

中國當代 藝術批評

易英
著

鄭重推薦

國立臺中教育大學美術學系系主任
莊明中 教授

藝術批評的對象是什麼？
如何重構藝術作品創作時期的文化環境以理解創作者的思想？
藝術批評可分成哪幾個層次？
透過易英教授精闢的解析，讓你看見當代藝術的現狀與危機。

國家圖書館出版品預行編目資料

中國當代藝術批評／易英著。——初版。——

臺北市：五南，2012.04

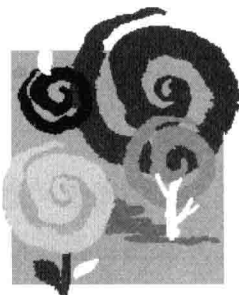
面；公分

ISBN 978-957-11-6568-4（平裝）

1. 現代藝術 2. 藝術評論 3. 中國

901.2

101000739

1Y40

中國當代藝術批評

作 者 — 易英

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 陳姿穎

封面設計 — P. Design視覺企畫

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室／台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室／高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2012年4月初版一刷

定 價 新臺幣380元

中國當代藝術批評

易英◎著

五南圖書出版股份有限公司

推薦序

中國當代藝術風景，層峰疊嶂，繁花亂錦，往往令人目不暇給，無論從以往的社會寫實路線乃至於後繼的實驗水墨、政治波普、抽象藝術潮流；不管是過往的美學路線之爭、再現與表現爭議，以及如今在全球化風潮所出現的藝術與商業路線爭議，在在都顯示出：想要對中國當代藝術經驗進行認識，不論是風潮體會、形式認知或是在思想內涵上進行掌握，都會是一項浩大的工程與任務。然而我們也會發現：儘管工程艱鉅，仍然產生了许多關鍵性和指標性的成果，其中之一就是以易英教授為代表的藝術評論成就。

易英教授長期投入當代中國美術與文化討論，撰寫各類研究評論，不惟著作等身，更在中文學界中享有崇高的學術聲望。歷年指導的學生，如今也都湧浪出水，在藝評、藝術創作、策展以及藝術史各種專業上的表現備受矚目。我們可以說，以易英教授的學思為原點所煥發出的文化光暈，已經在中國美術天空中形成明亮而不可忽視的星系，並且持續對文化發揮定位與指向的功能。

易英教授一九五三年出生於湖南省芷江縣，一九八二年大學畢業於湖南師範大學美術系，一九八五碩士研究生畢業於北京中央美術學院美術史系。現任中央美術學院學報編輯部主任、美術研究學院誌社社長、《世界美術》主編、教授、博士生導師。他的著作包括《學院的黃昏》、《從英雄頌歌到平凡世界——中國現代美術思潮》、《偏鋒——中國當代藝術家評論》等多本專書和編譯作品。

易教授的當代藝術批評格局宏大，他對近代中國快速的發展、消費主義的盛行、大眾文化的流行、社會的分化、全球化的擴散與危機特別關注。他以中西結合的學術背景進行多學科的跨領域研究，探索

批評方法的社會轉向，都顯示出當代藝術批評者應有的寬宏視野與民族感情，其中尤以對當代藝術關係及討論影響最為深遠。舉例言之，二〇一〇年易英教授應邀來臺灣，參與教育部中綱計畫學術交流特聘系列講座，於臺中教育大學美術系碩士班、臺灣師大美術系博士班、臺南藝術大學博士班舉辦巡迴講座，講述中國大陸當代藝術，及抽象繪畫的思考等議題，引起臺灣學術圈極大迴響。特別是來臺講學期間，大陸藝文界刻正熱烈轉載討論他的《抽象藝術的理論死亡》研討會論文，這篇針對中國抽象藝術理論基礎的堅實性與現實性所提出的批判性討論，短短幾天內就演變成學術論戰的焦點，並且成為中國當年最重要的藝術事件之一，其社會影響力可見一斑。

