

Thoughts And Analysis

Exhibitions Critiques

Art Museum Research

游江 著
BY YOU JIANG

YOU JIANG ART ESSAYS AND CRITQUES

CONSTRUCTING

AN ART

THEATER

构念的剧场

游江艺术批评文集

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

构念的剧场

游江艺术批评文集

AN ART CONSTRUCTING THEATER

YOU JIANG ART ESSAYS AND CRITIQUES

游江 著

BY YOU JIANG

图书在版编目(CIP)数据

构念的剧场: 游江艺术批评文集 / 游江著. —合肥:
安徽美术出版社, 2017.4
ISBN 978-7-5398-7629-0

I. ①构… II. ①游… III. ①艺术评论—文集
IV. ①J05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第
057787号

构念的剧场——游江艺术批评文集

GOUNIAN DE JUCHANG
YOU JIANG YISHU PIPING WENJI

游江 著

出版人: 唐元明

责任编辑: 朱小林

责任校对: 司开江 陈芳芳

责任印制: 徐海燕

封面设计: 一木设计

版式设计: 任四四

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号

出版传媒广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

印制: 深圳市鑫骄阳印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 15.25

版次: 2017年5月第1版

2017年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-7629-0

定价: 58.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与我社营销部联系调换。

序

网上有句话说的是：要与靠谱或有本事的人合作。在这里，“有本事”指的是一个人能够出色地干好他所从事的工作，“靠谱”则指的是一个人在与人家商定了办事的原则与规矩后不会乱来、不会出格。我很赞同此话。实际上这也是我多年工作的体会。所以但凡干事，我不仅会按此标准选择合作者，还会按此标准选择协作者。而游江就是我经常的协作者。比如说，我在为深圳美术馆策划一系列学术活动或为河北美术出版社主编两卷本的《新中国美术六十年》，以及为中国青年出版社主编《中华美术百年》时，他都是我的协作者。现在虽然我已经退休了，但在主编七卷本的《中国当代美术全集：1978—2008》（将由湖北美术出版社在2017年10月推出）时，我仍然邀请了他作为第五、六卷的助理主编。从中足以见得我对他的看重与欣赏。

我与游江相识在2006年，当时，他是作为实习生来到深圳美术馆，主要参与该馆成立三十周年的庆祝活动。由于表现突出，工作任劳任怨，故2007年他从南京艺术学院毕业后，顺利被分到了深圳美术馆收藏研究部工作。作为他的同事，我发现他显然是这个部门工作任务最重，且最为扎实的工作人员。从协助办展到档案的整理，事无巨细，他都会十分认真对待，从不做表面文章，也做得很有质量。

以上更多谈的是他的做人与对待工作的态度。其实，他在专业上也相当努力，并没有将自己限于纯粹的事务中，这非常难得。据我所知，收录在这本文集中的文章，全是他从自身工作出发，结合办展与工作实践撰写的。他能从解惑的角度看书与思考问题，且谦虚好问，因而得到了很大的提高。这与完全关在书斋里做文章的人很是不同，值得鼓励。从本文集中的文章来看，游江很关注都市文化、消费文化、网络文化、大众文化，还有社会主义经验

与中国当代艺术的关系问题，此外他也对中国美术馆界工作的现状有所反思。我认为，这些文章不仅立论新颖、角度独特，阐述也有相当的深度，看后是对人有所启发的。相信大家看了文章亦一定会有同感。

游江还很年轻，以后的路长得很。希望他能够保持现在的锐气，不断攀登艺术理论的高峰，进而取得更大成就！

是为序。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters.

目 录

001 分析与思考

- 002 数字时代艺术创作与批评的转向
- 010 从商品拜物教、图像拜物教到符号拜物教
- 018 “微”体验与“微”叙事
——视觉文化情境下的后世代油画创作
- 033 水墨创新，一个伪命题？
- 039 反叛与超越
——关于中国当代青年水墨艺术的几个问题
- 046 意象之旅
——城市空间的当代水墨表达
- 054 当代语境下的形式转换与空间拓展
——从当代青年版画的创作现状谈起
- 059 试论中国当代雕塑艺术的图式转换与空间叙事

065 展览评述

- 066 图像转向与社会主义视觉经验
——从“再历史——中国当代艺术邀请展”谈起
- 073 从“中国画”到“水墨艺术”
——写在“墨非墨——中国当代水墨邀请展”之后
- 081 从“延续”到“拓展”
——写在“第八届深圳国际水墨双年展”之后
- 086 新中国画 VS 新水墨
——从“第九届深圳国际水墨双年展”策划谈起

