

Moderate and Alone

A Modern Intellectual's Introspection of Thirty-year Artistic Creation

By Xiao Feng

温和而独行

一个现代知识分子三十年艺术创作的自我审查

肖丰

Moderate and Alone

A Modern Intellectual's Introspection of Thirty-year Artistic Creation
By Xiao Feng

温和而独行

一个现代知识分子三十年艺术创作的自我审查
肖丰

新出图证(鄂)10号

图书在版编目(CIP)数据

温和而独行/肖丰著 —武汉: 华中师范大学出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5622-5749-3

I. ①温… II. ①肖… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第225769号

教育部人文社会科学研究规划基金项目11YJA760082: 中国当代艺术创作的“文化自觉”

中央高校基本科研业务费专项资金项目CCNU12CO2008: 当代艺术实践与多学科交叉研究

温和而独行——一个现代知识分子三十年艺术创作的自我审查

作 者: 肖 丰 ©

责任编辑: 周孔强 冯会平 马浩然

责任校对: 王 胜

设计总监: 李 杰

整体设计: 阿 坚 马浩然 高 尚

英文翻译: 王 玉

编 辑 室: 文字编辑室

电 话: 027—67863220

出版发行: 华中师范大学出版社有限责任公司

社 址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路152号

邮 编: 430079

电 话: 027—67863426 (发行)

传 真: 027—67863291

网 址: <http://press.ccnu.edu.cn>

电子邮箱: hscbs@public.wh.hb.cn

印 刷: 广州市天盛印刷有限公司

督 印: 章光琼

开 本: 205毫米×267毫米

印 张: 44

字 数: 170千字

版 次: 2012年10月第1版

印 次: 2012年10月第1次印刷

印 数: 1500

定 价: 298.00元

Moderate and Alone

A Modern Intellectual's Introspection of Thirty-year Artistic Creation
By Xiao Feng

