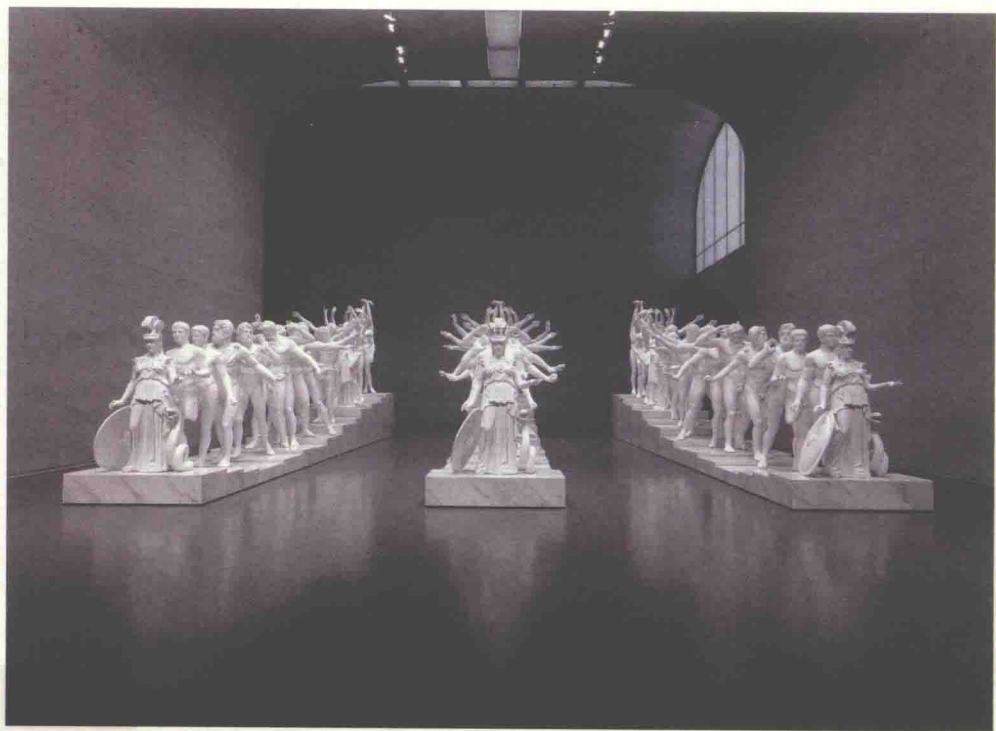

· 未来艺术丛书 · 孙周兴主编

艺术展示导论

陆兴华 著

· 未来艺术丛书 · 孙周兴主编

艺术展示导论

陆兴华 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2019年 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术展示导论 / 陆兴华著. — 北京 : 商务印书馆, 2019
(未来艺术丛书)

ISBN 978 - 7 - 100 - 16903 - 5

I. ①艺… II. ①陆… III. ①艺术 — 展示 — 研究
IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第280979号

权利保留，侵权必究。

艺术展示导论

陆兴华 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

山东临沂新华印刷物流

集团有限责任公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 16903 - 5

2019年1月第1版 开本 640×960 1/16

2019年1月第1次印刷 印张 32.25

定价: 115.00元

未来艺术丛书

主编：孙周兴

学术支持

同济大学艺术史与艺术哲学研究所

中国美术学院艺术现象学研究所

未来艺术丛书

作者简介

陆兴华，同济大学人文学院、中国美术学院跨媒体学院教授。主要研究方向为当代法国思想、当代艺术理论和艺术策展。主要著作有：《艺术—政治的未来——雅克·朗西埃的美学思想研究》(2017)、《当代艺术做什么?》(2012)、《让快乐排好队——巴特思想研究》(2012)、《哲学当务之急》(2009)；与张永胜教授共同主编学术辑刊《法国理论》。

总序

在我们时代的所有“终结”言说中，“艺术的终结”大概是被争论得最多也是最有意味的一种。不过我以为，它也可能是最假惺惺的一种说法。老黑格尔就已经开始念叨“艺术的终结”了。黑格尔的逻辑令人讨厌，他是把艺术当作“绝对精神”之运动的低级阶段，说艺术是离“理念”最遥远的——艺术不完蛋，精神如何进步？然而黑格尔恐怕怎么也没有想到，一个多世纪以后居然有了“观念艺术”！但“观念—理念”为何就不能成为艺术或者艺术的要素呢？