095	图像的背后 ——写在“宁静致远——中国工笔画六人展”之后
102	传承开拓 取向多元 ——从“青春心印——关山月美术馆青年工笔画展”谈起
111	图像经验的当代表达 ——写在“混搭的图像——中国当代油画邀请展”之后
118	历史的图像，图像中的历史 ——由“历史的图像——中国当代艺术邀请展”引发的几点思考
126	碎片化时代下的拟像狂欢 ——从“拟像的碎片——中国当代艺术展”谈起
133	现代都市在当今艺术创作中的呈现 ——写在“庆祝深圳经济特区建立 30 周年美术作品展”开幕之际
142	都市经验与当代艺术 ——写在“都市镜像——当代艺术邀请展”之前
148	城市温度与视觉传达 ——写在“温度——2015 当代艺术邀请展”之后
156	语境转换与艺术自觉 ——写在“转境与位移——深圳当代青年本土艺术家交流展”之后
166	互动与反思 ——从“第六届深圳国际水墨双年展”看中国的新媒体艺术
173	看得见的乐章 听得见的色彩 ——写在“眼与心——2015 中国当代联觉实验艺术展”之后
179	传统技艺的当代转换 ——从“流痕——中国当代艺术展”谈起
186	锐意创新 时代歌者 ——写在“同舟行——深圳画院院展”之后

193	美术馆学
194	因地制宜，因馆制宜 ——当下美术馆、博物馆事业发展中出现的机遇和挑战
202	本土艺术与美术馆的发展 ——以深圳美术馆策划的本土展览为例
210	策展人与美术馆 ——从深圳美术馆策划的活动谈起
214	藏品见证城市美术发展 ——从深圳美术馆 30 多年的藏品收藏谈起
217	展览叙事 ——从美术馆的专题陈列谈起
223	从传统到当代 ——从深圳美术馆策划的系列当代艺术展谈起
229	公共教育是美术馆的鸡肋？ ——关于当代国内美术馆公共教育若干问题的探讨
235	后 记

分析与思考

数字时代艺术创作与 批评的转向

一、数字时代：数字化的生活与艺术

20 世纪末、本世纪初，西方发达国家普遍进入以信息技术等高科技为基础的 digital 时代，数字媒体日益成为影响甚至左右现代社会各个方面的主要新生事物。可以说，人类正在进入一个“数字化生存”的时代，数字化已经成为新时代构造、运行和发展的重要动力和根本特征。人们生活的各个领域都充斥着数字化的色彩，衣食住行各个方面被数字技术一网打尽。如互联网技术的应用使人们的沟通、交流、传递信息更加便利，而且虚拟的网络世界也可以购物消费，和现实世界的距离越来越近。

现在，我们生活在数字技术的环境中，数字技术供给我们各种各样的数字化产品，数字技术及互联网信息技术的运用带来人类活动的全球化，即把世界各地的人们联系在一起，逐渐形成一种“地球村文化”。脑力劳动者的很多活动，由于较少时空的依赖性，将能更快地超越地理的限制。数字技术给人类社会带来了强烈的冲击，数字时代的生活更是多姿多彩。当今世界科学技术的发展已经超出了人们的想象，随着计算机技术频繁地更新换代，信息的数字化处理获得了飞速发展。数字技术的发展，已在全球范围内形成一种势不可挡的大趋势。

从手工业时代到工业时代再到数字化技术时代，社会的这种变迁，使得与科学技术发展密切相关的艺术不断发生着转变，深刻地影响了当代艺术的形态和发展。艺术与数字技术正日趋结合，并且正形成一股狂潮冲击着人们的视听神经。数字、信息技术的发展，使得艺术创作和数字多媒体技术的关系也越发密切。艺术这种文化载体在“地球村文化”的形式下，朝着多元方向不断蔓延并发展。在这种形势下，很多艺术家开始将当代艺术创作手法与

数字技术相结合，探索和实践出新的视觉表征空间。

应该说，数字多媒体技术对当代艺术家们创作的影响是广泛而深刻的，技术带给艺术的不仅仅是技艺表现的多样化，同时还有更为深远的意义——艺术格局的改变。整个艺术领域，从观念形态到创作实践都将远远超出传统的局限，如艺术创作手段、载体的重大变革，艺术创作表现空间和表现形态的不断深化，艺术创作方法与受众接受方式的互动等。数字多媒体技术与艺术创作的紧密结合，一方面满足了当今社会人们对艺术创作新形式与新内容的需求，另一方面无形当中也缩短了传统观念中艺术文化与商品之间的距离，增强了艺术与大众之间的亲和力。

