

有趣的科学知识系列

艺术家的 行为艺术

齐浩然 编著

金盾出版社

· 有趣的科学知识系列 ·

艺术家的 行为艺术

齐浩然 编著

 金盾出版社

内 容 提 要

生活中有许许多多的行为艺术，然而艺术需要个性，需要无所顾忌，需要随心所欲。本书探讨了中国行为艺术家的角色与身体之间的冲突，艺术家用身体来表达思想的形式，展示了行为艺术的发展历程。

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术家的行为艺术 / 齐浩然编著 . — 北京 : 金盾出版社, 2015. 5
(有趣的科学知识系列)
ISBN 978-7-5186-0022-9

I. ①艺… II. ①齐… III. ①行为—艺术—青少年读物 IV. ①J0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 021896 号

金盾出版社出版、总发行

北京市太平路 5 号 (地铁万寿路站往南)

邮政编码: 100036 电话: 68214039 83219215

传真: 68276683 网址: www.jdcbs.cn

北京市业和印务有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本: 700 × 1000 1/16 印张: 10.5 字数: 198 千字

2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

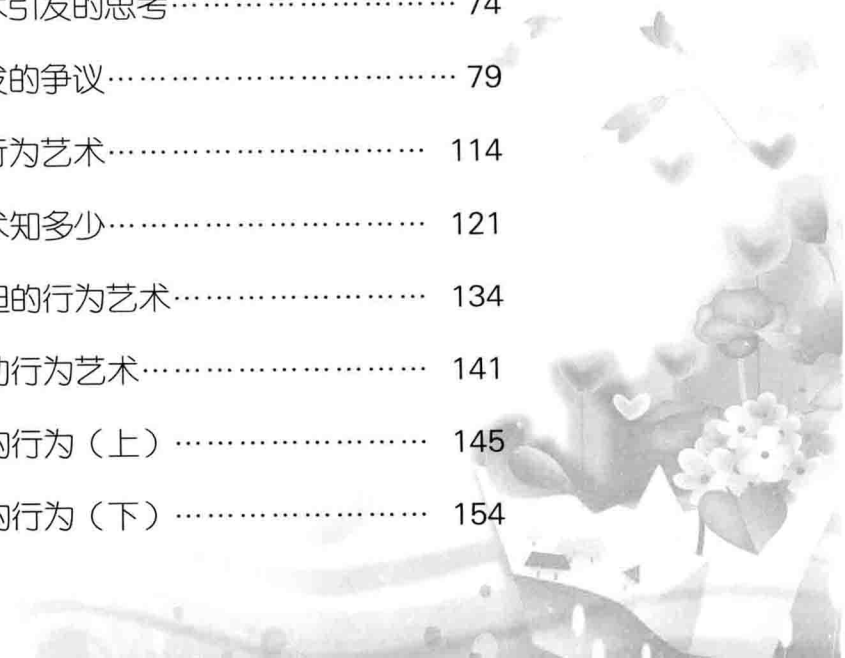
印数: 1 ~ 10 000 册 定价: 26.00 元

(凡购买金盾出版社的图书, 如有缺页、
倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

contents

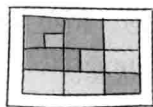
什么是行为艺术·····	1
了解行为艺术·····	15
中国具有争议性的行为艺术家·····	37
西方当代行为艺术之母玛丽娜·····	42
行为艺术：值得喝彩还是不知所谓·····	49
行为艺术：是发疯还是艺术·····	57
行为艺术究竟是什么·····	63
艺术是否真的无界限·····	69
中国行为艺术引发的思考·····	74
行为艺术引发的争议·····	79
街头的流行行为艺术·····	114
中国行为艺术知多少·····	121
世界上最大胆的行为艺术·····	134
国内公益活动行为艺术·····	141
行为艺术家的行为（上）·····	145
行为艺术家的行为（下）·····	154