隨著兩岸互動頻繁，藝術觀念的交流和激盪更趨重要，五南楊董事長榮川更慨允將易英教授近十年文章集結出版為《中國當代藝術批評》一書，以讓臺灣學術及藝術界對大陸當代藝術發展和脈絡有更多的了解，也提供大學藝術領域課程的參考教材。

易英教授對當代藝術批評的理論與實踐議題，向為中文學界所重，《中國當代藝術批評》一書由「當代藝術批評的理論與實踐」與「當代藝術批評與文化論述」兩部分構成，對當代中文語境中的藝術批評與美術發展提出細密的觀察與針貶。從理論部分來看，他所論述的內容涵蓋了藝術批評與藝術運動、公共藝術與公共性、圖象與批評三大重要議題，首先對藝術批評所賴以成立的各項傳統理論與現代發展趨勢提出理解與反思，再就當代藝術最重要的公共性課題與圖象閱讀議題抽絲剝繭，直探核心。在實踐方面，易英教授扣緊中國當代藝術的實驗性格及其與大眾文化的關係，進而闡明中國當代藝術所遭遇的現代化與全球化課題，思考當代中國藝術整體發展中所面臨的各種概念糾結與對應之道。在一片講求原創與實驗的美術氣氛中，易英教授對現代化與全球化課題所提出的釐清與辯證工作，確然將中國整體

的美術發展提升到理論反思的層次。

筆者於二〇〇七年起在北京中央美術學院研讀實踐類油畫創作博士，易教授擔任我的論文導師，對個人的創作引導和兩岸當代創作的觀察給予頗多啟發。時值此書出版之際，爰就個人學思所及，敬為推薦。

莊明中

國立臺中教育大學美術學系教授／系主任

目錄

推薦序

壹、當代藝術批評的理論與實踐 9

一、藝術批評的理論與課題 11

藝術批評與藝術運動 12

歷史與批評 21

社會學的批評 37

藝術與道德 48

批評的現代主義與後現代主義 51

九〇年代藝術：理論的回顧 66

批評與當下 78

二、公共藝術與公共性 85

公共藝術與公共性 86

公共空間與集體經驗 93

現代雕塑與公共性 100

個人表現與公共話語 103

三、圖象與批評 109

圖象學的模式 110

圖象的集體閱讀與社會心理 124

圖象的專制 134

公共圖象與藝術 141

貳、當代藝術批評與文化論述	157
四、中國當代藝術的實驗性	159
實驗藝術	160
一九九〇年代中國實驗繪畫	167
實驗水墨的困境	180
實驗水墨與大眾文化	185
實驗水墨的圖式	190
五、學院與藝術	197
學院教育與現代藝術	198
藝術的邊界	204
油畫風景的現實困境與可能性	210
歷史文化與繪畫——讀莊明中的畫所感	217
六、中國當代藝術的現代化與全球化課題	223
原創的危機	224
現代化與全球化	230
中國九〇年代美術批評	235
表現主義在中國	246
波普藝術：美國現代商業文化的旗幟	250
政治波普的歷史變遷	259
抽象藝術的理論死亡	267
抽象藝術與中國當代藝術經驗——藝術史的社會學批評	281

壹、當代藝術批評的理論與實踐

一、藝術批評的理論與課題

藝術批評與藝術運動

藝術批評與藝術運動有非常密切的關聯，批評的價值往往是在藝術運動中呈現出來的，而藝術運動往往又是批評家所規範、定位和記錄而進入歷史。首先，我們先來確定何謂「運動」。「運動」這個詞的原義是移動，是一個物體從某一個固定位置向一個目的地「移動」，而多個物體從一個固定位置向一個共同的目的地移動，這就成了運動，單個物體的移動不構成運動。從這個角度來看，我們對運動的了解，至少有以下三方面：