二、数字技术：对艺术创作的介入与开拓

马歇尔·麦克卢汉（Marshall McLuhan）认为，数字技术本身就是我们这个时代最伟大的艺术品。“数字就是艺术”，抑或“艺术就是数字”。艺术家总是属于一定的时代、民族和阶级，艺术创作归根结底受着一定社会生活方式的制约，也与艺术家本人的生活实践和生活经历密不可分，艺术家在不同程度上会受到所处时代的科技、文化、政治等多方面的影响。数字技术给艺术家提供了前所未有的机遇，为艺术家展现自己才华提供了新的领域。除了新媒体艺术家，传统艺术创作领域的艺术家也同样受到数字化技术的影响。信息技术和网络技术使得艺术家的视野越来越开阔，各国艺术家之间的交流也由此变得日趋方便而快捷。因此，在数字化的时代，艺术或多或少就会有某种技术的特征，因为我们在掌握现代科学技术与信息技术之后，就会产生与此相适应的审美观和艺术形式。

在创作上运用新技术和开放的理念就意味着更多的自由表达，更多新的艺术形式的出现。首先，数字技术的介入开拓了艺术创作的新思路。从某种角度来说，绘画的发展就是艺术材料技术发展变革的缩影，绘画艺术以视觉的形式对社会进行思考，而科技则不断地探索和提供新的创作方式和思维方式，改变人们传统的视觉审美及欣赏习惯。其次，数字化技术带来了创作方

式的改变。在全球化数字图像所造就的背景下，新技术的运用改变了传统创作的媒介和工具，艺术家也渐渐接受了数字技术对艺术创造的深度介入，用电脑对创作的素材进行所需要的编辑和处理，探索和创新与艺术理念相契合的新的艺术视觉效果。再次，数字化技术带来了展示方式的变化。依托于美术机构展示空间的艺术展览，通常是当代艺术作品的展示方式，而随着数字技术的不断发展，艺术作品的展示方式又增加了新的渠道和平台，艺术作品可以不受时空的限制，通过多媒体技术及互联网技术进行广泛的传播。

从技术方面的特性而言，数字技术给当代艺术创作带来了新的特征：第一，数字技术引发的媒介革命给艺术带来了可持续发展的物质保障，依托于数字技术创作出来的艺术作品，不论是呈现形态、展示方式还是保存方式，都与传统绘画不同，从而超越了一般绘画作品存在的可持续性问题的，这些依托于数字技术的多媒体互动艺术作品无疑为当代艺术创作发展出一条更加具有探索意义的道路；第二，数字技术可以把绘画创作中的一些基本技法通过图形程序系统地总结出来，通过计算机进行各种技法的处理和融合，从而产生出新的视觉效果，当代的很多艺术家在创作中开始大胆地融入电脑设计的图形和色彩，从水墨、版画、水彩到油画，在传统架上绘画中现在看到了很多“设计语言”；第三，数字技术的网络化特点对传统艺术中的手段、方式、观察角度乃至思维观念都将产生深刻的影响。电脑、手机、电视、户外LED显示屏，依托于网络的各种技术性观视已经成为人们生活中的一部分，并逐渐改变着人们阅读与思考的方式，在这种背景下，人们在创作和欣赏作品时也自然而然地会发生一些与前代人不同的变化，这些差异亦潜移默化地表现在当代艺术作品中。

三、数字媒体：批评的空间转向及尺度

有艺术创作就有艺术批评。艺术批评不仅能够帮助人们欣赏艺术、提高审美水平，也是促进艺术创作发展的繁荣剂。国内的当代艺术批评自20世纪80年代以来，随着媒体平台的进步和拓展，也在发生着变化。1985年以来，《美术思潮》《中国美术报》《画家》《艺术·市场》等相继创刊，《美术》

杂志在改版后增设“当代美术思潮”专栏,《江苏画刊》主办方更换后也开始涉足当代艺术的创作和讨论。虽然在纸质媒体时代,商业传播的巨大力量还没有生成,但正是由于这些刊物的作用,各地的群体活动迅速传播到全国。当时焦点的理论问题、激进的艺术思想都在这些刊物上得到充分讨论,而这些报刊的主要编辑人员都是参与现代艺术运动的评论家,如高名潞、栗宪庭、彭德、刘骁纯、皮道坚等。他们最初的批评声音是通过这些出版物呈现的,同时,这也确立了他们在“85 美术思潮”中美术评论与美术理论的地位。

