

陕西省教育厅人文社科基金研究项目
西安美术学院优秀学术著作基金项目

何时为艺术

一个文化学者的艺术布道

郭志刚 著

图书在版编目(CIP)数据

何时为艺术：一个文化学者的艺术布道 / 郭志刚著.

西安：陕西人民美术出版社，2008. 8

ISBN 978-7-5368-2174-3

I. 何… II. 郭… III. ①绘画—艺术评论—中国 IV.

J205. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 120595 号

何时为艺术——一个文化学者的艺术布道

郭志刚 著

陕西人民美术出版社 出版发行

新华书店经销 陕西思达柯式印刷有限公司印刷

889mm × 1194mm 16 开本 12 印张 230 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数：1—500

ISBN978-7-5368-2174-3

定价：68.00 元

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

地址：西安市北大街 131 号

邮编：710003

发行部电话：029-87262491

传真：029-87265112

我

仰望凌空翱翔的鲲鹏

希冀于文化时空的隧道

以觉悟和反省

慎思生命至善、求真、臻美的境界

藉慧颖的心觉之光

跨越偶然与边界的束缚

置于形神的盲从和虚无

乘灵动与自由遐思之舟

伏着精神炼狱

鉴赏和超越审美的永恒游戏

游向新的艺术

架上景象的开拓

省 架上景象的开拓者

徐 旭

(文艺批评家·文化学者)

郭志刚，祖籍陕西商州，受业于西安美院。上个世纪90年代初，其人为摆脱秦砖汉瓦所累，携妻将子，去家南走，意欲在自我放逐的过程中，重构一处灵魂与皮囊的理想居所。其足迹远抵南中国海之边缘，后抵长江三峡之门户的宜昌，暂且驻足十余年，又回归于古都西安母校。经年累月疯狂作画于一栋可远眺壮丽的峡口与浩瀚的江水和眺望终南苍翠与聆听雁塔钟声的教学楼之顶层工作室中。

从郭志刚的大量不同画种的作品中，我们可以清晰地看到一个人文主义者、一个既往信仰的怀疑论者、一个中西传统绘画的承继者、一个艺术传统的谋反者、一个消费时代的抵抗者、一个架上艺术实验者、一个于个人风格中探寻中国气质艺术语言的顽强追求者身影。

在郭志刚早期创制的多画种的实验品中，他以准确的笔触、流畅的线条，精湛的写实功夫把事物予以还原，有几近以假乱真之视觉效果。然而，郭的真实意图不在于斯，一番阶段性的

实验后，他便弃之远去。倘若他的劳作与精神价值追求仅限于斯，那么，他同那些新、老古典主义的痴迷者有何异样？郭志刚坚决反对自己沦为艺术商品和消费欲望的制造者；同时他也反对自己的创作通过风格一律的画廊流向中产阶级“豪宅”的客厅墙壁上。在传统的艺术法则于当下的社会、文化语境中，日益消失其生存合法化和有效性的时空背景下，固守传统语法守则条文而不变者，要么是受虐狂，要么就是艺术弄臣。醒悟到这一点后，郭志刚就把自己驱赶到与时代精神相吻合的另一条充满坎坷、荆棘和迷津的道路上了。

