

Academy Of Arts & Design, Tsinghua University

清华大学美术学院

当代青年艺术家创作研讨班纪要

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Press

编著 马欣

高登科
陈露

Academy Of Arts
& Design, Tsinghua University
清华大学美术学院当代青年艺术家创作研讨班纪要

当艺术作为一种职业

编 著 马 欣 高登科 陈 露

辽宁美术出版社

学术主持 李 睦 清华大学美术学院教授
摄 影 刘 上 国家一级摄影师
媒体支持 艺术中国网

图书在版编目 (C I P) 数据

当艺术作为一种职业 : 清华大学美术学院当代青年
艺术家创作研究班纪要 / 马欣, 高登科, 陈露编著. —
沈阳 : 辽宁美术出版社, 2012. 11
ISBN 978-7-5314-5260-7

I. ①当… II. ①马… ②高… ③陈… III. ①艺术—
中国—文集 IV. ①J12-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第282910号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市华厦印刷厂
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 11
字 数: 210千字
出版时间: 2013年2月第1版
印刷时间: 2013年2月第1次印刷
责任编辑: 范文南 光 辉
装帧设计: 光 辉
技术编辑: 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-5260-7

定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序 言

当艺术作为一种职业，活跃在当代的艺术青年应当如何选择，如何在离开艺术院校踏入市场时架构起自身创作与艺术市场以及艺术评论的联系？

本书是“清华大学美术学院第一届当代青年艺术家研讨班”的研讨文献与艺术家创作纪要。

研究课题部分主要客观记录了13次学术研讨过程，其内容涉及艺术本体、学术思想、艺术市场、当代艺术状况等，主讲人为研讨班聘请的活跃在当下艺术领域的著名评论家、策展人、艺术家以及优秀学者共13位。研讨过程按照讲座的时间顺序排列，对每位嘉宾进行详尽的介绍，最后进行学术总结。

与艺术家对话部分记录17位成员以与喻红、彭锋、杭间三位主讲嘉宾的对话方式，展示并探讨艺术家的作品、艺术观点。作品内容囊括每位艺术家简介以及作品，其中主要形式为架上绘画，有摄影艺术家作品，有设计师装置作品。作品体现了当代青年艺术家艺术理念的多元性与个性化，其中依据艺术家的特质与作品所体现出的关联性被分为“噪 思”；“忆 隐”；“冥 观”三个部分展示他们的作品。与名家的对话对于青年艺术家的成长与成熟意义重大而深远。

通过讲座与研讨方式对青年艺术家从离开院校步入艺术市场从事艺术创作提出了目标与困难以及解决方案；同时从学院基础、学院自身传统到艺术本身的理解高度对青年艺术家的创作提出了要求与期望；通过实践与学术的综合探讨过程、个案的作品分析对当下青年艺术家生存状态进行了探讨。