什么是行为艺术

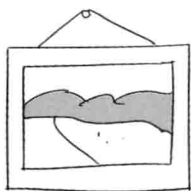
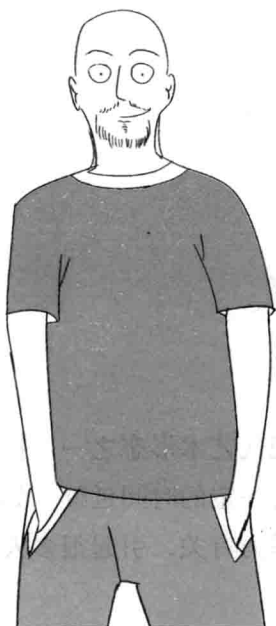
行为艺术是兴起于 20 世纪 50、60 年代的欧洲现代艺术形态之一。指的是艺术家将现实本身当作艺术创造的媒介，并且有一定的时间延续。如今的行为艺术表现形式，大部分都与裸体、血腥、暴力有关，引起很多人的反感。

行为艺术又称为行动艺术、身体艺术、表演艺术等，目前在国外的通用用法为 Performance Art，它是艺术家在将自己的身体作为基本材料进行行为表演的过程中，通过艺术家自身的身体体验来达到一种人和物、和环境的交流，同时经过这种交流表达出一些非视觉审美性的内涵。

行为艺术指的是在特定的时间与地点，由个人或者群体行为所构成的一门艺术。通常情况下，行为艺术必须包括以下 4 项基本元素，这四项元素分别为：时间，地点，行为艺术者的身体，与观众的交流。除此以外，没有任何限制。这种艺术不同于绘画、雕塑等只是由单个事物所形成的艺术。虽然从理论上来说，行为艺术能够包含一些相对来说更加主流

的活动，例如，杂耍、喷火、体操等杂技，或者是戏剧、舞蹈、音乐等，但这些通常都被归作表演艺术。行为艺术一般指的只是视觉艺术范畴之中的前卫派或者观念艺术的一种。行为艺术的鼻

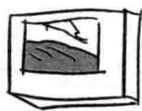
祖为法国著名的艺术家伊夫·克莱恩（1928 ~ 1962 年）。1961 年，他张开双臂从高楼自由落体而下，将这种行为称之为《自由坠落》。

行为艺术的基本特征是，将特定的环境与含义作为依托而进行艺术创造活动的艺术形态。

行为艺术与绘画、传统雕塑等注重艺术行为结果的艺术相较来说，它更加强调、注重艺术家的行为过程意义，这是典型的具备表演性特征的过程艺术形态。作为行为艺术家，大部分都坚信——艺术家个人的艺术创造自由。其次，艺术泛化性特征。行为艺术家利用自己特有的艺术创造行为，将整个过程展示出来，把传统艺术从高不可攀的、精英文化的高度，降低到了普通观众心目中的“不过如此”的“平淡”状态。

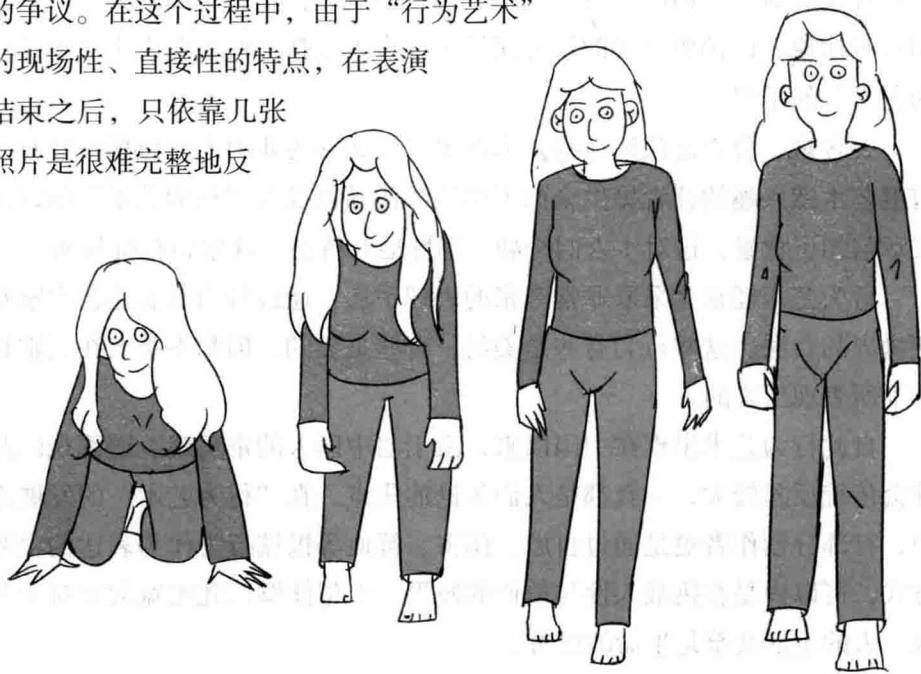
尤其是在某些作品中，还会请普通的观众参与，这就更消除了艺术家和观众之间的心理距离。增加了观者对于艺术创造行为的认同感，同时，行为艺术强调的是行为过程，也在客观上，将艺术注重行为结果的单一视域扩大到了充分认识、注重艺术行为过程的领域之中。这样做有助于人们更

