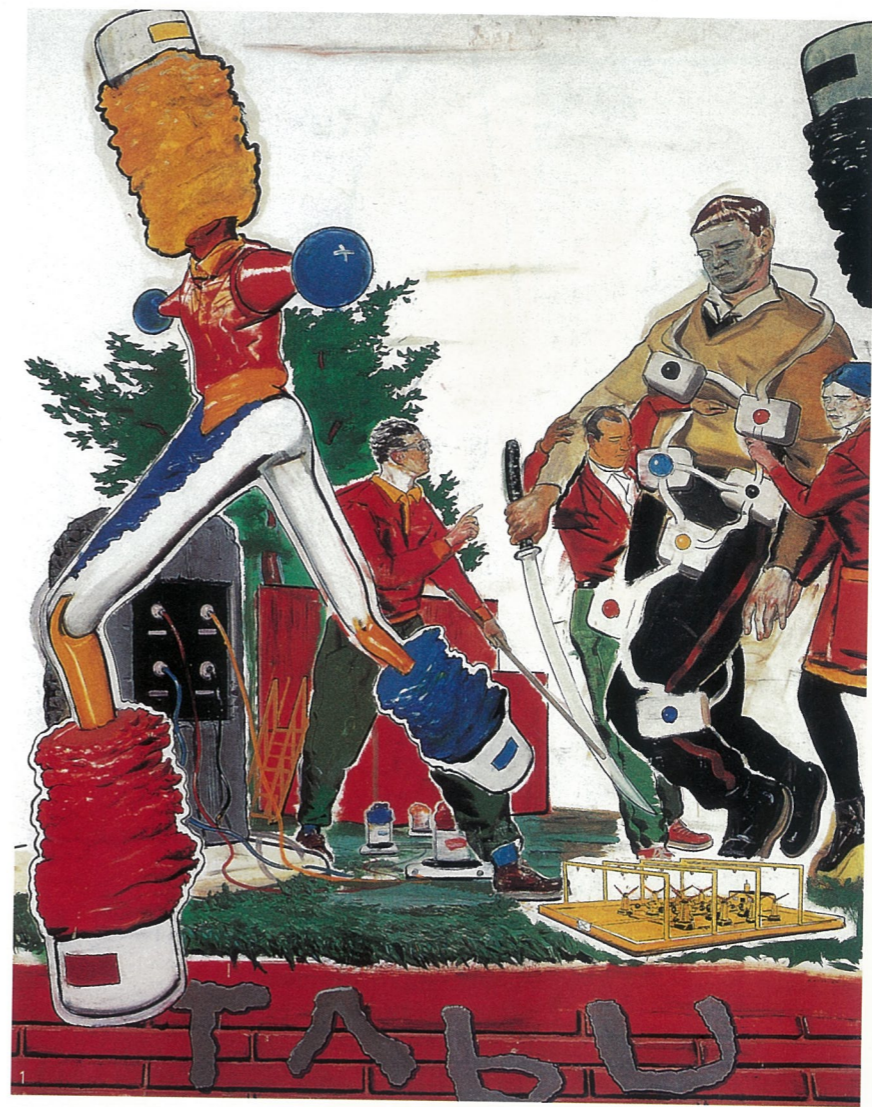
“一切都在画中。”

艺术家乌多姆萨克·克里萨纳米斯1966生于泰国曼谷，现在美国纽约生活和工作。

1991年，当乌多姆萨克·克里萨纳米斯离开泰国前往芝加哥时，他对新文化的回应和每天通过报纸逐字逐句学习当地语言的努力成为其拼贴艺术的起点。他把语言视作一种抽象的媒材，从报纸上剪下的文章窄条被复印并粘贴到帆布上，再用黑墨水沿窄条边缘勾勒。在这些单色的平面作品，比如《水上的烟》(1995年)中，只有文字和数字中心的圆形区域在一片黑墨水中保持可视性。克里萨纳米斯的作品向采用随处可得的媒材构建出极度平面化的抽象结构的方向发展。在《甜蜜的泪水》(1998年)中，一串光亮的玻璃蜡烛被成排地粘贴在代替帆布的印有彩虹图案的床单上。他的作品也有很大的偶然性，经常直接出自CD、电影或杂志。从《我枕上的泪水》(1995年)中苦乐参半的抑郁，到直接从酒瓶上复制下来的《王者芝士》(1998年)油滑的现实主义都是如此。克里萨纳米斯在拼贴文本和蜡烛周围用深思熟虑的、重复和老到的经验，过分小心地描画与其说受益于艺术传统不如说更多地受益于工艺。不论如何，这些受到杰克逊·波洛克和克里斯·奥弗利巨大影响的绘画战胜了现成品的平庸，且具有高度的感召力。通过将绘画语言精简成一种抽象的二进制代码并且随机地将种类繁多的东西方文化碎片编织在一起，克里萨纳米斯赋予了工艺和艺术同等的立足点。