本书是献给当代青年艺术家的一本学术性、案例性文献。

马 欣

目 录

序言

007 寻找缪斯

——青年艺术家与艺术的
当下对话

演讲者介绍

009 李 睦

011 刘巨德

013 张大力

017 董梦阳

018 包 林

021 喻 红

022 高文漪

023 冯博一

024 袁 佐

025 贾 伟

027 岛 子

028 彭 锋

030 杭 间

032 孟海东

研究课题

034 第一讲 混沌美神的呼唤

040 第二讲 当艺术成为一种职业

042 第三讲 艺术家的创作与艺术市场发展的
关系

048 第四讲 艺术的价值——以西方现当代主义
发展为例

056 第五讲 我对年轻艺术家的一点建议

067 第六讲 我的策展方式

073 第七讲 艺术家与艺术机构

079 第八讲 德库宁的绘画和宋人山水画共
同的艺术追求——21 世纪的你为什么要画 17
世纪的画

083 第九讲 艺术市场的活跃度是否会对青
年艺术家的创作产生影响

086 第十讲 假如我来做你们的策展人

094 第十一讲 我对新具象绘画的看法

107 第十二讲 艺术当代性与发展问题

113 第十三讲 关于当代艺术的若干思考

121 第十四讲 2012 年清华大学美术学院
当代青年艺术家创作研讨班讲座总结

131 喻红、彭锋、杭间与
艺术家对话

132 躁 · 思

132 蒋熙尧

134 刘文杰

136 黄 捷

138 徐 帆

140 黄 明

142 冥 · 观

142 赖 巍

144 战金娟

146 熊 坚

148 徐 赫

149 郑 博

150 刘 上

152 忆 · 隐

152 田 杨

154 会 然

156 陈 露

158 鲍 琴

160 马 欣

162 刘鑫源

164 高登科

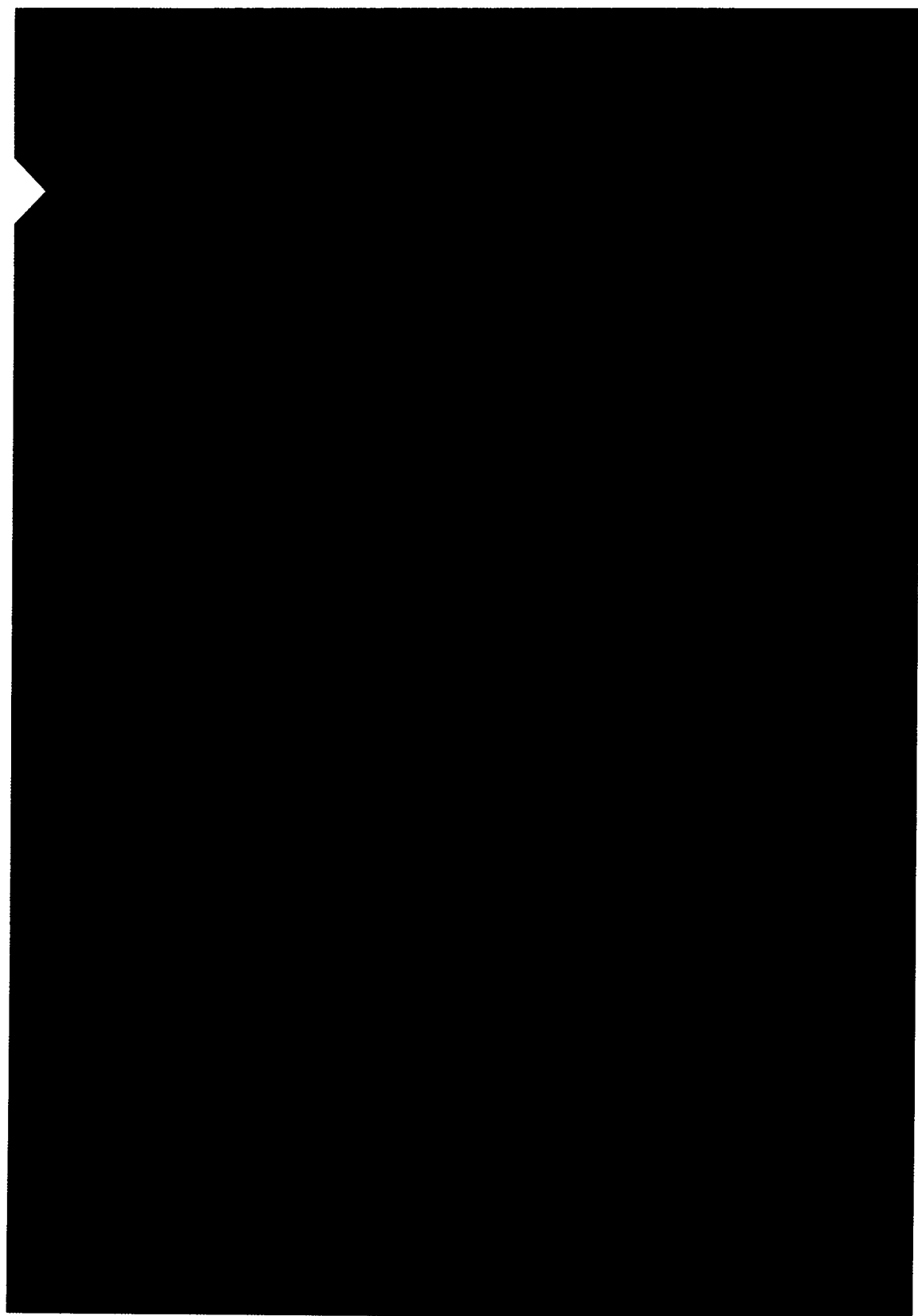
164 李 清

165 附录 1 可能性：当代艺术的生发
点——在回望与前瞻之间

