

Duchamp—the master who broke the “non-art” of art

Li Wang

Tianjin Normal University, Tianjin, 300387, China

Abstract

Marcel Duchamp, one of the most influential and controversial artists of the 20th century, challenged traditional art concepts through his groundbreaking ideas and works that transcended their era. His installations and “Readymades” sparked intense debates and critiques, ultimately exerting profound influence on American and Western modern art. Today, as people ponder the fundamental question of “What is art?”—a millennia-old dilemma for artists—Duchamp’s artistic philosophy may provide answers. This article examines Duchamp’s career and evaluates his artistic concepts through an analysis of his works, revealing how this “non-artist” redefined the very definition of art.

Keywords

Marcel Duchamp; readymade art; art concept

杜尚——打破艺术的“非艺术”大师

王砾

天津师范大学, 中国·天津 300387

摘要

马塞尔·杜尚是20世纪最具影响力也是最具争议的艺术大师之一。他以超脱时代的艺术思想与作品对传统艺术观念发起了质疑和挑战。其装置艺术或“现成品”的艺术作品在历经了众多争议与批判后,最终对美国乃至整个西方现当代艺术都产生了巨大的影响。时至今日,很多人都在思考艺术到底是什么?这个困扰了艺术家上千年的问题在杜尚的艺术观念中或许能够找到答案。杜尚,一个改变了艺术二字定义的“非艺术家”,本文将了解杜尚的艺术生涯并通过其艺术作品对其艺术观念进行简单的分析和评价。

关键词

马塞尔·杜尚; 现成品艺术; 艺术观念

1 引言

20世纪,在多种艺术风格并存且混乱的时代背景下,杜尚的“现成品”艺术独树一帜,他的艺术作品突破了传统艺术观念,开启了一个崭新的艺术时代。不过,在西方艺术史中,众人对他褒贬不一。有人热爱他的装置艺术,夸赞他大胆且超越时代的艺术思维;有人谩骂他,认为他在亵渎艺术的高雅和神圣。但无论如何,杜尚的艺术实践都不可否认地给艺术界带来了巨大的冲击和变革。他以一种近乎戏谑的方式,将日常生活中的普通物品转化为艺术作品,挑战了人们对于艺术的固有认知。在杜尚的影响下,艺术不再局限于传统的绘画和雕塑领域,而是拓展到了更广阔的空间,成为了一种更加开放和多元的表达形式。

2 杜尚的艺术生涯

杜尚的艺术成长轨迹与其家庭环境密不可分。1887年,他出生在法国诺曼底地区一个充满艺术氛围的中产阶级家庭。其父作为当地公证人,不仅收入优渥,更以开明的教育理念著称——他鼓励子女自由探索,对孩子们天马行空的想法给予充分尊重,在这种宽松的家庭环境中,杜尚兄妹六人中四位最终都走上了艺术道路,形成了名副其实的“艺术世家”。

杜尚的早期艺术尝试始于1902年的《布兰维尔的风景》,这幅写实风格的风光画虽显稚嫩,却已透露出他对视觉表达的天然敏感。值得注意的是,此时的他尚未将艺术视为终身志向,直到1905年为逃避兵役才正式决定以艺术为业。1906年迁居巴黎后,在两位艺术家兄长的引荐下,他迅速融入了当时蓬勃发展的现代艺术圈层,这一时期他与立体主义、未来主义等先锋艺术家的频繁交流,为其艺术观念的成型奠定了重要基础。

1911-1912年是杜尚艺术风格成熟的关键期,他在创作中大胆突破二维平面的限制,尝试用几何化的形体解构运动

【作者简介】王砾(2004-),男,中国山东滨州人,在读本科,从事传播与新媒体、摄影教育研究。

过程。这一探索最终在1912年结晶为《下楼梯的裸女》，该作品通过叠加的机械式人体形象，创造出前所未有的动态视觉效果，不仅成为立体主义运动的代表作，更预示了后来动态艺术的发展方向^[1]。

正当杜尚在法国的事业蒸蒸日上，各路慕名者纷纷前来之时他却对此不感兴趣，选择了离开法国来到了纽约，与毕卡比亚等人一起成为了纽约达达主义的代表。这一时期他的创作发生了根本性转变：从传统的架上绘画转向现成品艺术，利用梳子、自行车轮胎等现成品制作“雕塑”，直到1917年那件惊世骇俗的《泉》彻底颠覆了艺术的传统定义。通过这一系列激进实践，杜尚将艺术的重心从视觉审美转向观念表达，从根本上重构了艺术与生活的关系，为20世纪后半叶的观念艺术开辟了道路。

3 杜尚的艺术观念

3.1 对传统艺术定义的否定

杜尚的《泉》最初饱受质疑，不被认可为艺术品。然而随着艺术史的发展，它最终被艺术机构收藏，并成为批评家讨论的重要对象。这件作品跳脱了绘画与雕塑的常规分类，呈现出一种全新的艺术形式。它不再强调技艺和美感，而是转向了观念的表达。《泉》的划时代意义在于它挑战并重新定义了艺术的边界，是对传统艺术概念的彻底否定。

