

FEARLESS VANGUARD

Cultural perspective of the New Generation
non-mainstream artistic phenomenon in Shanghai

吴晨荣 著

上海新生代非主流美术现象文化透视

无畏先锋

上海书店出版社

无畏先锋

—— 上海新生代非主流美术现象文化透视

吴晨荣 著

FEARLESS VANGUARD

—— Cultural perspective
of the New Generation non-mainstream artistic
phenomenon in Shanghai

上海书店出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

无畏先锋：上海新生代非主流美术现象文化透视 /

吴晨荣编著. —上海：上海书店出版社，

2003.8

ISBN 7-80678-117-X

I. 无... II. 吴... III. 绘画—艺术—流派—上海市 IV. J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 061541 号

无 畏 先 锋

作 者 吴晨荣

责任编辑 包晨晖

装帧设计 吴晨荣 郑芝明

技术编辑 张绍军

出版发行 世纪出版集团上海书店出版社

地 址 200001 福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

开 本 640 × 965mm 1/16

印 张 12.5

印 数 1-4000

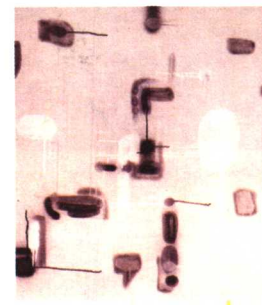
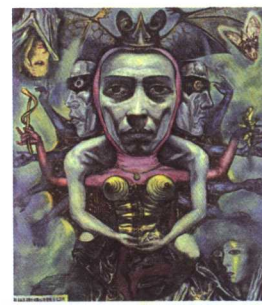
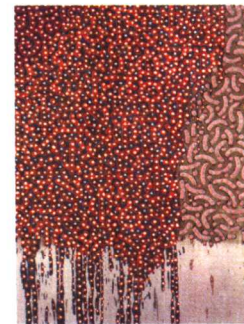
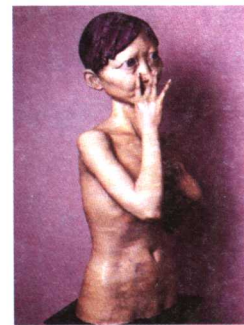
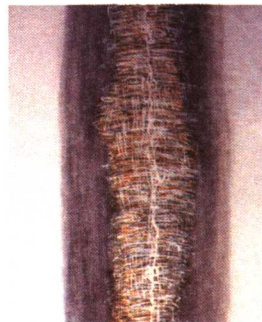
出版日期 2003 年 8 月第一版 2003 年 8 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-117-X/J · 65