加全面的认识人类艺术的整体行为，也更加合乎艺术规律性与目的性的发展运动。最后，行为艺术具有平凡之中见到艺术深刻性的特征。也就是说，行为艺术是行为艺术家“有意味的”行为过程展示艺术。行为艺术将“艺术与非艺术”“艺术与生活”的传统界线打破了，行为艺术家曾经邀请观众参与到自己的具体作品之中，去共同创造艺术作品。

其实，行为艺术只不过是当代实验艺术之中的一种类型，但是，由于近年来，有一些在视觉上较为“刺激”的行为艺术作品被冠上“病态”“血腥”“暴力”等称谓以后，不但在“圈”内，同时在社会上也造成了很大的争议。在这个过程中，由于“行为艺术”的现场性、直接性的特点，在表演结束之后，只依靠几张照片是很难完整地反

映超出某个作品的具体实际情况，所以难免会引发人们对于行为艺术理解的片面性。

关于“行为艺术”的讨论已经在艺术界与社会范围内造成了一定的反响。但是，关键的问题是在这些讨论中，有些大众媒体包括一些专业刊物一直都没有对于所谓的“行为艺术”进行客观、公正、全面的介绍，只是用道听途说、以偏概全式的报道误导了很多包括一些专业人士对于“行为艺术”的了解。

要客观、公正地认识这些艺术现象，就必须为业内人士包括一些对于前卫艺术感兴趣的读者提供全面了解这些作品以及与“行为艺术”的评论文章与知识背景，这对于人们冷静、理性地对待这一现象会有所帮助。

行为艺术经常会采取非常夸张的表现手法，通过行为来表达艺术家对于世界的看法。这些行为有些是美的，有些是丑的，但都不是人在正常状态下所表现出来的。

自此行为艺术出现在中国以来，由于与中国人的审美观、道德观以及社会传统反差较大，一直都是人们争论的焦点，在“行为艺术”的发展之中，有部分创作者更是通过自虐、伤害、鲜血等极端行为作为表达的主要方式，可以说是在挑战人性与道德的极限。希望能够以此拓宽大家对于艺术、人的生活甚至是生命的思考。

行为艺术在中国悄然出现

中国艺术家第一次得知西方的行为艺术，确切的时间是在 1985 年 11 月，美国波普艺术大师劳申伯在北京中国美术馆举行了个人展览。中国的众多前卫艺术家瞬间就被惊醒了，原来艺术也能够使用人的身体、垃圾、废料等进行创作……

在 1986 年 9 月底，厦门有群艺术青年以“达达”的名义在厦门群众艺术馆集合，它以宣称反艺术为由，对展览之后的作品进行了焚烧。并且在第二次展览中，又把焚烧后的垃圾放到了美术馆中。展览在两小时之后查封。这件事情引发了全国性的影响。