要认识到杜尚对艺术的“新概念”，首先需要了解何为“传统艺术”。简言之，西方传统艺术都需要借助一定媒介来表达一定观念，艺术品都是由艺术家通过一定技巧作用于媒介而创造出来的。作为一种物质，艺术品是经过艺术家“加工”而制作出来的，因而，在某种意义上艺术家便是一种“手艺人”，艺术也就是“制作某种对象所需之技巧”^[1]。在这种被定义的前提下，我们可以讲《泉》以及杜尚所有“现成品”都不能算作是一个艺术品，因为它们都缺少了传统艺术定义中于某种媒介“加工”的过程，也就是缺少所谓的“手艺”。

但在另一个方面，杜尚向人们揭示了艺术的另一种可能性：艺术不一定要束缚于传统的媒介及材料中，而是可以以任何形式表达。他打破了对传统艺术“手工制作”的束缚，促使大众重新思考何为艺术，以《泉》为例，它本质上仅仅是一个杜尚在商店购买的普通小便池多了一个“签名”，未经任何传统艺术观念的“加工”，但它在当今仍能作为一件艺术品，这是其对传统艺术观念的彻底否定导致的近现代艺术观念的革新^[2]。

3.2 对艺术本身价值的反讽

1912年，杜尚创作了《带胡须的蒙娜丽莎》，是达达主义的代表作之一。该作品与其说是对达·芬奇名画《蒙娜丽莎》的二次创作，更不如说这是一场恶作剧，特立独行的杜尚以自己的方式反对传统，反对炫技的艺术创作。这种转变挑战了传统艺术界对“原创”和“复制品”的区分，提出

了新的艺术观念：作品的重点不在于其视觉上的美感呈现，而是其所承载的观念^[3]。那两撇胡子就像是一种无声的语言，揭示了艺术价值并非物质固有属性，而是由艺术家的命名权、文化语境与体制认可共同建构的符号系统。

杜尚的“现成品”艺术同样本身也是批量生产的产品，不具备传统艺术所追求的唯一性，他在1919年返回法国后又戏剧性的创造了许多幅《带胡须的蒙娜丽莎》，肆无忌惮的在复制品上添加不同样式的小胡子，通过对作品进行签名和命名等方式不断弱化“原创性”的艺术价值，彻底拨离了艺术价值与作品本身艺术性、神圣性的绑定关系。

3.3 艺术与生活间边界的消融

杜尚将艺术融入生活，他认为自己的生活便是艺术。其代表作《带胡须的蒙娜丽莎》通过在达·芬奇名作的复制品上添加胡须完成创作，后来又给原封不动的复制品取名《刮了胡子的蒙娜丽莎》；他最具争议的作品《泉》将日常使用的小便器直接作为展品，彻底重构了艺术与日常物品的界限；《自行车车轮》同样是利用了一个自行车车轮和一个厨房的高脚凳这种生活用品进行的拼接创作。这种创作方式实现了观念艺术的突破——艺术品的价值不再取决于形式技巧，而在于艺术家对其赋予的价值。通过将寻常物品转化为艺术载体，杜尚消解了艺术与生活的二元对立，建立起“艺术即生活”的新范式，从根本上扩展了艺术的边界与可能性。

从杜尚身上永远可以看到一种超然物外的心态，他不让自己的心滞留在任何人、事、物上，他的一生无论是物质或是精神上都达到了自在的程度，他的这一理念同时反映在了他的生活和艺术中，他用自己的现成品艺术向人们传达了这样一个思想：艺术不应该被限制在一幅画或一个雕塑中，这是一种狭隘的思想，一种把自己囚禁在牢笼中的思想，艺术本身就是生活，生活本身也应该是艺术，他把艺术放大为做人、放大为人生。

4 对杜尚艺术观念的主观评析

时至今日，大众及艺术界对于杜尚的评价仍褒贬不一，浙江大学的河清教授在《杜尚——一位被神化的法国混混》中认为：“一个法国的混混助成美国夺取了西方乃至世界艺术霸权的历史使命，如此‘历史’艺术史不亦荒诞乎？”“既然是非艺术，不玩艺术了，怎么又完成了‘艺术史上最大的变革’或‘西方艺术史中地位最高的艺术家之一’？”既然逃离绘画，逃离艺术，怎么这一连串的‘逃离’构成了他对艺术史的卓越贡献。^[4]”作为后世对艺术史论展开研究的研究者，我较为赞同河清教授所表达的观点，我认为杜尚的艺术理念或许对现代艺术发展并非是全然正向的推动力。