温和而独行

一个现代知识分子三十年艺术创作的自我审查
肖丰

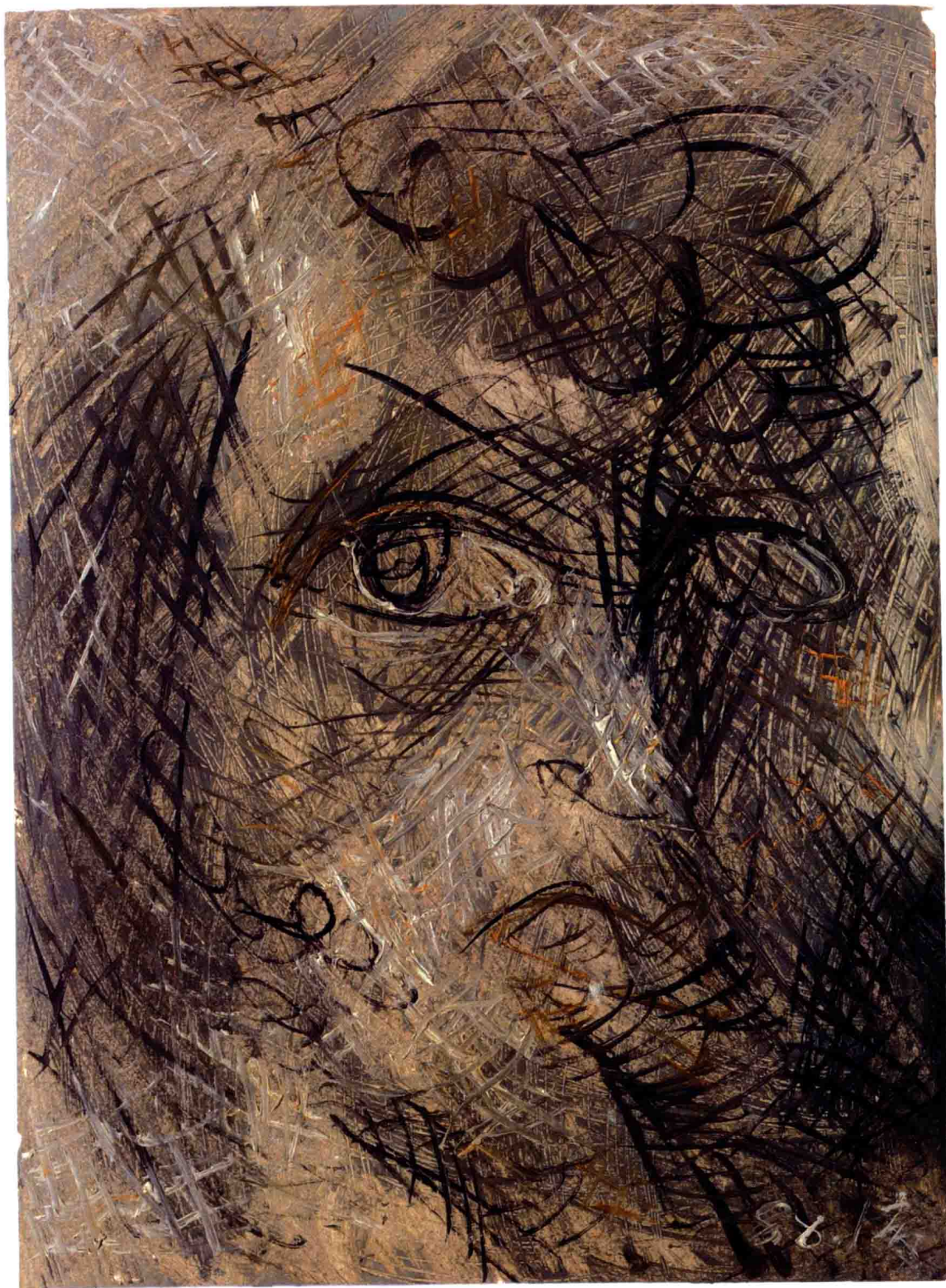

肖丰每天去美术学院工作室必经的山路

肖 丰

1962年生于武汉。毕业于湖北艺术学院（现为湖北美术学院，油画专业），中央美术学院访问学者，华中师范大学历史学博士，华中师范大学美术学院教授、院长。

肖丰自画像，纸本油画，52×38cm，1988年

Moderate and Alone

A Modern Intellectual's Introspection of Thirty-year Artistic Creation

By Xiao Feng

温和而独行

一个现代知识分子三十年艺术创作的自我审查

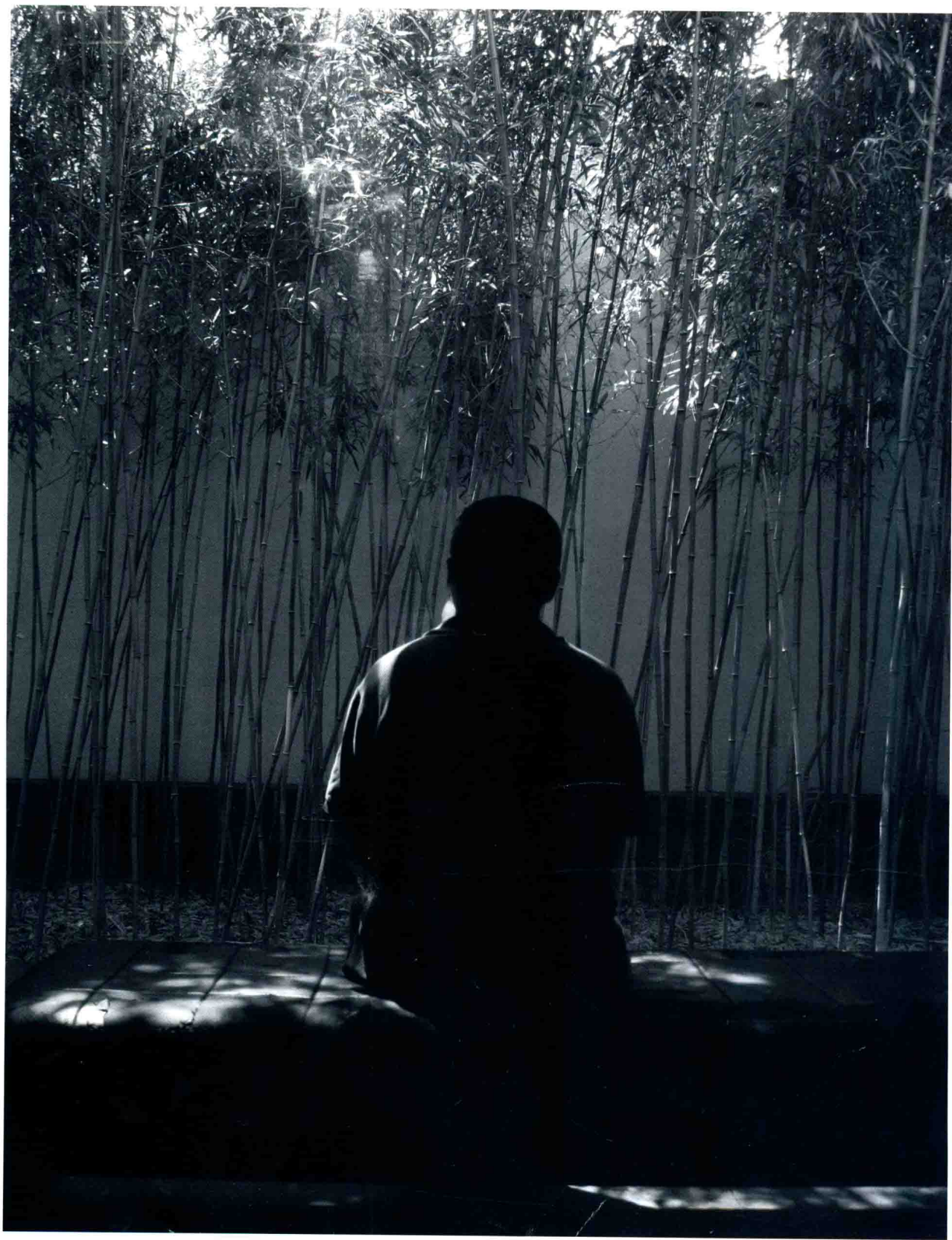
肖丰

Contents

11	Foreword
12	Reflections of My Own
17	Text
18	A Thinker on Campus——Clearing up Doubts about Xiao Feng's Thirty-year Artistic Creation
82	Unique and Elegant in Cultural Transformation——On the Cultural Embodiment in Xiao Feng's Artistic Works
116	Exemplification of the Artist's Identity Cognition in an Era of Media
134	Tradition and Contemporariness in Light and Shade
152	When the Artist Walks into History
204	Back to Nature: The Modernity Shown in Visual Images
	Language · Memory