85 美术新潮兴起之后，全国涌现了大量的青年艺术家群体从事行为艺术创作。

1989 年，中国美术馆举行了“89 现代艺术大展”，这也是中国早期行为艺术家的“行为艺术”一次集中演示。在这次展览中，有吴山专的《卖虾》，张念《孵蛋》，李山《洗脚》等大量行为艺术。把整场展览推向高潮的是唐宋、肖鲁的“枪击事件”，但也使得展览被关闭。

20 世纪 80 年代中后期的行为艺术，使用的都是用布包裹身体或自虐的方式。如魏光庆模拟卧轨自杀。这与当时比较特殊的社会环境有很大的关系，年轻的艺术者们希望能够透过这种反艺术、反文明的手段，表达出灵魂和肉体的束缚、挣扎，摆脱过去的政治运动的压抑，期望得到灵魂的自由于新时代的到来。

1989 年，被后来的艺术理论作为了中国现、当代艺术的分水岭。在通过一段时间形式主义的模仿以后，中国艺术家们发现形式的审美是无法解决当代的精神问题，决定艺术的影响力根源还在于文化。

20 世纪 90 年代，从事行为艺术的艺术家人数非常多，行为艺术是当时中国艺术界的热点现象。当时也产生了很多颇具影响力的作品。

在 1991 年初，广州的陈助雄、梁矩辉、林一林几个人成立了“大尾象工作组”，并且举行了“大尾象工作组艺术展”。陈助雄花费了七天的时间，每天都使用黑色的油漆涂抹自己指定数量的薄膜，也会涂抹的日期，借此

来实现他对于时间概念的切割。

在此期间的行为艺术，大部分表现的是艺术家对于开始出现的艺术品商业化现象的反感和艺术家对于时间概念、生存状态的看法、反映社会现实等问题。

1999年，吴美纯、邱志杰在北京创作了《后感性：异形与妄想》，这也是第一次出现了使用尸体作为材料的艺术品。在此之后，顾振清的《人和动物》系列展、栗宪庭策划的《对伤害的迷恋》，也都开始大量的使用尸体与动物。这时的行为艺术

开始利用更加刺激的行为挑战着人们的审美、道德底线。进入新千年，行为艺术这原本就备受争议的艺术更是被世界各界加以批判。

2000年上海双年展期间，朱昱所策划的《食人》最为极端，更是严重地冲击着人们的道德底线。

行为艺术出现了“暴力化”倾向，艺术家们争相斗酷、比狠、比残忍，从杀生到放血，从剥皮到暴尸，虐待动物，只要能够引发公众注意，简直是无所不用其极。2001年4月，文化部发布《关于坚决制止以“艺术”的名义表演或展示血腥残暴淫秽场面的通知》，也在一定程度上推进了公安部门名正言顺地对于极端化的行为艺术进行禁止。

2007年，对于社会上的行为艺术多出现裸体的现象，使广大人民群众无法接受。北京市文化局出台了规定明确艺术品市场，特别是美术品的界限与底线，希望能够时期适合大部分人的审美传统，尤其是行为艺术的表现方式，会采用法律法规的形式对其进行规范。暂时先不讨论是否该出台此类规定，但是这也在一定程度上，表现出了过激行为艺术冲击着普通

民众的审美、道德观。

中国的行为艺术需要警惕“非艺术”的颠覆

很多人借用“艺术”之名，行“非艺术”之实的行为在一段时间中非常翻浪，必须引起人们的警惕。它所造成的危害性并不是仅仅在于针对某种艺术问题而在于对整个艺术的颠覆。

行为艺术的本质是“公共性”，只有通过公共空间、观众、社会话题、艺术本身这四个方面的完美融合，才能够做到，才能把艺术和生活行之有效的连接与沟通。但可惜的是，中国的行为艺术在“观众”“社会话题”这两个层面上也并没有做到。历来，有很多艺术家表达行为艺术的风格极端、辛辣，接着艺术的名义，放血、割人肉、吃人肉、玩尸体、在长城上裸奔、在外国大使面前手淫，等等。