1. 在一定時期內，一個特定的社會群體為某一共同的原則進行一系列的活動和事件。
2. 有共同目的的支持者所進行的集體活動，我們亦可稱之為「運動」。我們可以把批評家看成支持者，藝術家看成行為的進行者，他們的特點都是具有共同目的。
3. 「運動」亦可泛指某些活動和事件具有共同的趨勢和傾向。

從這三個方面，我們還能總結出運動的一些基本特點：1.運動是動態的，是從一個固定位置向一個目標的移動和移動的過程；2.運動由群體構成，是集體的或群體的活動構成運動；3.運動有共同的目標，不管運動的參與者有什麼樣的成分，但目標都是共同的。不過運動的概念還是很廣泛，既指自發性的群體活動，如青年運動、學生運動，也包含完全不帶意識形態色彩的，如綠化運動、愛國衛生運動等。在中國現代的歷史上，「運動」還有特殊的含義，政治家想實現一定的政治目的、想消除人民群眾在認識水準與文化水準與其目的的差距，就要動員群眾、教育群眾，以達到預期的政治目標，這算是一種群眾運動；另外，為了政治鬥爭的需要，動員一部分群眾，當然是動員最廣大的群眾，加入一個政治陣營，對另一部分人展開鬥爭，這在大陸歷史上叫做「從事運動」，這意味著一批人對另一批人的強制

性的鬥爭。這樣的運動基本上都是自上而下的，大到如大陸地區的反右、社教、文革；小到科學種田、識字掃盲，都是其「從事運動」的形式。到了一九八〇年代，運動的性質發生了一些變化，既有自上而下的運動，也有自下而上的運動，後者當然是改革開放的產物，兩者有時並沒有明顯的區別，如思想解放運動，既有官方的號召，也有群眾自發的行為，其影響非常廣泛，參與者的背景也各不相同，但目標是共同的，就是批判文革、解放思想、實現現代化。

發生於一九八〇年代的中國現代藝術運動，雖然是思想解放運動的一部分，但它本質上是自發的運動。所謂藝術運動，就是在某一特定時期，一些藝術家為了一個共同的目標所進行的一系列活動，他們有共同的藝術觀念，往往也呈現出共同的藝術傾向與風格。在參與運動的群體中，既有藝術家也有批評家，批評家既不是運動的組織者，也不是運動的推動者，其功用往往是運動的記錄和理論的規範。藝術運動與藝術思潮有非常密切的聯繫，但藝術思潮不一定是藝術運動。藝術思潮是在一定歷史時期中整體的藝術傾向，是更大的文化思潮的一部分。對於批評家來說，批評家是藝術運動與藝術思潮、文化思潮的有效聯繫人。藝術批評與藝術運動既有理論形態上的聯繫，也有實踐形態上的聯繫，批評家不可能封殺某個運動，也不可能製造運動，但也有例外，如美國的藝術批評家格林伯格與極少主義。格林伯格在一九四一年寫的〈走向更新的拉奧孔〉中，就預示了抽象藝術的發展趨勢，他將平面化視為現代藝術的普遍規律，從抽象表現主義發展而來的極少主義應該是其理論的呈現。格林伯格在六〇年代寫的《現代主義藝術》就是〈走向更新的拉奧孔〉的邏輯性發展，在當時就具有很大影響。抽象雕塑家大衛·史密斯晚期的作品，就受到了格林伯格的極大影響，他的金屬焊接雕塑愈做愈抽象，愈做愈簡單，格林伯格幾乎壟斷了對他的批評與宣傳，他的思想也在對史密斯的批評中充分

展現出來。史密斯在晚年偏愛著色的抽象雕塑，這一點與格林伯格的趣味不同，和他徹底的平面化的思想背道而馳。在史密斯去世後，格林伯格居然讓人將史密斯遺作上的顏色去掉，在當時釀成轟動一時的事件。雖然此一事件受到很多人的指責，但對年輕一代的雕塑家卻有很大的影響，提到極少主義運動總是要與格林伯格的名字聯繫在一起。