首先，在艺术创作层面，杜尚将“现成品”直接作为艺术品“登堂入室”进行展出，挑战了原有艺术观念的权威，但这种“现成品”的艺术其本质就是一个生活用品或多个生

活用品的拼接改造,而这种所谓的“现成品艺术”之所以能够取得成功,我认为归根结底是在于其历史语境,一个众多艺术家“百家争鸣”的历史时期终会在某个特定的时间点对“艺术”二字的概念产生一场巨大的风波,而1917年《泉》的诞生就是这个时间节点,所以《泉》这个本该是随处可见的陶瓷小便池被赋予了极高的艺术价值和跨时代的意义。另一方面,杜尚的“现成品”艺术打破了作品对于“原创性”的价值,他认为艺术在于“选择”而非“制作”,这无疑打破艺术作为其独特领域的门槛,单纯凭借艺术家的某种观念或某种想法就对万事万物赋予了艺术价值,那艺术家为何不改名称作“概念家”,艺术价值在大家心中的“尺”又以什么形式存在呢?当今现代的艺术创作又如何保持其创造性呢?

其次,就审美价值而言,艺术品是否真的需要“美”或脱离视觉愉悦而存在引起了广泛争议。在我看来,美在艺术观念中是可以脱离视觉愉悦的,是可以“美”在理念的,但杜尚的作品似乎更像是为了打破传统审美而打破传统审美,缺乏了艺术家与观众间通过“美”作为载体所产生的灵魂互动与精神的共鸣,这是否又意味着艺术作品可以脱离观者独立存在呢?对“美”的过度主观化定义是不是会破坏艺术评判间的平衡呢?

但杜尚为艺术界带来的并非仅有否定与批评,他的观念为后代艺术家探索与建立艺术中更深刻、更有内涵的价值体系提供了重要启示。他通过现成品艺术揭示了艺术创作中观念优先于形式的本质,这种思想促使后来的艺术家突破传统媒介限制,在装置艺术、行为艺术等领域展开了更深层次的探索。例如安迪·沃霍尔的波普艺术继承了杜尚对工业现成品的执着,约瑟夫·博伊斯的“社会雕塑”理论则进一步将艺术概念扩展至人类行为与社会实践,玛丽娜·阿布拉莫维奇的行为艺术揭露了人性之恶劣本身。

杜尚对艺术边界的重构,本质上是对艺术民主化的推动——当小便池可以成为艺术品时,艺术便不再囿于精英阶层的审美垄断,而是向每个具备独立思考能力的个体敞开大门。这种观念解放催生了当代艺术多元化的生态,使得艺术创作得以在观念表达、社会批判、文化反思等维度获得更广阔的发展空间。尽管其激进实践引发了关于艺术本质的持续争论,但不可否认的是,杜尚的颠覆性思考为现代艺术开辟了新的可能性,这种可能性至今仍在持续影响着全球艺术创

作的走向与艺术理论的建构。

5 结语

虽然我个人在绝大多数方面并不认可杜尚所谓的“观念艺术”或“现成品艺术”对于艺术界的影响,但其艺术理念仍对现代艺术于社会的意义展现了不可磨灭的贡献。就当今世界艺术发展来看,越来越多的普通人参与进了“艺术”的行列,用“装置艺术”、“行为艺术”等现代艺术形式表达着对社会、人性、制度的反思与批判,人们在受杜尚艺术理念影响后都在愈发清晰地认识到观念对于某些事物的深刻价值与深层涵义,让艺术不在拘泥于高雅的态势,而是更多的融入了我们每个人的日常生活。

杜尚所倡导的“观念优先”不仅体现在艺术创作形式的多元化上,更深刻改变了大众对艺术功能的认知——艺术不再仅仅是美术馆墙上的静物,而是成为社会对话的媒介、个体表达的出口。当柏林街头出现用回收材料搭建的政治装置,当上海弄堂里上演着关注城市更新的参与式戏剧,这些实践都在印证杜尚留下的遗产:艺术民主化的进程已不可逆。尽管艺术界对其作品的争议从未停歇,但不可否认的是,杜尚用一个“小便池”改变的,是整个20世纪乃至当代艺术观念的转变,将艺术从“物”的崇拜转向“思”的觉醒。

最后,引用一段似乎更符合传统“文学价值”的话作为结尾:在艺术史的长河中,杜尚的地位无可替代,他的艺术理念和创作实践将继续启发着一代又一代的艺术家,推动艺术不断突破边界,向着更加多元、自由和富有思想深度的方向发展,让艺术始终保持着与时代、与生活紧密相连的活力与魅力^[5]。

参考文献

- [1] 杨家安.后现代艺术的先行者·杜尚[J].文艺争鸣,2010(4):118-121.
- [2] 杜娟娟.论杜尚《泉》的先锋性[J].内江师范学院学报,2016,31(01):114-118.
- [3] 王亦楠.论马塞尔·杜尚的艺术观[J].美术教育研究,2022,(08):60-61.
- [4] 河清.杜尚——一位被神化的法国混混[J].海外艺坛,2013(2):117-120.
- [5] 汤悦,宋丽荣.杜尚的艺术观念与影响分析[J].美与时代(中),2025,(04):94-96.