本文之所以在前面的文中指认郭志刚这个家伙为若干个“者”，其证据完全可以从其从北到南，从南到北地找寻精神与肉体之栖居地的行为中捕捉到。在此，我们不必冗言。

在寻找与谋求一条以极端个人化的艺术语言方式，去自由地言说这个“世界黯淡下去，众神逃遁，大地解体，人变成群众，一切创造性和自由遭受憎恨和怀疑”（海德格尔语）、“资本具有独立性和个性，而活动着个人却没有独立性和个性”、“人的尊严变成了交换价值”（卡尔·马克思语）的商品——消费时代的路途中，郭志刚，这个秦人的后裔便操起油画——这一“已经在历史中成为最朴素的艺术语言”（方立钧语），在架上实验着颠覆和摧毁其祖先用数千年历史所构筑的精神丰碑的叛逆活动。这一指认，可由其巨幅油画作品《剥夺权利终身》、《信仰质疑》和数幅同前尺寸规格的《失语》来佐证。在这一谋反行动过程中，他又在架上热情执拗地与外部世界和自己的灵魂展开了若干关乎时间与空间、历史与现实，传统与现代性的讨论；奔放而又内敛、不事张扬地探索着架上劳作的无限可能性、多样性和丰富性；痛苦且顽固地捕捉仅仅从属于自我的，真正具有原创意味的叙事符号和语言风格。从1999年至今，郭志刚工作室里产生了《色狼时代》、《壹网江山》、《国家山水》、《棺槨系列》等一批实验性和学术性极强的油画新作，其艺术诚意、探索轨迹和精神追求之所在尽显其中。

郭志刚在炮制《剥夺权利终身》和《壹网江山》的实验中，他从传统的中国水墨写意画中，提炼出一种混沌、暧昧、类似于絮状物的物象，作为叙事元符号用于油画创作之中。在近十年的《棺槨》、《陵墓》、《骨》、《莲》、《羽化》系列作品中，他又把这种来自于中西两个方面的传

统艺术语言结合起来，将其对历史文化的反思，借助具有隐喻功能的文化符号和典型的中国意象思维创造形式表现出来，从而浑然天成地完成了一次艺术叙事策略的嬗变。

正在由传统痛苦地向现代转型的当下中国，使得既往艺术领域里的主流权力话语日渐退出中心地带，勿用举手，勿须胆颤心惊地自由发言，如今已不再是一种可能和梦想。现代艺术的斗士们在历经二十余年的战争后，终于脱去了游击队戎装，换上西装革履，堂而皇之地跨入了原本专属于主流艺术家出入的艺术殿堂的正门，平等地坐到了同样原本只供主流艺术家享用的餐桌旁。与此同时，架上艺术的头顶上也不再具有上世纪80年代初的神圣光环了。画廊、双年展、拍卖会所带来的滚滚商机，使得创作变为操作与生产，进而演变为炒作，时尚也业已成功地颠覆掉了若干艺术家们心头残余的神圣使命感、人格操守，甚至于潜意识中的廉耻感，理想主义、人文主义遭遇到了普遍的质疑和讥讽，创作冲动的强弱高低，直接源于画廊经理、拍卖会上的估价师、各种名目双年展的策划人，一句话，取决于商品市场上的消费排行榜。身处中国当代社会转型时期的郭志刚，他清醒地看到“我们所处的时代，原本就是一个批判的时代，一切事物都必须服从批判的时代”（康德语），仍旧顽强与自省地抵抗着形形色色的欲望与诱惑、冷静地思索着当下生存境况，把叙事与观念结合在一起，实验着用一种更简约、更纯粹、更意象的艺术符号去构筑与经营中国精神脉络气质下个人化的话语模式，从而更加游刃有余，也更含蓄、更有效地批判、狙击这个“批判的时代”。

郭志刚的架上实验有意义吗？诗人兼画家的严力的一句话便是回答，这就是“采用什么样的手段并不重要，重要的是什么样的形式和什么样的题材以及对自己生存的这个时代有什么样的看法”。