236	——A Study into the Serial <i>Chinese Phantom</i> 549 Buddhist Temple, Campus and Hongshan, 152 Gui Zishan, Wuchang
250	The Diversion of Contemporary Artistic Picture Narration——The Demonstration through the Serial <i>Chinese Phantom</i>
279	Works
280	Learning from the West 1982—1989
396	Retrospection of Tradition 1990—1998
480	Modern Transformation 1999—2008
566	Feeling the Reality 2009—2012
623	Literature
624	“Postil” on the Thirty-year Art Activities 1982—2012
662	Works Catalogue
701	Other Art Comment Indexe

目 录

前言	11
我的一些考虑	12
文本	17
校园里的思想者——肖丰艺术创作三十年释疑	18
文化转型中的特立独行与温文尔雅——论肖丰艺术作品的文化意蕴	82
艺术家在媒介时代的身份认知示例	116
光影中的传统与当代	134
当艺术家走进历史	152
归去来兮：视觉意象演绎的现代性	204
语言·记忆	
——《中国魅影·武昌桂子山152号校园与洪山549号禅寺》系列作品研究	236
当代艺术图像叙事的转向——以《中国魅影》系列为例证的检视	250
作品	279
学习西方 1982—1989	280
回望传统 1990—1998	396
现代转换 1999—2008	480
感受现实 2009—2012	566
文献	623
艺术活动三十年“批注” 1982—2012	624
作品图录	662
其他艺术评论索引	701