167 附录 2 装饰，是一种艺术思想

168 附录 3 “艺术北京”
——作客清华大学美术学院讨论

176 后记

寻找缪斯

——青年艺术家与艺术的当下对话

文 / 高登科

什么是真正的“中国当代艺术”？中国当代艺术触及艺术的核心了吗？如何能够使得中国当代艺术在全球范围内艺术发展的脉络中占有不可替代的位置？我相信这是所有中国有艺术“自觉”的艺术从业者，包括艺术家、批评家、理论家、艺术史家、甚至是跟艺术市场相关的人都在考虑的问题。

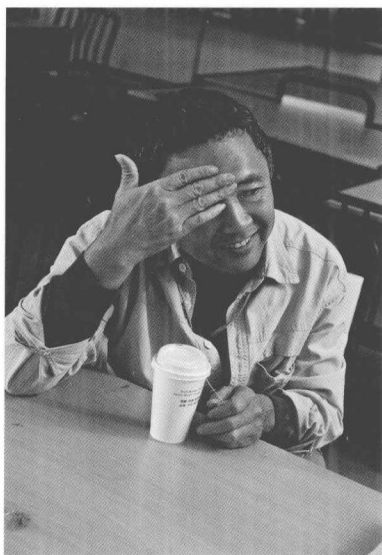
中国当代艺术史，一般认为是从20世纪80年代蓬勃发展起来的。20世纪80年代是改革开放后迎来的“文化的春天”，各种艺术门类都开始了复苏。然而艺术作为“文化转向”的先锋，作为文化环境、社会环境最敏感的反应者，在一定时期的一些事件过程中，已经有很多条中国当代艺术的暗流在涌动。看中国当代艺术的发展，大致经历了三次比较大的转向。第一次转向由无名画会、星星画会、伤痕美术、乡土现实主义等来完成，他们在画面中，或者隐晦、或者高亢、或者感伤地表达自己对某个时期社会环境的体察。第二次转向由85新潮和89现代艺术大展来完成，1985—1989年，欧美现代艺术的种种流派和观念在中国大陆基本都找到了东方的应和。第二次的转向，他们继承了理想主义精神，希望通过西方现代艺术反思中国社会问题，重新构建中国当代艺术，然而1989年的现代艺术大展的狂欢后，他们的理想戛然而止了。第三次的转向，由新生代艺术、玩世现实主义、艳俗艺术等来完成，理想主义在第三次转向中被抛弃了，新生代艺术家、玩世现实主义、艳俗艺术等对现实作近观且冷静的处理，艺术不再是医治现实、解除众惑的良药，而是自身生活结构和生命体验的表述，在社会现实面前呈现出牢固的自我心理防御机制，改造社会的理想主义破灭后，留下的是碎片化的物态真实。在第三次转向的过程中，国外资本注入中国当代艺术，“经济”在某种程度上取代了“理想主义”，成为艺术世界的潜台词。现在表面上中国艺术品市场热火朝天，然而中国当代

