

藝術家的煉金術：三十三位頂尖藝術家的表演論

[藝術家的煉金術：三十三位頂尖藝術家的表演論 下载链接1](#)

著者:莎拉·桑頓

出版者:時報文化

出版时间:2017-4-26

装帧:

isbn:9789571369655

藝術真是一種表演？

你只要說服得了自己，就能夠說服這個世界

——藝術界的人類學家——

《藝術市場七日遊》作者莎拉·桑頓最新力作

大多數藝術家都不認為自己扮演了什麼形象特殊的角色，更未戴上面具或虛設門面，但他們心知肚明的是，一旦做了藝術家，他們的一言一行都有點像在表演。——莎拉·桑頓 (Sarah Thornton)

傑夫·昆斯 Jeff Koons、艾未未 Ai Weiwei、加百列·奧羅茲科 Gabriel Orozco、路青 Lu Qing、曾梵志 Zeng Fanzhi、辛蒂·雪曼 Cindy Sherman、拉希德·強森 Rashid Johnson、馬西米利亞諾·吉奧尼 Massimiliano Gioni、達米安·赫斯特 Damien Hirst、草間彌生 Yayoi Kusama、加百列·奧羅茲科 Gabriel Orozco、艾薩克·朱利安 Isaac Julien

……33位頂尖藝術家，從銀行帳戶到心靈角落，最體無完膚的一次深度訪談！

『藝術家的工作室是他們排練自我信念的私人舞台』

一項藝術作品的尺寸大小和構圖固然重要，藝術家的言行同樣要有說服力，而且不僅僅是說服他人，更要說服的是藝術家自己。不管他們有的是多彩的、大尺碼自我，抑或極簡、低調的個性，能夠取信於人的藝術家總是主角，絕不會甘於擔任形象千篇一律的配角。本書中的大多數藝術家都不認為自己扮演了什麼形象特殊的角色，更未戴上面具或虛設門面，但他們心知肚明的是，一旦做了藝術家，他們的一言一行都有點像在表演。也是基於這個理由，《藝術家的煉金術》一書將藝術家的工作室看作為他們的私人舞台，每日在此排練自我信念；將三十三名藝術家分散在「三幕劇」(3 Acts) 中，探討當今專業藝術家的性質，查訪藝術家如何看待他們的作品、如何應付藝術世界守門人的期望。

『藝術創作的意義為何？』

什麼是藝術家？

是一種激進形式的企業家？

抑或像教士一樣是出自聖職的呼召？

是一種哲學思維的延伸？

抑或一種從娛樂探出的枝蔓？

在彼此相扣卻又各自獨立的三幕劇——政治 (Politics) 、情誼 (Kinship) 、技藝 (Craft)，知名藝術記者／評論家莎拉·桑頓 (Sarah Thornton) 對眾多在世界舞台佔有一席之地的藝術家進行了數百次訪談，拋出一項簡單卻深奧的提問：「什麼是藝術家？」並針對他們的答覆加以比較、觀察、對照，洞悉他們在當今世界不同角落「從事藝術創作的意義為何」。

桑頓有如一位一流導覽和值得我們信賴的內線，她的採訪錄如同一連串的電影經驗——進到藝術家的工作室、住所和個展中探尋，從藝術家的銀行帳戶進項到臥室陳設之種種，她無所不寫，讀者彷彿也跟著她的腳步直擊第一現場，看到這些藝術家難得一見的生活點滴。

本書的文字鋪陳與敘述生動活潑，作者拋出的問句，在章節結束時的點睛之論讓讀者頓時撥雲見日，而在讀者眼前一字排開的眾多大牌藝術家，思維無時不受挑動，形象被徹

底解剖，藝術家加百列·奧羅茲科（Gabriel Orozco）說：「我們都被剝到只剩下內衣褲！」

《藝術家的煉金術》透過政治、情誼、技藝有力的三屏圖，三十三位頂尖藝術家的深度探訪，針對藝術真理、藝術家之角色、氣度等方面反專題性著作，探討當今專業藝術家的性質，查訪藝術家如何看待他們的作品、如何應付藝術世界守門人的期望，誠乃所有對當代藝術有興趣之人必讀。但凡有心了解創作藝術生活的讀者，必能從此一高明的敘述中回味無窮。