如若限于欧洲—西方来说，20世纪上半叶经历了一次回光返照式的哲学大繁荣，可视为对尼采的“上帝死了”宣言的积极回应。对欧洲知识理想的重新奠基以及对人类此在的深度关怀成为这个时期哲学的基本特征。不过，第二次世界大战的暴戾之气阻断了这场最后的哲学盛宴。战后哲学虽然仍旧不失热闹，但哲学论题的局部化和哲学论述风格的激烈变异，已经足以让我们相信和确认海德格尔关于哲学的宣判：“哲学的终结。”海德格尔不无机智地说：“哲学的终结”不是“完蛋”而是“完成”，是把它所有的可能性都发挥出来了；他同时还不无狡猾地说：“哲学”虽然终结了，但“思想”兴起了。

我们固然可以一起期待后种族中心主义时代里世界多元思想的生成，但另一股文化力量的重生似乎更值得我们关注，那就是被命名为“当代艺术”的文化形式。尽管人们对于“当代艺术”有种种非议，尽管“当代艺

术”由于经常失于野蛮无度的动作而让人起疑，有时不免让人讨厌，甚至连“当代艺术”这个名称也多半莫名其妙（哪个时代没有“当代”艺术呀？）——但无论如何，我们今天似乎已经不得不认为：文化的钟摆摆向艺术了。当代德国艺术大师格尔哈特·里希特倒是毫不隐晦，他直言道：哲学家和教士的时代结束了，咱们艺术家的时代到了。其实我们也看到，一个多世纪前的音乐大师瓦格纳早就有此说法了。

20世纪上半叶开展的“实存哲学/存在主义”本来就是被称为“本质主义”或“柏拉图主义”的西方主流哲学文化的“异类”，已经在观念层面上为战后艺术文化的勃兴做了铺垫，因为“实存哲学”对此在可能性之维的开拓和个体自由行动的强调，本身就已经具有创造性或者艺术性的指向。“实存哲学”说到底是一种艺术哲学。“实存哲学”指示着艺术的未来性。也正是在此意义上，我们宁愿说“未来艺术”而不说“当代艺术”。

所谓“未来艺术”当然也意味着“未来的艺术”。对于“未来的艺术”的形态，我们还不可能做出明确的预判，更不可能做出固化的定义，而只可能有基于人类文化大局的预感和猜度。我们讲的“未来艺术”首要地却是指艺术活动本身具有未来性，是向可能性开放的实存行动。我们相信，作为实存行动的“未来艺术”应该是高度个体性的。若论政治动机，高度个体性的未来艺术是对全球民主体系造成的人类普遍同质化和平庸化趋势的反拨，所以它是戴着普遍观念镣铐的自由舞蹈。

战后越来越焕发生机的世界艺术已经显示了一种介入社会生活的感人力量，从而在一定意义上回应了关于“艺术的终结”或者“当代艺术危机”的命题。德国艺术家安瑟姆·基弗的说法最好听：艺术总是在遭受危险，但艺术不曾没落——艺术几未没落。所以，我们计划的“未来艺术丛书”将以基弗的一本访谈录开始，是所谓《艺术在没落中升起》。

孙周兴

2014年6月15日记于沪上同济

献给我那不识字的母亲……

作者序

本书阶段性地总结了作者8年来在当代艺术展示方面的观察、研读、思考和教学。它也努力汇集与当代艺术展示相关的最核心的理论资源、方法论以及对策展实践的集体反思原则，想要为相关专业的课堂、艺术家讨论群组提供进一步探索策展和展示问题的材料、思路与研究角度。如果本书在某些方面有助于读者熟悉艺术展示的研究地形，找到一些个人思考和实践的起点，那么，作者的这一初心也就算实现了大半。

本书适合做人文学院、艺术类院校、设计类院校和建筑类院校的研究生、本科生的教材或辅助理论读物。它也适用于文化研究领域中的视觉文化研究课程。

全书由“美术馆的过去和未来”与“艺术展示的32个操作界面”两卷构成。上卷讨论了美术馆的功能、形成史及其在数码时代的新处境，同时也从策展角度重新定位了美术馆和艺术展示空间在大数据经济中将要发挥的新功能。下卷将读者带进了当代艺术策展的各个界面，来认真检测一场艺术展示背后的上层建筑及其基础结构。作者借助人类学、视觉人类学、博物馆学、社会学、符号学和政治哲学的眼