艺术领域却不温不火，随着尤伦斯退出中国市场，很多人认为中国当代艺术要“断奶”了。其实，这未尝不是一件好事。20世纪80年代，中国当代艺术发展初期就处在社会阴影的笼罩之下，所以有人认为中国当代艺术一开始就是“社会学”的。前三次转向，反映的基本轨迹是中国当代艺术的社会诉求从兴起、蓬勃和高亢，到内敛、低落的过程。如今，时代大的伤痛已经在80年代以后出生的青年艺术家身上看不到太多的投影；社会问题虽然依然存在，但是经过了理想主义的碰壁和之后新生代艺术、玩世现实主义的愈合阶段，青年艺术家在处理艺术作品的“社会诉求”时也有了比较理性的经验；资本造成的艺术创作的盲目，也随着尤伦斯等的退场，使得年轻艺术家能够主动地去体察艺术世界的真实。资本退场，文化复归，艺术创作将更真切地把握艺术发展的脉搏。

这一批青年艺术家处在这样一个大的文化、艺术背景之中：中国当代艺术摆脱了过多社会阴影的投射，重新以理性的视角观察社会；对于资本，从之前的过分依赖变得趋于平和；不再以“政治隐喻”为内核进行创作，艺术走向了新的自由，青年艺术家的创作可以直面艺术本质，对艺术进行不断地追问。这些青年艺术家的创作看似无意义、无目的，比如黄明、黄捷、战金娟、赖巍的部分作品反映了这样一种倾向，但是我们更多看到的是他们对艺术最本质东西的探索：二维平面与三维空间、时间感和历史感、宇宙观和时空模型、物质与生命（包括全新视野下的物质伦理以及物质材料的生命呈现）。青年艺术家已经开始在真正意义上触及了艺术的核心，缪斯女神似乎已经在他们的探寻之中若隐若现。

这些青年艺术家虽然毕业时间不同，兴趣爱好各异，绘画内容也相差甚远，但是从他们的作品中我们可以看到很多共通的东西：个人化的视角、叙事性减弱、形式上的追寻和对材料的研究。他们不满足于既有的程式和伦理，用幽默的态度和荒诞的艺术呈现，使得曾经稳固的故事伦理或者物质实体完成了一种嬗变（比如徐帆、田杨、战金娟、蒋熙尧的部分作品）。他们这些共通的特点，是中国当代艺术发展演进的结果，有着与前三个阶段一脉相承的特点，比如叙事性整体减弱的趋势，个人化视角的丰富和深入等。然而他们的作品又是当下的、直白的、对当今社会敏捷的回应。这些作品有着鲜明的时代痕迹，却又试图超出时代，理性地回应社会问题和资本占有，去把握艺术最本质的东西，达到艺术自身“思想”和“形式”的自足和完备，最终能够在不断的追寻中，在全球范围内艺术发展的脉络中找到自己的位置，沐浴在缪斯女神永恒的光辉之下。

演讲者介绍

李 强

清华大学美术学院教授、文学学士，硕士生导师。

从事艺术与设计学科的基础教学，从事绘画创作。主讲大学本科的基础课以及研究生的美术专业课程。从业至今共完成绘画作品数百余幅，学术著作十余部，其中个人专著五部。

研究方向

现代绘画形式语言。

学术主张

艺术基础教育的目的，是让所有的学生都有机会参与、评价、体验艺术，因为这是所有受教育者（包括非美术类专业的学生）的权力和责任。

学术成果

本人长期从事美术基础教学实践与研究，在艺术基础教学领域素来以见解独特著称，主张美术基础教学要面向现代化、要以人为本、要摒弃职业化教育倾向。代表著作：《看见的不重要》《知道的和想到的》《面对彩色》《对话清华美术教学》《你所不知晓的绘画》等。这些学术专著不仅是对国内美术学院现有的教学实践和理论研究的总结，同时也是对今后美术教育的发展有着积极的启示和借鉴作用。

本人曾先后十几次在国内外举办个人艺术作品展，多次参加国内国际重要艺术展览活动。

教学情况

承担的本科生课程：《素描》《色彩》《视觉语言》《社会实践》《现代造型艺术》。

承担的硕士生课程：《现代艺术语言实践研究》。

清华大学素质教育核心课程：《东西方现代艺术》。

刘巨德

中国国画家，美术理论家。

人物简介

刘巨德（1946年12月—），蒙古族，内蒙古商都人。1970年毕业于中央工艺美术学院陶瓷美术系。1978年考取中央工艺美术学院研究生，艺术大师庞薰琹、吴冠中先生弟子。擅长水墨画、油画、素描、装饰绘画。