藝術運動不是批評家製造的，批評是對運動的支持與總結，批評本身也是運動的產物。批評是對運動的宣傳與鼓動，在一定程度上也推動運動的發展，如果運動本身有一定的持續性的話，批評的作用相對也更大。九〇年代初的「新生代」，起初並不是一個運動，而是少數青年畫家的個人活動。劉小東的個人畫展是在一九九〇年四月，隨後是「女畫家的世界」，十月分有趙半狄和李天元的畫展。這些展覽的規模都不大，也沒有做什麼宣傳，但引起很多的注意。一九九一年西山會議是一九九〇討論八〇年代的現代前衛藝術運動，前衛藝術之後是什麼，進入九〇年代以後，中國現代藝術的新動向是什麼，這些青年藝術家的創作則成為批評家的話題。很多批評家都意識到在前衛藝術運動之後，正出現一個新的趨勢，文革和知青一代所擔當的現代藝術運動正在過去，新生代不僅展現出新的藝術觀念和風格，而且也是中國社會急劇變化和轉型的反映。也就在一九九一年下半年，由一些批評家策畫和組織了「新生代」畫展。「新生代」本來是這個展覽的名稱，這時就成為一種共同的傾向和趨勢的所指。「新生代」這個展覽，是對一年來，或前衛藝術運動之後新的藝術動向的總結。藝術家本身並沒有運動的意識，沒有成立畫家團體，沒有組織展覽，也沒有發表宣言。批評家注意到這個新的動向，儘管在理論分析和定位各不相同，但「新生代」的展覽就使這個運動明確化了，它代表了新的風格和觀念，它不再是照搬西方現代藝術的樣式，而是用現實主義的

表現手法，反映變化中的中國社會，反映出正由計畫經濟走向市場經濟，以及集體主義走向個人主義等轉變的社會中，人的生存與精神狀況。「新生代」的概念把個體的藝術活動整合到共同的藝術趨勢中，從這個意義上可以說，運動是批評家製造的，這個製造也就是總結，實際上還是藝術家的創造在先。在一九九二年的「廣州油畫雙年展」上，新生代成為主流風格，呈氾濫之勢，可見批評對藝術運動的影響之大。當然，一種風格如果普遍化，甚至學院化和商業化，運動也就失去了活力，應該被新的運動所取代。

批評家的功能是多方面的，批評家可以參與運動，也可以不參與，很多批評家只是職業的寫手，與運動無關。藝術運動總是代表了新的藝術趨勢，總是具有前衛性，這也反映了藝術運動的兩個特徵。其一，藝術運動的前衛性並不是孤立的，乃是社會文化發展在藝術上的反映，任何發展首先都是在一些「點」上表現出來，其後才是「面」的普及。其次，做為一種新的風格，總是不易被公眾接受，它破壞了舊的標準和趣味。這個時候的藝術需要解釋，需要公眾的了解和接受，需要透過傳播進入公共領域，藝術運動必定是在一定的公共環境中形成和運行。所謂公共領域，就是個體可以自由進出的場所。文化意義上的公共領域，是各種思想可以自由傳播、自由交換、自由對話的領域。公共領域在其初期就帶有文化的批判性。狄德羅可以說是最早的藝術批評家，他站在啓蒙運動的思想立場上，積極支持格瑞茲、夏爾丹的藝術，呈現了他的平等自由觀念，也向公眾傳遞了資產階級的啓蒙思想。這種意識在當時是不被允許的，當時的法國是中央集權的專制王朝，它不允許有另外的聲音，只能有國王的聲音、教會的聲音和貴族的聲音，市民的聲音、資產階級的聲音和知識分子的聲音是沒有地位的。這個時候有了報刊，有了「百科全書」，開始有了知識分子的文化陣地，有了傳播思想的地方，這個傳播思想的空間就