这些种种匪夷所思的行为，令人不禁怀疑这些艺术家只不过是靠自己异常的行为，哗众取宠！这些行为艺术，早就已经逝去了对于生命的尊严感的敬畏以及对于现实的哲理关照。正如美术批评家陈履生所讲过的那样，“前卫艺术所表现出来的残忍、恐怖，已经将艺术推向了一个挑战人性、道德、法律的可怕的边缘，无论何种艺术的行为怎样前卫，只要是以艺术的名义进行，就应该将其的行为处于‘艺术’的范围之内，不能超越社会道德与法律以及人性和公共利益。”

很多的“非艺术”行为，在西方早就已经出现了，但这只是“非艺术”行为的不求其“新”、只求其“异”的基本特点。甚至有些表演者，已经“异”得超过了西方的已有程度。这些行为的出发点根本没有建立在艺术发展史的逻辑上，也没有表达出什么艺术问题或者需要解决的艺术问题，其行为的意义并不处于艺术范围内，而是指向了我们正在发展的艺术形式，是对于认真的、严肃的艺术创造进行挑战，是对艺术的颠覆。

合法化问题

事实上，包括行为艺术在内的很多当代艺术。都在中国面临着合法化存在的双重困境：一方面，在行为艺术和主流意识形态以及其展览的机制

之间，形成了压制和疏离的现代性话语紧张；另一方面，由于涉及行为艺术自身从策略到语言的自我完善问题。尽管不能幻想或者要求行为艺术能够像京剧、芭蕾舞或唐诗、交响乐那样精湛、深邃、微妙而灵光地成为另一种非常经典艺术形态。而且任何所谓经典之原始的、结构性的整体都与创作个体的牺牲和眼泪、绞杀和飨宴、抗争和内讧、信心与毁谤紧紧纠缠、连接在一起。

制度建设

对于装置、行为等前卫艺术样式能否进入美术馆或者公共空间，引起了很大的争议。很多行为艺术实践者，为争取行为艺术的权利以极大的勇气奋力抗争，使行为艺术在争论与各种挫折中得以继续前行然而，在当代艺术的关联阈，将法医看成恋尸癖，把超前的思想与深刻的实验视作精神病，或者用道德、良知以及各种莫名其妙的“名义”侵害创作个体的权益：或者是与此相反，对这些司空见惯或者麻木不仁。然而，法律只是意识形态的表征，任何道德或者社会律法，都倾向于用利斧切割人性。唯一缺欠的就是对于个体的主体性的最终理解。与艺术相反。法律并不是个性的认定者，尽管法律也借用者艺术的方式将个人的形象扮演成某一角色的某类演员，而法院正好会将个人安装在法律符码的布景与剧情之中。

行为艺术是用参与性、日常性与事件性（Events）表现艺术社会的民主精神，这种性质与意向，在欧美发达国家一直都是对博物馆、美术馆展览或者收藏机制的反动，是对于权力与资本合谋下的资本主义市场意识形态最直接的嘲弄和疏离。在“全球化”的艺术市场神话之中，随便一幅梵·高的油画，都能被炒作到上百万美元。而这位传教士出身的荷兰画家在世之时穷困潦倒，最终导致精神崩溃。他终生淤积的激越的道德力量，充其量被兑换成了风格化的利率，变成了中产阶级“消费苦难”的符号，成为商战优胜者——跨国资本的身份化标签。

西方马克思主义批评家从行为艺术的“民间立场”寻找到了别样的悖谬，认为行为艺术家经常会将观众与警察同时作为动态事件的要素设计其

中，是试图给国家找出资本和劳动合法化的同一性，行为艺术以及其相关的新艺术（过程艺术、地景艺术、录影艺术、贫困艺术等）所尊崇的艺术自由化、民主化、公众化。结果却成了资本的官方改革策略。德国艺术史学家马丁·达尔姆（Martin Damus）对此指出：“要求艺术作品对人类生活塑造有所贡献，就如艺术与科学表面上的自由被用来作为形式民主的幌子一样，其实都是用于维护统治的。两者都被企业家所利用，他们允许艺术家在其领域内工作。”由此可见，和中国从汉代以来逶迤贯穿至今的“儒法互补”实用理性主义（“成教化，助人伦”）并不相同，将西方当代资本主义“Everything goes”（怎样都行）的终端底牌翻开就会发现：以艺术的名义行使什么权力都不必干预，但必须保障我在你的“行为”之中得利。典型的事例，比如，意大利行为艺术家曼佐尼的《100% 纯艺术家粪便》，被作为顶级艺术品收藏在纽约现代艺术博物馆。