现为中国美术家协会理事、清华大学吴冠中艺术研究中心主任，清华大学美术学院艺术委员会主任，副院长，教授，博士生导师。

从艺经历

刘巨德受业于庞薰琹、吴冠中两位艺术大师。庞、吴留学法国，并且都主张中西结合。受其影响，刘巨德也在中西结合中探寻适合自己气质个性的新途。他把西方现代艺术和中国传统艺术进行对照，试图在差异中找出其共通性。

创作方向及研究领域

装饰绘画，兼水墨人物、素描人体、线描人物、创作、造型语言研究。

荣誉、奖项与论著、作品、收藏

1994年 出版专著《图形想象》，曾获张光宇艺术教学奖，2002年该书被列为教育部国家“十五”规划修订教材。

出版画册《刘巨德中国画作品集》《刘巨德素描作品集》《刘巨德线描集》《面对面形象》，注重东西方绘画及艺术生命精神比较研究。

美术片《夹子救鹿》1987年获印度国际儿童电影节金像奖，文化部、广电部全国美术片优秀奖。

美术片《海力布》获文化部、广电部全国优秀动画腾龙奖。

1989年 图书插画《夹子救鹿》获文化部、新闻出版总署全国图书优秀绘画一等奖。

1999年 壁挂《灵光》获全国美展银奖。

代表作《鱼》2001年入选“百年中国画展”(1901—2000)，1998年入编《中国现代美术全集》，中国美术馆收藏。

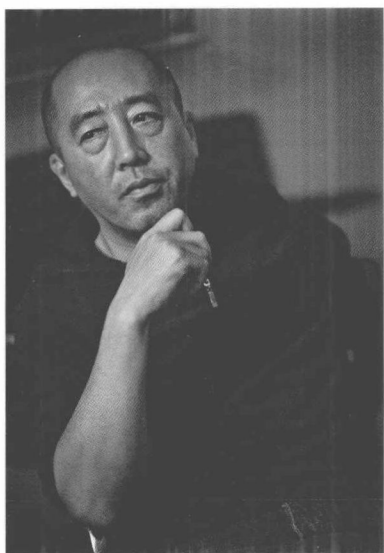
作品《白光落地》2005年浙江省博物馆收藏，作品《荷塘》2004年桂林美术馆收藏，作品《草花》2005年宁波美术馆收藏，作品《虔诚》1986年澳大利亚墨尔本国家博物馆收藏，作品《向日葵》1993年美国圣约翰大学收藏。

论文《心通天宇的艺术与科学》2001年《美术观察》发表，2004年被《清澈理性——科学人文读本》收录。

论文《天地之艺物之道》2003年中国高等美术院校《中国画教学论文选》收录。

论文《彩色雨——吴冠中绘画境界初探》与论文《黑白虹——张仃装饰绘画探源》、论文《一代宗师——纪念庞薰琹先生诞辰100周年》2007年《装饰》和《清华美术》杂志发表，2005年《装饰》杂志发表。