- 1、风为玛丽哭泣 综合媒材
乌多姆萨克·克里萨纳米斯
- 2、我完美世界的午夜 综合媒材
乌多姆萨克·克里萨纳米斯
- 3、热点 综合媒材
乌多姆萨克·克里萨纳米斯

系和政治强权之间的结构。他的作品《工厂保安》(1997)、《夜班》(1997)、《工人》(1998)或《模子》(1999)都涉及了生产力的合作结构。劳奇是一个工匠，同时也是一个创造者——一个希望破灭了的具有理想主义性格的发明家。他是一位像使用有魔力的拼图一样使用工具和材料的炼金术士。存在于画面中的六十年代的结构法则所蕴含的力量依然能够表达当代的故事，他不是以一种平铺直叙的方式，而是以一种通过破坏画面，插入新的形象、冲突、转换以及语言等方式来讲述这些故事，从而创造出激起人们关注的作品。

1. 禁忌 油画 里欧·劳奇
2. 欢迎 油画 里欧·劳奇
3. 无题 油画 里欧·劳奇

马丁·基朋伯格 Martin Kippenberger “今生不是来生的理由。”

艺术家马丁·基朋伯格1953年生于德国多特蒙德，1997年逝于奥地利维也纳。几乎没有任何人曾像马丁·基朋伯格那样将如此多的个人生活注入艺术家的当代图像中。他的早逝再一次引发了我们对天才与短命之间明显联系的慨叹。也许是由于出生在1953年，他总是比出生于1954年，后来成为他竞争者的维纳·巴特勒和阿伯特·奥内恩占了点小小的优势。基朋伯格总是领先一步表达出他体验那些比艺术、艺术家或批评家更为重要的符号的印象。他在这场自己创造的游戏总是占先手。在二十年的时间里，从70年代柏林的“基朋伯格的BURO”开始到他去世后的1997年第10届卡塞尔文献展为止，他成功地创造出系列致力于传播经典幽默的艺术品。基朋伯格的世界充满着奇妙的光影与速度，他热衷于用艺术的形式说故事，或将一段正在进行的对话过程和氛围凝固下来。通过这种方式，他得以带给架上绘画和雕塑令人惊喜的新视角和长久的革新。同时，他的作品也对新一代的艺术家思维和行动产生了深刻的影响，基朋伯格拥有超乎寻常的幽默感，这种幽默感将艺术市场视作现实的一个缩影，使得很多人对其作品的严肃性表示怀疑。即使如此，人们依旧热切地关注他将会有什么新的表现。1990年的装置作品——《由于我的药很快就会生效，现在我必须进入白桦林中》显示出一个像基朋伯格这样的人所应具备的敏锐和洞察力，他并没有使我们的冀望落空。

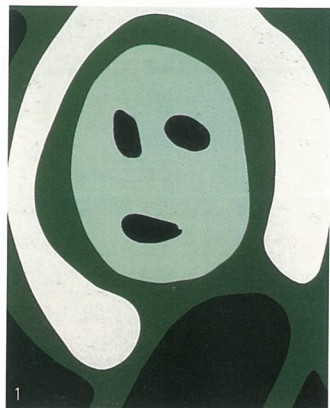
1. 无题 油画 马丁·基朋伯格
2-4. 无题 综合材料 马丁·基朋伯格

里欧·劳奇 Neo Rauch “我尝试使事物处于控制之下，同时以一种完全属于意识层面的方式来演示潜意识。”