1968年，以巴黎“五月风暴”为核心所形成的全球化反体制运动，主要是以前卫艺术的形式——海报、标语、涂鸦创造出自己的形象，那些为了自由而设计出来的革命海报，变成收藏家们急切搜罗的收藏项目，将其张贴在纽约博物馆的墙上。越是前卫的海报就越会批量复制。廉价出售。它们的作用已经不再是自由传播的免费媒介，革命性的“行动”冲击也被消解殆尽。生前被批评家视为“耶稣与萨满的当代联袂”的德国前卫艺术家博伊斯的全部行为艺术的“道具”，被杜塞尔多夫的“博伊斯艺术纪念馆”收藏。他倡言并实践的“社会雕塑”观念涵项，如绿色政治、直接民选、大学自治等至今依然是未遂的普遍社会理想，其遗存物却变成了以消费主义作为价值依归的文化代码，资本对于艺术主体的客体化铸压机能，在之前的描述中略见一斑。马克思曾经评论说，商品绝对没有躯体。只是存在于一种形式化的交换行为之中。生产不但将人作为商品。当作商品人、当作具有商品的规定的人生产出来：它按照这个规定将人作为既在精神上又在肉体上非人化的存在物生产出来。在商品的时间中，疏离或者反抗的“行为”，都可能被虚构称为商品的专横而不充分辨的“超验价值”，而这种被特许的艺术等于商品大于交换价值的等式，又不停地填充意识形态权威所

需要的象征资源。

所谓行为艺术就是一种艺术家通过思维与行为过程进行创作的艺术形式，现代行为艺术起源于西方，是西方当代社会之中的一个奇特现象，行为艺术在本质上能够定义为是一种自由的生命活动。

中国的行为艺术是中国艺术现代化进程之中从西方得到的一种艺术形式，从1985年新潮美术时期就已经出现了。这一时期宋永平、宋永红兄弟的“一个场景的体验”、丁乙等人的“街头布雕”等具有行为表演展示倾向的艺术活动，普遍使用的都是包扎湖综合自虐的方式，这和80年代年轻艺术家企图通过反文明、反艺术的手段来求取精神自由的价值取向相关，透露出了对“文革”、对精神压抑的反抗，表现出了艺术家寻求思想解放的时代愿望。

20世纪90年代行为艺术

90年代行为艺术大体上能够分成两种：一种是由艺术家参与社会活动的行为过程，另一种则是艺术家为了展现自身的生存生活状态而进行的行为活动。

第一种通常都是规模较大、参与人数较多、涉及面也很广的社会性行为，如有一群艺术家从大都市走进贫困山区，在老乡家的炕头上进行创作，

用以表达艺术家们厌恶商业文化希望能回归自然的心态，这个过程就属于是一项行为艺术；一个名为“新历史小组”的团体出售自己著作的

“集邮牛仔服”与著名企业家肖像画，以此来说明消费时代艺术家和艺术欣赏者之间的关系；更有人将成千上万的红伞挂在公园的树上，让游人漫步其中，使观众也成了行为艺术的一部分。

或许您也在不经意之间搞了一把行为艺术呢。但是这种行为艺术在进入日常生活的同时，也经常会受到社会、市场、公共秩序甚至法律的限制，所以目前，这种行为艺术不怎么能举行大规模的活动。

第二种形式，由于是艺术家为大众展示自己生存生活状态的行为艺术，所以越来越成为行为艺术家所热衷的形式与手段之一，结果就产生量赵半狄和玩具熊猫就环保问题展开对话；舒勇在情人节寻找花草树木谈情说爱；王晋和一头骡子结婚等千奇百怪、层出不穷的行为艺术和行为艺术家。