『本書特色』

第一幕：政治

探討藝術家的工作倫理、對權力與責任的態度，尤其注意人權和言論自由。

第二幕：情誼

調查藝術家與其同儕、繆斯和金主之間的關係，著眼於競爭、合作與惺惺相惜。

第三幕：技藝

關乎藝術家的技巧和藝術品製造的所有面向——從觀念、執行，再到行銷策略。

作者介紹：

作者簡介：

莎拉·桑頓（Sarah Thornton）

《藝術市場七日遊——天價藝術品，這麼貴到底誰在買啦！》（Seven Days in the Art World，初版譯名為《藝術市場探密》）的作者，曾是《經濟學人》當代藝術領域的首席撰稿人，也經常在《衛報》、《藝術報》與《紐約客》等刊物發表文章。擁有藝術史學士與社會學博士學位。桑頓住在倫敦二十餘年，如今住在舊金山。

譯者簡介：

李巧云

國立師範大學社教系新聞組學士、美國舊金山州立大學英文研究所碩士。現任專業財經與藝術翻譯及大學兼任講師教授新聞英語課程。譯有《藝術市場七日遊：天價藝術品，這麼貴到底誰在買啦！》。

目錄:序言

第一幕：政治 Act I: POLITICS

場景 1-17 (按登場先後排序)

傑夫·昆斯 Jeff Koons

艾未未 Ai Weiwei

加百列·奧羅茲科 Gabriel Orozco

尤金尼歐·狄特彭 Eugenio Dittborn

路青 Lu Qing

曾梵志 Zeng Fanzhi

瓦歌琪·穆圖 Wangechi Mutu

庫特魯・阿塔曼 Kutlug Ataman
譚米・雷・卡蘭 Tammy Rae Carland
瑪莎・羅斯勒 Martha Rosler
第二幕：情誼 ACT II: KINSHIP
場景 1-19
艾默格林與德拉塞特 Elmgreen & Dragset
莫瑞吉奧・卡特蘭 Maurizio Cattelan
蘿莉・西蒙斯 Laurie Simmons
卡若・鄧楠 Carroll Dunham
法蘭西斯・阿里斯 Francis Alÿs
辛蒂・雪曼 Cindy Sherman
珍妮佛・達頓 Jennifer Dalton
威廉・鮑西達 William Powhida
法蘭切斯科・波納米 Francesco Bonami
葛麗絲・鄧楠 Grace Dunham
麗娜・鄧楠 Lena Dunham
拉希德・強森 Rashid Johnson
馬西米利亞諾・吉奧尼 Massimiliano Gioni
第三幕：技藝 ACT III: CRAFT
場景 1-16

達米安・赫斯特 Damien Hirst
安德莉亞・傅瑞瑟 Andrea Fraser
杰克・班考斯基 Jack Bankowsky
克里斯欽・馬克雷 Christian Marclay
瑪莉娜・阿布拉莫維奇 Marina Abramovic
葛瑞森・派瑞 Grayson Perry
草間彌生 Yayoi Kusama
凱迪・諾蘭 Cady Noland
加百列・奧羅茲科 Gabriel Orozco
碧翠絲・米亞茲斯 Beatriz Milhazes
艾薩克・朱利安 Isaac Julien

跋
影像內容與提供者
• • • • • (收起)

[藝術家的煉金術：三十三位頂尖藝術家的表演論](#) [下载链接1](#)

标签

艺术

藝術評論

当代艺术

藝術

SarahThornton

方所

艺术，设计

理论

评论

很棒，十分推介！该书是莎拉在访问了全球几百位艺术家后，按照相应主题选出三十三位访谈录进行对艺术的解读。

如果跟我一样，好奇什么是艺术，什么是艺术家，绝对是本解惑的好书

剖析的比较浅，感到疑惑的点也无关痛痒

喜欢这个作者；上班的时候看了一百多页，非常喜欢，一位艺术家嵌合起另一位，依旧是非常中立的提问以及归纳，既不仰视和偶像化艺术家本人，也不会过度夸赞艺术家作品，记录下的对话才是艺术家的真实，比所有分析型的艺术家及作品理论都要值得看。意识到，艺术家的创作空间也是他们的作品之一。作为艺术记者，Sarah太会提问，她用中立的眼光去看待每一位艺术家，并叙述和每一位艺术家交谈时的空间环境、艺术家在谈话间的每一个微表情也都如实记录。作为读者来看，这本书里找不到艺术是什么的答案，但是每一个艺术家的思维脉络都太值得结合作品去品读了。有点像蒙太奇式的采访稿分为三个章节，作为艺术爱好者看这本绝对是大丰收。

[藝術家的煉金術：三十三位頂尖藝術家的表演論 下载链接1](#)

书评

[藝術家的煉金術：三十三位頂尖藝術家的表演論](#) [下载链接1](#)