光，将当代艺术的策展视角对准了大地政治、普遍经济、生态、人类世等新层面，企图向读者展示支撑当代艺术展示的理论支架。两卷也从不同的角度分析了涉及当代艺术展示的那些重大争执，帮助读者辨认每一立场的正反两面，并尽量使所有的理论讨论都保持开放，期待读者的主动介入。作者故意隐藏自己的价值观、审美观，在写作中努力保持各种冲突立场之间的攻守平衡，意在邀请读者大胆参与，投注自己的看法，在阅读之后自行组织出思考和行动的脚本。在这个意义上讲，本书也是一本艺术策展的教材。作者同时希望读者能认真利用书后所列的参考书目，在读过本书之后，能根据自己的见识和兴趣，展开进一步的阅读和思考。

所以，作者也强烈建议读者根据本书“索引”，尽量根据主题来分别抽读，主动对全书内容重新做出自己的编目，最终使本书成为自己手中的锋利工具。只有当读者朋友这样灵活地依讨论主题来一次次抽读，或将其当作一本理论词典来用，它才能真正成为一本关于艺术展示学的教材。这正是本书的写作初衷：形成一本关于艺术展示的综合性的、介于理论专著和专业教材之间的工作手册。

在本书作者的想象中，在艺术展示实践中，我们正是这样一边实地操作，一边展开理论思考和实践反思，学与做互不相离地向前走的。所以，对策展原理的学习，最好也在策展中完成。如果从头到尾连读，读者就是将它读成一本理论书了，那么就须参看着目录，在读的过程中主动去把握全书的理论框架，以全统偏，自己去梳理出一个关于艺术展示的理论框架来，而不要落进被启蒙、被灌输的状态。读完后，它就是读者个人艺术展示的理论工具了。所以，读者必须读得很艺术、读得很当代，也展出读者的读，才当代，才对！

最初构思本书的写作大纲时，作者只是想要挖出当代艺术展示的

主要理论话语背后的学术背景，特别是哲学背景，系统地来讨论艺术展示的主要元素、方法论和实践史。在写作过程中，作者越来越意识到，除了这种专业研究的角度，当代艺术展示对于未来政治也极其重要。所以，作者感到，关于艺术展示的讨论，也应被拖进当代的美学-政治论争框架之中，才算到位。这本关于艺术展示的书因而在展示的美学和展示的政治两方面双管齐下。所以它也可被看作对将要到来的艺术-政治及其展示方式的一种展望。在未来，艺术或政治将被怎样塑造，我们也只有一路“展”着来知道了。书中所有的讨论都向未来开放，因此这也是一本关于未来艺术展示的导论（*prolegomena*）。

在这个后-历史时代或人类世中，策展正在成为牵一发而动全身的大地政治之悬置式决断，每一次策展都是对这个被下了符咒的失灵世界的一次重新占领。它不光应负责艺术作品的展示，更应成为人民用身体去占领、去抵抗全球资本主义装置将我们拉向毁灭时的一种集体自我决断术、导演术，本身也必须成为“人民权力”的主要塑造手段。在今天，艺术策展与激进政治、社会运动和生态介入，已密不可分。艺术展示必须被抬高到我们如何用自己的身体及作品去对抗全球数码-商品-景观统治装置，在人类世中去追求自己的艺术行动的逆熵性这样的政治高度上，才实至名归。也因此，本书下卷论及的艺术策展的各个界面所反映的当代思想焦点，可被看作提供给全球每一个人的当代政治斗争的重点坑位，而不仅仅与艺术家的创、展工作相关。

所以，本书作者建议，读者除了可将这本书当作教材和理论书，也可简单地将这本书看作在提供关于艺术展示或政治占领的系统的理论解释；在将它看作一本翻开、备用的策展理论的小词典、行动手册、展示工作簿的同时，也可将它看作我们时代的艺术-政治行动、政治哲学、艺术理论和艺术展示实践的一个反思-论争现场。实际上，本书的

大部分内容也在课堂和艺术展示的现场被反复辨析、批评过，是一系列论争的结果，吸收了来自各艺术家和各艺术实践团体的思想成果，本身是对当代国内外艺术实践及展示的一种理论上的回应，同时也已较系统地体现了过去 30 年的当代艺术中的那一部分“中国经验”。

由于本书主题涉猎广泛，作者在许多领域也只是新近因研究需要才进入，书中表达的浅陋、寡闻、错漏之处，也就要拜托读者多多担待，万望他们在原谅作者的学问疏浅之余，还不吝公开指出其不足之处，以期在将来做出修订和补救。

十分感谢这些年来同济大学的人文学院和建筑与城市规划学院、中国美术学院的跨媒体艺术学院的许多同事和连续几届同学对作者这一研究方向和课程的宝贵支持与贡献。过去几年里你们对这本讲义所提出的批评和建议，绝大部分都已体现在作者后面的反复修改之中。也是在你们的友爱的注视下，作者终于拿出勇气，啃下这个主题，并组建了这本教材的框架。