在现在这个多元文化的时代，行为艺术作为艺术的一种形式，也在不知不觉间进入了我们的生活，但是当生活被艺术家们作为艺术表现在人们面前时，却又是那么出乎人们的意料，甚至远远超越了人们对于常态生活的理解，猛烈地冲击着我们感官与精神的承受极限。他们用艺术的方式对于我们的生活进行追问：我们是谁？我们在干什么？我们要往何处去？但同时人们也会对于艺术的底线具有巨大的疑问。

回想几百年前的传统艺术家，伟大并能名留青史的往往都是能够反映当代的现实者，行为艺术作为当代新兴的艺术形式，更应当承担起这个责任，可以嬉笑怒骂，可以玩世不恭，可以做许多出人意料的事情，不怕引发争议，不怕被当局禁止。艺术是一个十分伟大但是却又很平凡的东西。再看看现在的中国行为艺术，普遍并没有平凡化，相反的，一个个都伪装得高深莫测。行为艺术是需要观众的，当大多数观众都对其厌恶反感的时候，这是的艺术就不能被称之为艺术了。血腥、暴力、色情并不是人们审美情调的主体，过于依靠渲染这些的小众群体者，会对人们普遍的审美情趣大打折扣，甚至可以说许多参与行为艺术的人自己本身对此就不以

为然。

从行为艺术的含义解释中可以得知，非视觉审美性造就的审美，即行为含义审美，这种形式与中国水墨写意的意思有些类似，重点在一个意字。这个意字需要服从于审

美性之下。而通常无论是学富五车的学者还是大字不识者心目中，都有一个人类普遍审美性，也就是非丑

恶性，这是人的类共性，不丑即为美。当人们在审视他所看到的行为艺术作品时，如果所看到的作品超出了

了这个审美共性就会感觉难受、厌恶。而中国当代的行为艺术作品中不乏这类作品，这也是中国当代行为艺术之所以会遭人非议的原因。这种现象只会导致行为艺术很难被大众所接受，影响到行为艺术本身的前途。

行为艺术的身体论如今已成为负担

年轻艺术家王军对于行为艺术的思考：实际上，目前最大的困难是行为艺术新的趋向性，行为艺术的身体论在现在年轻艺术家的身上已经变成了一种负担，一直被某种条条框框套着，没有新意，处于老年化的状态。我们对于身体无尽的榨取透支，就是过去行为艺术之中一个最重要的特点，不停地透支自己的身体，却忽视了作品的观念性。再室内封闭型空间中行为创造的可能性已经不是太大。行为艺术走到今天思想观念性将会成为以后行为艺术一个最重要的元素，可能之后的方向将会越来越多元化，很可能会完全放弃掉身体，甚至它只是一个观念，简单的生活要比身体的强调性更加重要。

中国的早期行为艺术对于国外的模仿痕迹非常重，这些都是必然的，

因为行为艺术本身就是发源于西方，但如果是优秀的艺术家就会不停地去思考和研究行为艺术应该与自己最根本的生活现实相关，这样的作品才能够首先将说服自己，只有说服了自己才能去说服别人。当然，艺术家和艺术作品也有好有坏，其中也不乏艺术投机分子。

可以说行为艺术是中国当代艺术的最后一道底线了，它的艺术形式为动态的，是无法复制的，它能够直接与观赏者或者参与者产生互动与交流（也可以与自我交流），更容易使人产生共鸣。还可以利用其他载体（摄影，录像）记录它或瞬间或偶然或必然的事件过程，它的发生是独一无二的。正因其独有的纯粹性使其保留着自己独特的魅力。同时也是这种魅力吸引着很多艺术家一直坚持到现在。

社会在发展，生活在进步，但是当代艺术却很少出现打动人的事情了，也很少出现激愤人心的架上作品了，但是行为艺术仍然保持着它的前瞻性和刺激性。不仅仅是艺术爱好者，有不少普通大众也开始逐渐接受甚至直接参与到艺术家的创作中。因为行为艺术活动越来越开放，到过现场的观众看到了都会受到感染，这就是一种理解和接受！反而许多艺术家甚至还不如普通大众，依然停留在陈旧的思维当中。