2001年、2002年、2004年、2005年被评为研究生良师益友，2003年被评为校级优秀教师。

张大力

- 1963 年 生于黑龙江省哈尔滨市。
1987 年 毕业于北京中央工艺美术学院。
现生活工作于北京。

个展

- 1989 年 “张大力水墨画展” 中央美术学院画廊，北京，中国。
1993 年 “张大力水墨作品展” 5 号画廊，波伦尼亚，意大利。
1994 年 “革命与暴力” 5 号画廊，波伦尼亚，意大利。
1999 年 “对话与拆” 四合苑画廊，北京，中国。
“对话” 中国当代艺术画廊，伦敦，英国。
2000 年 “AK-47” 四合苑画廊，北京，中国。
2002 年 “头条” 中国当代艺术画廊，伦敦，英国。
“北京的脸” Base 画廊，东京，日本。
2003 年 “AK-47” 伽里波勒蒂画廊，米兰，意大利。
“AK-47” 特拉盖托画廊，威尼斯，意大利。
2004 年 “张大力新作展” 中国当代艺术画廊，伦敦，英国。
2005 年 “升华——中国历史图片档案” 北京公社画廊，北京，中国。
2006 年 “张大力：第二历史”，Walsh Gallery，芝加哥，美国。
2007 年 “种族” 中国当代画廊，纽约，美国。
2008 年 “风 / 马 / 旗”，红星画廊，北京，中国。
“口号” Kiang 画廊，亚特兰大，美国。
2009 年 “无所不在” 何香凝美术馆，深圳，中国。
“被禁止的梦” 英国宫，都灵，意大利。
“第二历史” 798 圣之空间，北京，中国。
2010 年 “第二历史” 广东美术馆，广州，中国。