环顾甚嚣尘上的种种浮躁的伪现代及后现代艺术的嘉年华闹剧，于是，我对眼前这位充满活力的艺术实验者所展示出来的拒绝艺术被异化与被消费的姿态，投上一票——赞成与认同。

一篇短文是无力负载什么意义不意义的东西的，好在志刚的画作正向一切有心观其实验劳动的人们敞开着，意义，应当是自明的。

序言

架上景象的开拓者 / 徐 旭

第一篇：作为人文的艺术反思

何时为艺术 / 02

人文之予 一种艺术实践与反思后的凝练审美情愫 / 11

天籁的回声 庄子审美境界寄予我们的文化想象 / 16

艺术的自由 乞求挣脱奴役枷锁的精神解放 / 21

游于艺 当代情景下的艺术生存方式 / 33

后现代艺术，呼吸后的觉醒 / 41

从石鲁到博伊斯 一个关于 20 世纪东西方两位艺术大师文化精神异质同构的话题 / 48

文化以自觉而新生 / 55

意朔风骨 由意象而展开的生命艺术索求 / 62

向福柯致敬 / 69

天真烂漫 楚艺术带给我们对文化真谛的回味 / 74

在“陵之灵”中游历 / 82

“骨症” 一位当代艺术家的自我批判 / 87

陵与骨 自省与批判之后的一次艺术洗礼 / 90

羽化之象 游历于艺术边缘的自省 / 95

幻化记忆为永恒尔后的漫天云霞 / 99

文化梦魇 人味·阉割·盗汗·笙歌 / 106

目录

第二篇：作为自身实践的艺术体悟

在《陵墓系列作品》中寻找文化的内涵

置身于《棺槨》寄予我们的文化承载

以《骨》系列作品为鉴的思考方式

进入《莲之淫》系列作品中文化思考

《活着》的艺术实践

一个关于碳墨作品的实验话题

《国家山水》的精神指向

关于《壹网江山》的指义

第三篇：导向教学与艺术实践的创新探索

学科互涉下的综合材料绘画创新思维和教学研究 / 126

意象·图像 当代综合材料绘画教学中的人文思考 / 132

当代艺术与创作教学研究 / 137

人文·综合·创造 综合绘画艺术的教学理念探究 / 143

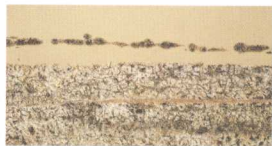
境归综觉 综合材料绘画教学的当代研究 / 148

设计素描中融入抽象思维教学的思考 / 152

法国巴黎高等美术学院的艺术教育 / 155

主张·意象·综合 / 160

“绘事后素”演化为“意象天空” 孙宜生 / 165

何时
艺术

第一篇

作为人文的艺术反思

一个文化学者的艺术之道

何时为艺术

当艺术家抛弃时过境迁“独特的、个人享用的奢侈品”的传统艺术观念，倾心创造一种能更好沟通人心的新语言过程并准备藉于社会发挥显著作用时，意味着审美观念的转型将多极互补的艺术审美互换时代推置一个新的艺术高地。艺术为之艺术，在当代艺术观念的审美对象中表现为艺术与生活同一和艺术与美的断裂互补，她相悖于传统理性主义艺术与生活的对立和艺术与美的同一。须强调的是当代艺术的“反美学”是针对传统的“美的艺术”，而非美本身。在当代艺术语境中，传统的乌托邦理想与幸福虚构而成的人间艺术神话伴随着生活本身原初营养文化镜像的当代回归而被放逐。

一、艺术是在真之去蔽活动中出场的生命智慧活动

艺术的独立与崇高是对思想和完美天地的永恒追求。当艺术之为艺术被视为一种知识形态、实体形态、形式形态，并时时以教化并追问其再现与摹仿为能事，抑或表达着什么为期盼，而忽略艺术的根本之处在于艺术“是之所是”无限永恒的生成时，那将是人类自身对于艺术本源寻找上的虚妄和失误。

艺术究竟是什么？西方美学家伽达默尔认为：艺术就是在真之去蔽澄明活动中，事物在无蔽状态中的出场。“去蔽活动”是艺术中一种超越性的生命活动，她让我们在澄明人类和世界的关系时，更加融会贯通自然并超越自然状态，走向精神自我的终极关怀。美学家宗白华在研究和体验宇宙生命和艺术美学图景后认为：艺术的光芒是来自心灵的源泉，艺术家以心灵映射万象，代山川立言，他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗，成就一个鸢飞鱼跃，活泼玲珑，渊然而深的灵境；这灵境就是构成艺术之为艺术的“意象”，没有心灵的投射是无所谓美的。宗先生对艺术的理解道出了中国文化艺术视野是建立在于有限中见无限，于宁静致远的心境中体察人与自然生命不相分的美学境界。东西方两位美学大师对艺术与自然的真切感悟，诠释出自然始终都没有以一种孤立、他者的形象脱离开我们，因为自身的我们始终也是