而随着数字媒体的不断兴起,在“网络社会”,艺术品的展示走出了一般的场馆,借助网络以图片的方式得到了广泛的生产与传播,在海量图片传播的同时,也出现了大量以微博、博客、艺术网站、个人网站等为载体的大量批评文章。随着各种数字论文平台的建立,以往纸质媒体出版过的文字和各种学术论文,如今都可以随时随地在网络数据库查询和电子阅读。此外,针对当下正在发生的各类艺术事件和现场而出现的各种新的观点与言论,都可以第一时间在网络上发布、阅读及参与讨论,非常具有时效性和互动性。应该说,网络空间不同于原来的纸质媒体,它深刻地改变了艺术批评的传统模式,带来了一种前所未有的“空间”效应,而要想有效地进入网络空间发言,艺术批评的主体、方法与话语都必须做出相应的“转向”。

第一,从“立法者”到“阐释者”,批评主体的身份要进行转型。福柯(Michel Foucault)认为权力机制的有效运行依赖于目光的凝视,“凝视的王权逐渐确立了自己”,凝视的目光决定了一切,统治了一切。^①而数字媒体的受众数量庞大,与印刷文化相比,此时“凝视”目光发生了转变。“凝视—被凝视”单向度模式被打破,少数权威核心期刊的学术圈子被网络媒体无限扩展,所以在知识民主、价值多元的社会,批评家应该借助数字媒介走进人群,而不是以“专家”的头衔沉浸在传统的学术圈子里,应走出网络专业性艺术批评“缺席”的局面,发挥知识分子的作用,让学术产生良好的社会效应,提高社会整体的艺术修养和欣赏水平。正如曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)所说的那样,数字化整合和沟通系统极大地削弱了那些传统的“外在于该系统的发送者”的符号权力,但一旦他们能够调整姿态,对“世俗状态”有所让步,顺应数字文化,把他们原有的借助“精神传输的习惯”予以“电

子物质化”，他们的“威力”就会“倍增”。^②第二，将反讽的、寓言式批评和整体性研究相结合，批评家应对批评方法进行调整。网络空间带来了艺术的祛魅，大众文化、商业艺术风起云涌，艺术的光晕消失了，批评家面对的是不计其数的艺术对象，面对碎片化的艺术空间，批评家应当披沙拣金，发掘和鉴别艺术的杰作，并能够把握网络空间中艺术发展的总体性，形成契合网络的特殊的艺术方法论。第三，从独白到交互，批评话语需要新的改变和转型。网络空间的“交互”“在场”的言说氛围对当下艺术批评的语言提出强烈的革新要求，面对不同知识结构、艺术修养的新一代接受者，批评家在网络中的发言要被更广泛的人群理解，产生一定的社会效应，就必须从根本上改变当前艺术批评在纸质媒介中一定程度的“专业化”和“学院化”，形成一种新的交流性的批评话语，因为“一种转型，如果只是在同一模式的思想中发生，如果仅仅是把同一思想调整得与现实更为贴近，那这种转型必然是肤浅的和表现的”。^③第四，从纸媒到网络，需要保持学术的专业性和规范性。纸质媒体一般对于稿件的发布都需要审核并要求其版权的唯一性，而当下网络世界，各类打着艺术幌子的网站不计其数，批评家应当选择业界合法的发布平台，从自身做起，建立和促进网络发布和转载的规范。

四、大数据时代：数字化带来的利与弊

技术的发展对人类来说，永远都是一把双刃剑，数字技术给人们带来了多元文化和便捷生活，也使得人们面临更多、更大的社会问题。今天，随着计算机技术的不断发展和进步，人们正逐步使用数字化的符号来表达，在这个时代，“人是符号的动物”更显突出。但随着人类掌握计算机能力的增强，人们对其依赖性也越来越大。从某种角度来看，很多时候人们把解决问题的精力逐渐转移到单一的对计算机的操纵上。再从信息学的角度看，随着互联网应用的越来越广泛，人在交往活动中退缩到各个终端机的背后，操作计算机的人在“人机交往”中变成了计算机的“影子”，数字化创立的多维世界将生机勃勃的人异化为“数字单面人”和“网络植物人”。