另外，作者也要特别感谢“未来的节日”艺术家小组和金锋老师、艺术圈的各位“大佬”和“小虾米”这些年来对作者的工作上的帮助。是你们使作者在艺术圈扎了根，与大家同得病、同吃药，竟也“命友邀宾玩赏，对芳尊浅酌低歌”（元好问）地幸福或不幸地送走了诸多光阴，真正受益匪浅！真是“满眼云山画图开，清风明月还诗债”（马致远）啊！让我们且行且珍惜！

最后也要衷心感谢鲍静静、陈雯两位老师对这本内容繁杂的书的仔细、周到的审阅、编辑工作！

陆兴华

2018年2月18日

目 录

作者序 1

上卷 美术馆的过去和未来 1

第一章 展与被展 3

- 一 这星球正在变成一个美术馆 3
- 二 美术馆内的展示状态 6
- 三 展示中的主体、作品和事件 12
- 四 艺术展示的首要原则：审美平等 22
- 五 艺术展示与艺术史 26
- 六 展示用的那条界线 31
- 七 “当代艺术”本身是一种独特的展示实践 38
- 八 艺术品在美术馆、收藏家和市场之间的穿梭 40
- 九 美术馆、市场和职业艺术家之间的运作空间 44
- 十 当代艺术式美术馆 52
- 十一 展示与作者之死 61

第二章 美术馆 68

- 一 展示的核心：*agora* 68
- 二 美术馆是人民的剧场 70

- 三 美术馆是一个政治装置 73
- 四 美术馆、视频与视频网站 79
- 五 美术馆同时位于网上和网下 86
- 六 展示空间与脱-作品化 93
- 七 “想象美术馆”及其局限 97

第三章 策展斗争 111

- 一 美术馆内的潜在批评空间：策展 111
- 二 与其不断梳理艺术史，还不如将策展做大！ 114
- 三 美术馆之外：当代艺术与当代政治之间的对台戏 120

第四章 公共美术馆的身世和当代谱系 132

- 一 公共美术馆的身世 132
- 二 另一种公共性：英国国家美术馆的难产 137
- 三 展示中，公众应义无反顾地走向公共，还是选择式参与？ 145
- 四 美术馆展示空间的设计与当代艺术展示之间的张力 149
- 五 现代中国的美术馆的三个可能起点 158
- 六 纪念、采集和导览：论博物馆 / 公共美术馆的内操作 165

第五章 收藏与买卖 180

- 一 藏与买 180
- 二 物、商品和艺术的回收与循环 188
- 三 艺术、钱与新技术 192
- 四 拍卖：金钱与艺术之间的“价值重估” 202
- 五 收藏与展示之间 207

下卷 艺术展示的32个操作界面 225

第一章 以人类学眼光看艺术展示 227

- 一 展示作为“炫富宴” 227
  - 二 展示使“物的灵魂” 归到原位 234
  - 三 展示是无条件地好客 243
  - 四 展示发生于面具之前和之后 254
  - 五 展示既献祭又亵渎 261
- 第二章 艺术展示与人类心理现实 269
- 一 展示中，展示价值打败了膜拜价值 269
  - 二 消极展示：恋物、拜物和遗物 277
  - 三 展示：圣—俗之间的穿越 285
  - 四 展示是要埋葬色情 296
  - 五 展示中的残酷 304
  - 六 展示中的奢侈 311
  - 七 展示与凝视 315
  - 八 画、展、看与买 319
  - 九 展示与日常生活、景观与情境 328
  - 十 对展示的克服：情境 / 异轨 335
  - 十一 展示与时尚 340
  - 十二 展示中的能指漂移：从艺术到时尚 347
- 第三章 社会、政治中的展示 357
- 一 展示的结构：框之“框” 357
  - 二 展示与社会系统 365
  - 三 艺术展示与生命政治 368
  - 四 关系美学展示观：填补社会中的空缺 376
  - 五 展示与后-历史主义状态 384
  - 六 展示：走向公共，还是共同？ 395

七 展示“交换价值”，还是“新使用价值”？ 401

八 展示：既区隔同时也打消 413

第四章 艺术展示的未来 419

一 展示、占领与例外状态 419

二 将未来展示到今天：总体艺术作品 435

三 展示：直面人类世 438

四 大地政治与永久策展 443

五 展览上的性别魔法：单性知识 456

六 后-生态中的艺术展示：横向思维 464

七 永久的自我编目、自我展示：艺术-小说 470

参考书目 479

索引 487