得意忘形、道体合一，孕育出形驰神往的倪境。

万寰浩瀚的寻觅，道的机杆、德的清润，终使坚韧弘毅的雄阔身躯熔铸成山川沟壑与云层弥漫的情感跌宕。风生云起间，深沉地凝视着霄烟中春熙灵光的千黛丽日。智慧与机敏的头颅和冠顶幻化为形影混淆的天真烂漫，使形智皆忘于物我的困顿，萌现出雅致与清新、虚涵与充盈、明晰与迷离的无若。叠层交依的内心深厚中，境象出形单影只的简洁和素朴与形游天地、神会大化的逾越。

03

一个文化学者的艺术布道

羽化·形游
布面油画
250cm × 150cm
2007年

自然之中的生命组合。当我们的艺术仍以时空距离为主旨沿袭再现形态、表现形态、形式形态等诸形态的桎梏中，不能以一种超越态度，一种开放姿态，一种人文终极关怀的精神去解读生活本身的未知时，僵化了的虚伪面具将遮蔽艺术——圣洁的本真。

由此，艺术是一种超越性的生命智慧活动，它在“象外之象”、“言外之意”的“此在”中沟通着人与物之间的非利己性澄明之境的终极人文关怀。

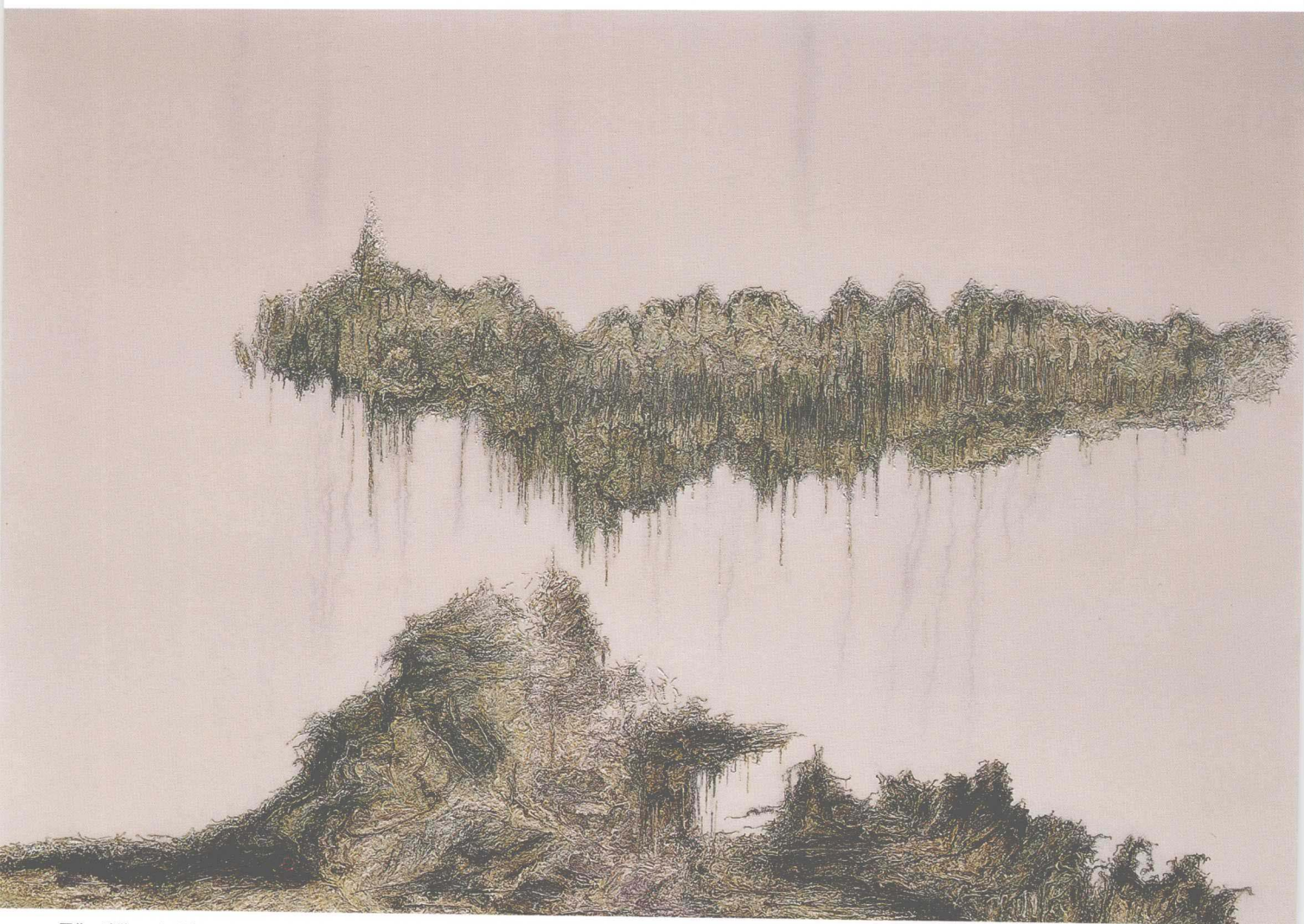
“中国当代艺术的发生是以社会主义现实主义体系之外恢复形式主义的合法性为前提展开的。”（皮道坚语）在一个物质与精神都处于权利关系网络时代氛围下酿成的中国当代艺术，包裹着中国20世纪80年代的政治、社会、现实、文化、现代主义、前卫、名利场、情境、选择等情形，以及20世纪90年代至今的关于身体、观念、文化殖民主义、后现代主义、后殖民主义、全球化、本土化、城市化、日常生活、意识形态、都市、图像公共性……衣钵之下而不能自己的文化话语，艺术无法真正进入在审美和诗性智慧的语境中及社会正义的转换中寻找救赎和力量，寻找出路和精神品格。