在当代艺术创作中，我们看到的是：首先，虽然数字技术的介入使绘画

艺术想象力得到了极大的拓展，但是过分追求视觉刺激效果，单纯用电脑技术进行图像的设计，这使得作品越来越图案化和机器化，题材越来越脱离生活，失去了人们对现实的体验、对人生的感受以及对事物的思考。其次，信息技术在给艺术创作提供大量信息图片的同时，信息资料及图像的错位挪用和滥用成为了当下日益严重的艺术创作问题。一方面，人们的视野被各种新奇的图像拓宽；另一方面，人们的想象又被各种虚拟图像所消解。当代艺术家在展开艺术创作的时候，从视角、题材到喻体，其思维路向都可能潜移默化地受到网络各种“设计”图像的影响，艺术创作的材料、语言与形式的运用等都趋于同化、模式化。我们可以直观地感受到艺术作品的多样性受到了严重的冲击，个体风格与个性在技术的天空下被不同程度地削弱了，而这种滥用数字技术的痴迷很有可能造成艺术审美维度的逐渐丧失。

艺术批评和创作一样，都是复杂的精神劳动。在强调批评的话语转化的同时，随之带来的是当代网络艺术批评尺度的问题与反思。第一，与传统纸质媒体相比，网络平台的兴起和发展，为更大范围艺术批评的参与提供了便利，进而一定程度上带来了批评风格和话语形式的转变，从批评主体和言语方式上消解了纸质媒体一直以来保持的精英化倾向。第二，网络媒体在数据发表和转载上，更具便捷性、随意性及互动性。从某种角度来说，人人都是批评家，现在每个人都可以将自己的言论和其他人分享，但由此也产生出了由于学识参差不齐而导致的各种骂街式的争论。我们看到的是，不同年龄、不同教育背景、不同专业和职业的人都加入到“焦点”讨论中来，低门槛造就了更多口号化、情绪化的负面现象。而真正有多少有效性的讨论，当代批评话语构建如何不断地展开和深入，这是我们应该思考的地方。第三，学院教育的发展和艺术市场的繁荣，使得青年新锐艺术家活跃起来，与此同时，与新锐创作密切相关的新锐批评，也在网络平台的促发下获得了比以往更多的阐释合法性。而这些多样的批评，更多的是侧重“立言”而不是“批判”，缺乏批评的意识以及自我反思的态度，这是当下我们要批判的。正如卡尔·波普尔（Karl Raimund Popper）所说的那样：在我们创造自由的多元社会及知识增长和通过知识而自我解放的社会框架的伟大历史任务中，重要的莫过于能够批评地看待我们自己的观念，然而不要成为相对主义者或怀疑论者，不

要失去为我们的信念而斗争的勇气和决心，即使我们认识到这些信念应当总是可以纠正，认识到只有通过纠正它们我们才会使自己摆脱错误，从而使我们能够增长知识。^④

结 语

数字时代，人类社会的政治、经济、文化等各个方面都在迅猛发展，人们的生活也随之发生着前所未有的巨大变化。艺术作品借助数字技术开拓了创作语言和视觉效果，并通过网络得到了广泛的传播。网络空间带来了人群效应，艺术批评也发生了相应的“转向”：第一，批评主体从立法者转变为阐释者；第二，面对海量的艺术对象，批评家用反讽的、寓言式批评与整体性研究的方法面对这种认知困境；第三，网络空间让话语方式由独白走向了交互，艺术批评在网络平台中不得不建立一种新的交流性的语言来适应更大范围的受众；第四，网络平台的艺术批评可以多元但也需要学术规范。需要强调的是，我们在看到数字技术带来的各种便利和好处的同时，也要留意到它带来的诸多问题。在艺术创作中，它带来了图像的泛滥，直接导致了创作的模式化，过分依赖数字成像从而脱离生活，造成艺术审美维度的逐渐丧失。在艺术批评中，网络平台在使批评主体和言语方式消解了纸质媒体一直以来保持的精英化倾向的同时，也因其数据发布和转载上的便捷性、随意性及互动性，造就了更多口号化、情绪化的负面现象。我们知道，无论是艺术作品还是艺术批评，本质都是其中的人文内涵，是技术无法代替的。技术只是工具，数字技术与内容有机地联系起来，让技术为思想服务才是避免数字化误区的良方。

注 释:

① Michel Foucault, *The Birth of Clinic*, trans. A.M.Sheridan Smith, Vintage Book, 1994, p89.

②【美】曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九、王志弘译,社会科学文献出版社,2001年版,第465页。

③【法】米歇尔·福柯:《权力的眼睛》,上海人民出版社,1997年版,第52页。

④【英】卡尔·波普尔:《通过知识获得解放》,范景中、李本正译,中国美术学院出版社,1998年版,第193页。

——原载于《数字时代的艺术批评》论文集,湖南美术出版社,2015年4月第1版,第209页。