肖丰在苏州博物馆 马浩然摄影 2010年

Foreword / 前言

我的一些考虑

Reflections of My Own

我的一些考虑

Reflections of My Own

开始着手编书至今已历三年，最初想做成一本画册，像一个“成功的艺术家”一样，展示自己各个时期的代表作品。随着编辑工作的进展深入，我意识到所谓的代表作品虽然被读者普遍接受，并成为个人标志性的艺术符号，但它们却无法立体化地呈现我的创作过程，以及多年来大量不为人知的艺术实验和摸索。只有真实而全面的材料，才能使一个艺术家获得与读者最本真的心灵交流的机会。于是我改变初衷，尽我所能地搜罗早先被忽视的各类作品与草稿，对拿起画笔三十年以来的所有“成果”进行历史性审查，一边思考着当代社会的发展变化如何影响个体艺术家的创作现象，一边对个人艺术活动进行自传性的编年与批判性的辑录，这项繁琐细碎的工作耗时费心却又令我收获良多。

在综合性大学工作多年，我有幸结识了不同人文学科的多位同仁，他们对我的创作活动进行了批评与讨论。这些讨论涉及到我创作过程的历史流变、符号迁延、媒介传播和文化遗产等，诸篇文章互相之间虽不能形成缜密的体系，却给读者提供了多维度的解读途径，是将书中所收录的各类作品与人文学科的形而上气质相连的纲领性文字。这些文字的后面，是按时间顺序编录的历年作品，正如史学家们所强调的“以图证史”，这些作为文献材料的油画，以及速写、水彩、宣纸水墨、装置、行为图片等，都保留了其自然

形态，视觉上显得不那么整齐划一，却最大程度地还原了历史。

整理历年作品的过程也是我不断地自我审视与反思的过程，我开始思考个人艺术创作与社会艺术思潮的关系，并认识到差异化的、非主流的艺术探索的艰难和独立价值。拿二十世纪九十年代初来说，此时充满理想与激情的“八五新潮”美术运动已经止息，被当代艺术史书籍载入的大多是自由艺术家的“玩世”、“泼皮”与“波普”艺术以及官方学院派艺术家的“新古典”与“新生代”艺术，似乎当时所有的当代艺术探索都可纳入或激进或保守的两种类型。前者受西方现当代艺术影响，玩世而抗争现实，为西方社会所关注；后者则追随西方古典技法，经典而注重审美，为中国百姓所推崇。但从本质上说，两者都受西方牵引，都试图与西方艺术共舞。我以为，丧失了文化自信，中国与西方的文化交流就只可能是单向输入式的。然而，在不同的社会问题和文化背景的影响下，艺术发展本应是丰富而多元的，随波逐流或推波助澜式的创作很可能在获得主流话语关注的同时，却丧失了个体的价值判断；而偏离主流的小众化创作力量虽然单薄，却保持了不为外物所役的独立性。

正是在二十世纪九十年代初，我从推崇西方现代主义的热情中抽身，沉入对中国传统文化的浸淫。市场经济与商业浪潮兴起，西方社会的生活方式

与价值观念成为潮流热捧的新事物，传统文化与古典文明的影响力相形见绌，但经典的隐退只是一种韬光养晦。整个九十年代，我在布面、纸面、木板等载体上反复征引民间绘画、佛教绘画与文人书画的典型图式，作品中对精神家园的呼唤、迷恋、沉醉与反思，是我此后创作中持久的思想基础与灵感源泉。这些有关中国文化思考的作品与当时流行的“玩世”、“泼皮”、“波普”、“新生代”艺术以及“新古典”艺术格格不入，仿佛是一种自我逃避和自我放逐，但我的创作却因此而进入了纯粹的个人化发展时期。近些年，随着国家经济实力日趋壮大，提高文化软实力的呼声越来越高。文化被迫升温，回溯传统、重视文脉的思潮开始左右当代艺术创作观念，并大有成为艺术主流的趋势，我却主动正视中国社会现实，创作“中国魅影”系列油画，具像化地呈现被截取的风景片断和纷呈杂乱的细节，传达转型期的复杂社会情境和微妙个人感受，如精神上的紧张与焦虑，信仰上的盲目与虚无，以及自然环境中的资源枯竭与生态恶化等。问题如影随行，我的注意力不得不由远及近，内心的平衡失去，画面的均衡也被打破，笔下的暧昧树影是心中的忧思牵绊。作为艺术家，我必须听从自己内心的声音，描绘自己关心的事物，而来自外部的认可和因此而获得的利益，原非创作的本意。

在这样的认识下，计划中的大画册成了眼前的这部个人艺术小史，作品