体制文化与在野的当代文化经济都将艺术——这一人类圣洁的渴望，塑成权利的附庸和家饰的把玩，艺术沦为命若游丝的器具被随意隔置于政治文化与物质文化中心场上某处不经眼的角落。

当中国的当代艺术仍就以独有的精神资源和形式资源方式快速吸食并继续经历已成为明日黄花的西方当代艺术旧版时，处于后工业文明与城市文明双重扩张之下中国人的生活价值观和中国社会层叠模棱之下的中国文化精神品质何时能被重新寻找，何时能够不被玷污并尊崇地植入那还没有被萌灭，尚存在民族文化脉动气息的灵境之中并照耀于我们的心灵窗棂？

二、陵与骨作品之中藉寓着历史、文化思考下艺术家本真的自省

传统艺术审美观念的当代转型，使供奉在祭坛中心之上的理性主义本质论所形成事物之间相同性、普通性、确定性、唯一性等永恒、完美的一元论审美法则被终结。当代艺术创作在领略事物相通性、相关性、相融性中，从在场的形而上学到超越在场，使艺术进入一种游戏状态过程中心灵与肉体诗意地栖居场。

多年来，我从陵墓、棺槨、骨、莲等蕴含着生命美学象征的艺术探索中，渐明渐晰廓清着理性层面和非理性层面精神与躯体的意义。在这些蕴证着意象倾向的作品中，企图藉精神空灵的妙用，来玄览物质空间的实体，以获得心灵境界后的感官超越。透过尘世琐屑繁杂，看似偶然的无意识之物，来自自然而然地明察中国人内心深层知觉中不经意的心灵祈诉。由此，一种剪不断、理还乱，纠缠不清并束缚我们灵魂与肉体诗意地栖居的文化混合物无意间被艺术视野放浪