艺术家里欧·劳奇1922年生于德国莱比锡，现工作与生活在莱比锡。

里欧·劳奇画中的色彩和形象属于过去的时代。他的绘画建立在前德意志民主共和国莱比锡学院艺术家沃尔夫冈·马约尔和威尔勒·塔克那种象征性的东德绘画的基础之上。不过他也受到社会主义英雄模式的影响。由于采用了与蒙太奇近似的手法，里欧·劳奇将引用与历史相结合，创造出观点明确的叙事性绘画。他提供了这个创造与变动的世界的外部标志。他的作品表演式地追踪生活，就好像生活是预设好的机械一般，充满了象征意义。他将卡通、绘画媒材与摄影、电影融合进他的绘画中，并且最终制造一种有力的图像。劳奇观念建立在简单构图张力进行深入分析的基础上，如同从电影胶片中选出一格静止的画面。在这个画面中，他插入了一种介于美学体

- 1、春之安琪儿 丝网版画系列之一 盖里·休谟
- 2、水仙花 综合材料 盖里·休谟
- 3、雪人 综合材料 盖里·休谟

盖里·休谟
Gary Hume

“我想画出一些辉煌、完美，同时也充满悲伤的事物。”

艺术家盖里·休谟 1962 年生于英国肯特郡，生活与工作在伦敦。

盖里·休谟是在上世纪 90 年代以描绘医院旋转门等（与实物等大的）《门》系列绘画引起公众关注的。尽管人们倾向于将它们诠释为作者对失落感、末日感、死亡或难以忍受的寂寞的悲观描述，他自己却将其视作与现实的可憎之处恰恰相反的艺术杰作。从那个时期开始，他便保持着对这一原则的信仰。八卦小报、色情杂志、流行时尚或乐坛偶像、手、花以及全世界博物馆中的古典名作都为他提供了可以从中彻底提炼出色彩和形式的样本，因此和原作几乎没有任何共同之处。通过这种方式，波普艺术和罗夏克相通，装饰艺术与让·维米尔融合，凯特·摩斯跑进了文艺复兴时期画家佩特鲁斯·克里斯图斯的画中。不过这些画证明了他对发掘原始模型与复制品、标志和被标志物之间差异的兴趣。休谟用对泛滥成灾的低俗小说以及拙劣设计的抗拒来探索这种差异。他画作中的视觉幻像建立于对空间的美学运用之上，在这个空间中，图像在凝视与记忆中往返不停（《被看见》），不同的部分服从于不同的表现手法，组织出完全光滑、具有磨砂和划痕效果的肌理。这些可以在他的签名和笔触为了保持画面的平滑而消失的时候强调出绘画的主旨。这些裂痕反映出画面在表现空旷空间性质上的优势——不管这个动机是否可以在图像内外找到。即使如此，有一件事是肯定的：休谟喜欢观众完全被迷惑而不仅是肤浅的感伤。

- 1、第 14 层楼 油画 莫林·卡彭特
- 2、我除了你一无所有 油画 莫林·卡彭特

莫林·卡彭特
Merlin Carpenter

“对于我而言，如果某个信息可以被用于交易，那么它就不值得交易。”

艺术家莫林·卡彭特 1967 年生于英国彭伯里，生活在伦敦和德国柏林。

对于莫林·卡彭特而言，选择绘画作为媒材是一种极深的矛盾。他一方面创作无意识绘画，暗中借鉴了杰克逊·波洛克和尤里安·施纳贝尔的手法，另一方面，他又推行一种他称之为“非主观性笔触”的技法，即用手绘的方式拷贝电脑平面绘画。在他对自称为“固执的图像”的钻研和他对时尚照片之类日常视觉文化的引用中，卡彭特同样透露出他对“美丽”、“完美”等概念的迷恋。在他的个展《我认可的身份是作一个画家》（2000 年）中，他在自己的画旁边展示了一艘摩托艇，以此标示出艺术品和非艺术的奢侈品之间的异同点。除了作为艺术家进行创作外，卡彭特同时也从事大量其它活动，不论是为杂志撰写关于绘画的文章还是参与下流场所的冒险，这些活动无不反映出他的艺术创作和他的艺术家身份。在 20 世纪九十年代，卡彭特、丹·米歇尔、尼尔斯·诺曼和其他一些艺术家一起在伦敦创建了“海报工作室”。为了避免创作被单一媒材所垄断，他们最初只是打算将工作室作为一个预备阶段的临时组织。工作室的目标是对当下的伦敦艺术界进行批判性的分析，并且鼓励艺术家之间非正式的交流与合作。