“张大力个人展” 18 画廊，上海，中国。

“张大力极端现实” 坦克库——重庆当代艺术中心，重庆，中国。

2011 年 “新口号”，艺莱——克莱茵画廊，纽约，美国。

“世界的影子” 北京艺门画廊，北京，中国。

联展

1987 年 “三人画展” 中山公园兰花室，北京，中国。

1989 年 “1989——北京现代艺术沙龙——水墨画展” 首都博物馆（孔庙），北京，中国。

1991 年 “纸上作品展” 城市画廊，菲拉拉，意大利。

1992 年 “中国艺术家联展” 印章画廊，帕都瓦，意大利。

1993 年 “国际区” 霓虹画廊，波伦尼亚，意大利。

“腐化艺术” 纳维勒文化空间画廊，波伦尼亚，意大利。

1995 年 “地球的组成” 歌德学院，都灵，意大利。

1997 年 “ $W^2 + Z^2$ ——多媒体幻灯展” 中央美术学院画廊，北京，中国。

1998 年 “城市建设和都市化” 万寿寺，北京，中国。

第 11 届塔林三年展，塔林，爱沙尼亚。

“中国摄影展” 雷曼学院，纽约，美国。

“中国艺术家联展” 中国当代艺术画廊，伦敦，英国。

1999 年 “中国摄影展” 巴尔德学院，纽约，美国。

“拓开的真实——中国当代摄影艺术” 朱拉隆功大学美术馆，曼谷。

泰国行为：“世界是你们的” 设计博物馆，北京，中国。

“心声” 赛普拉斯学院，加州，美国。

“北京在伦敦” 英国现代艺术研究中心，伦敦，英国。

“精神食粮” MU 艺术基金会，艾雯霍因，荷兰。

“透明不透明” 普罗旺斯地区艾克斯，法国；奥斯塔，意大利。

2000 年 “预兆” 日本国际交流基金会，东京，日本。

“艺术大餐” Club Vouge，北京，中国。

Des Tapisseries 博物馆，普罗旺斯，法国。

行为：“思想牌绞肉机” 东四八条艺术仓库，北京，中国。

“不合作方式” 东廊，上海，中国。

2001 年 “HOT POT” 现代艺术中心，挪威，奥斯陆。

“中国当代摄影展” 摄影美术馆，赫尔辛基，芬兰。

“中国当代摄影展” 欧卢美术馆，欧卢，芬兰。

“中国当代艺术展” 新加坡美术馆，新加坡。

2002 年 “平遥国际摄影节” 平遥，中国。

“第一届广州三年展” 广东美术馆，广州，中国。

“中国新摄影” 四合苑画廊，北京，中国。

2003 年 “罗马国际摄影节，中国艺术联展” Arte del Borghetto 画廊，罗马，意大利。

“罗根收藏展” 丹佛美术馆，丹佛，美国。

“红色记忆” 中德当代艺术联展，北京，中国。

2004 年 “我！我！我！” 联展，四合苑画廊，北京，中国。

“过去与未来之间——中国当代摄影展” 国际摄影中心，纽约，美国。

“临界体” 艺术家联展，中国当代画廊，北京，中国。

2005 年 “新社会主义，新现实主义” 北京公社画廊，北京，中国。

“蜉蝣” 北京公社画廊，北京，中国。

“中国当代雕塑展”，Museum Beelden aan Zee，海牙，荷兰。

“墙” 中华世纪坛，北京，中国。

“来自中国的新摄影和录像” 维多利亚和阿尔伯特美术馆，伦敦，英国。

2006 年 “伟大的表演”，Max Protetch，纽约，美国。

“红星” 798 红星画廊，北京，中国。

第6届光州双年展，光州，韩国。

“今日中国” Essl 美术馆，维也纳，奥地利。

2007 年 “过去进行时” 望东艺集，上海，中国。

“中国很近” 地中海画廊，巴来莫，意大利。

“三位一体” 东大名创库，上海，中国。

“红色浪潮” 休斯敦美术馆，休斯敦，美国。

“现在中国” CoBrA 现代美术馆，阿姆斯特丹，荷兰。

“我们的明天：伪装的文化” 吕内堡大学艺术空间，德国。

“中国现在” 伊莱克蓝画廊，纽约，美国。

2008 年 “重新看亚洲” 世界文化宫，柏林，德国。

“加油中国——墙上的笔迹” 格罗宁根美术馆，荷兰。

“Logan 收藏展” 旧金山现代美术馆，美国。

“中国金” 马约尔美术馆，巴黎，法国。

“精制的尸体：超现实中国” m97 画廊，上海，中国。

“口号” 伊莱克蓝画廊，纽约，美国。

“迪奥与中国艺术家” 尤伦斯艺术中心，北京，中国。

“光华路” 紫禁轩画廊，北京，中国。

“继续革命：中国新艺术” 萨奇画廊，伦敦，英国。

2009 年 “张大力第二历史” 堪萨斯市艺术中心，美国。

“重新想象亚洲” 新艺术美术馆，伯明翰，沃尔索尔，英国。

“非常状态”墙美术馆，北京，中国。

“历史的图像——中国当代艺术邀请展”深圳美术馆，深圳，中国。

“传统的转变”，Victoria H. Myhren 画廊 / 丹佛大学，美国。

“碰撞——关于中国当代艺术实验的案例”中央美院美术馆，北京，中国。

“由风格书写到艺术——街头艺术展”18 画廊，上海，中国。

2010 年 “改造历史”国家会议中心，北京，中国。

“问故而知新”OV 画廊，上海，中国。

“纽约到北京：涂鸦——街道的博客”C 空间画廊，北京，中国。

“41 届阿尔勒国际摄影节”凡·高空间，阿尔勒，法国。

“展览的展览”里维利城堡现代艺术博物馆，都灵，意大利。

“中国灵魂”玛格达——丹尼斯画廊，巴黎，法国。

“原始拷贝：1839 年至今的雕塑摄影”现代艺术美术馆，纽约，美国。

“伟大的表演”佩斯北京画廊，北京，中国。

“纬度”红星画廊，北京，中国。

“四度空间——两岸四地当代摄影展”香港摄影节，香港，中国。

“这个世界存在吗”第六届连州国际摄影节，连州，中国。

2011 年 “艺术日新”清华大学美术学院美术馆，北京，中国。

“关系”广东美术馆，广州，中国。

“表达的权利”54 届威尼斯双年展丹麦馆，威尼斯，意大利。

“草场地摄影节——阿尔勒在北京”北京，中国。

“自拍——近代的外表”昌原亚洲艺术节，昌原，韩国。

“图像——历史——存在”泰康人寿 15 周年艺术品收藏展，中国美术馆，北京，中国

“建筑的生命及死亡”普林斯顿大学美术馆。普林斯顿，美国。

“新摄影 2011”纽约现代美术馆，纽约，美国。

“关系”今日美术馆，北京，中国。

“清晰的地平线——1978 年以来中国当代雕塑”寺上美术馆，北京，中国。