羽化·魂游 布面油画 260cm × 180cm 2008年

具备玉之品德的形魂游历于呈现涓素的尘寰之巅。玉体所散发出的晶莹之液，已将山的峥嵘本色和历练久远的虚致之姿冲刷为泪流满目后的失魂落魄。

了无间隔品性上的质实醇厚，裸露着酮体和洗尽铅华的大美奇矣，犹如枯花微笑的佛祖和鼓盆而歌的庄生睿智魂游，陶熔浇铸苍生的清晰，明澈于神全至德的心态高峰。

形骸间的短暂停留所打响。梦魇之中，古典的明晰与崇高、复杂与巧妙的结构，严谨和细腻的表达方式在诘问之中被眼前模糊与混沌的思维与形象所缠绕。经历静默与悠远的物我观照，简单、整一、单纯、低沉的视觉意象形态被理出，隐匿于内心深处特有的民族文化精神中的灵枢资源被和盘托出，弥漫着生命本体个性象征的陵与骨在对传统抑制下的幡然悔悟中畅然释放。陵墓、棺槨、骨节、莲——蕴涵着文明的沉积与崩溃的精神品格审美活动的当代遭遇。

陵墓是肉体与灵魂的安息之所，陵墓蕴藉灵魂的原始意象，隐喻生命永生，灵魂根柢不朽的象征。

骨契合于身体，蕴藉着道德与意志象征的人类精神之骨的不朽。“骨”的根本首先是社会和文化超越自身的一种心灵状态。

莲，君子不染尘俗，走向圣洁生命之境的道之物象及通身充满缤纷世界爱与美情愫的圣灵之光在当下语境中的自我逃离。

陵、棺、骨、莲作品深层之处共同的趋向，是在穿梭历史与文化，生命与死之混沌地带后悲怆的洗心革面，是对生命重叠后开拓新视阈的渴望和自身审美超越、崇高尊严与自由平等的向往。是物化幻成的本身对所伫生存世界分割与颠覆倾向的抗议和超越后的坦然而释。

艺术生存之美的真正探索，始终践行在更新、变幻和充满褶皱的生活历程中。陵、棺、骨、莲的系统文化研究轨迹，映射着一位艺术之子逐渐理解并贯穿于她们形骸之外的精神印迹。对于她们自身存在的生存美学及其游戏期间的表现形态和艺术实践，使我不期而遇了法国美学家、新尼采主义者德勒兹所说的那种“重复，分层，返回，回到原来的地方，钩破裂缝，难以觉察的区别，二分化以及致命的撕裂”等艺术创作本身的特征和表达形式的精彩论断。

何时为艺术与艺术之为艺术的观念形态启迪我们艺术“是之所是”，而非“是什么”。对艺术的追问过程，使我们意识到对传统的“何为艺术”到当代“何时为艺术”全新视界的超越。也同样意识到“艺术”从来就没有死亡，也没有诞生，而只是如其所“是”而已。艺术仍远离我们的心灵，我们的心灵仍在艺术的彼岸徘徊，近的还是我们的身体。罗曼·罗兰说：“艺术是生活的源泉。它是进步的灵魂，赋予心灵以最珍贵的财富，即自由。因此，没有别的任何人能够比艺术家更愉快。”果真如此吗？谁是艺术家，艺术家真正能担当起“真之去蔽澄明”活动的责任吗？

神明静穆、苍茫崇高的鲲鹏凛然伫立于凌风扑朔的山巅，傲然与雍容的气质熔铸于山岩的品格，更呈现出它磅礴、伟岸和端正的气象。昂然不屑的头颅、顽若磐石的身躯在虚幻、玄机四伏和风尘肆虐竟折下，犹如历数劫难余生而获身心沐浴后的清澈，将自然的无畏、无媚，甘愿且欣然维系着良知的正义。

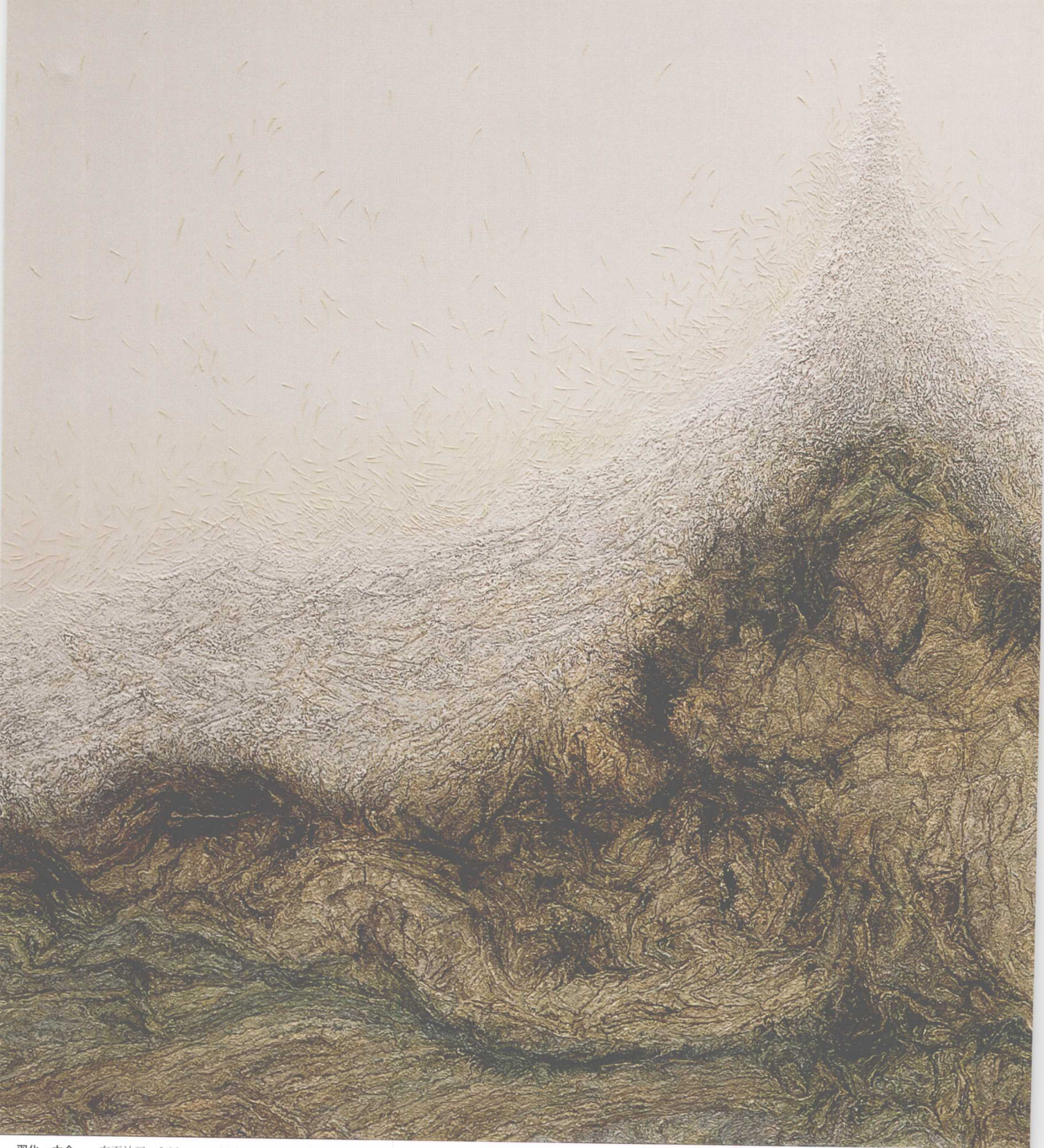
07

一个文化学者的艺术布道

羽化·风仁 布面油画 270cm × 180cm 2008年

羽化·大舍 布面油画 360cm × 180cm 2007年