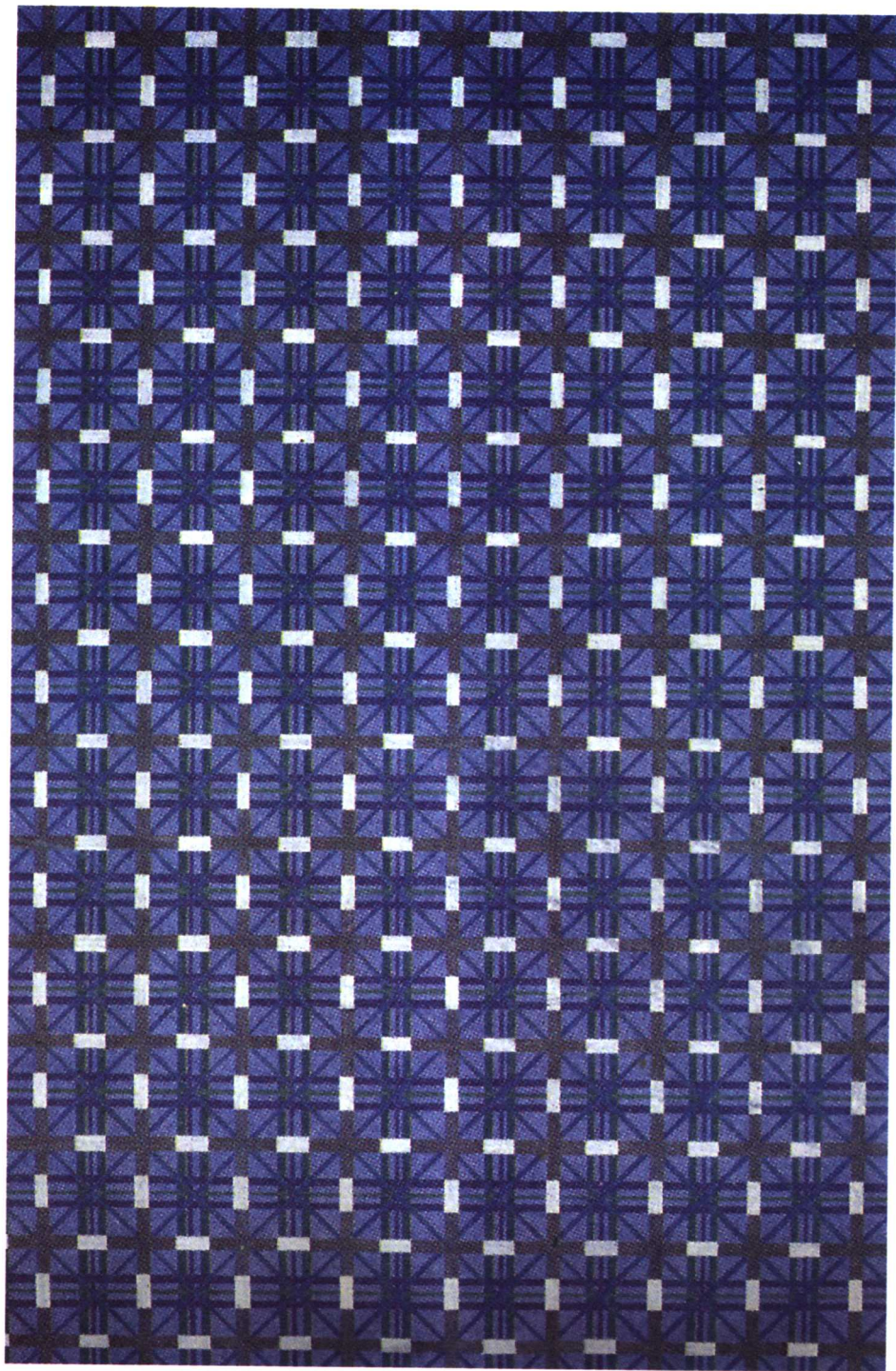

定 价 35.00 元

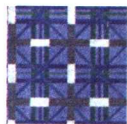

丁乙 《十示 98-6》(局部) 50 × 70 cm 布上丙烯 1989

目 录

关注	001

无法回避的现实

“出世”与“入世”	011

再聚焦与新思考	027

值得关注的事实	039

附：中国新生代美术演化分析图	044

城市先锋精神的自觉探索者	047

无为的边缘人	059

无畏的选择	067

必要的思考	075

不同的选择

判断与行为、时代与情绪和单纯的冷抽象形式	087

水墨方式与当代观念	095

附：下一站——水墨码头（节选）（王天德）	100

晃动的自由与自由的晃动 105

附：与心徘徊——关于绘画

“自由”散谈(节选)(王远) 112

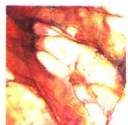
佛——人？人——佛！ 115

禅花绽放歌唱永恒的理想主义 122

附：释悟抽象——李磊访谈(节选) 127

生命、情感之思考与记忆 131

以自己的方式阐述与解决……一切 139

一个内闭者开放心灵的独白 147

附：梁卫洲访谈录(节选) 154

温情的理想主义方式 159

东方精神与抽象语意 167

由情而书，随心飞扬 175

附录

人物小传 183

跋 190

关注

在中国当代美术研究领域,可以说今天对于新生代美术现象的研究已不是一个让人感到兴奋的课题,或者讲已是一个即将过时的话题。然而,作为中国现、当代美术转折时期的重要现象,新生代美术对21世纪的中国多元的当代艺术具有重要的影响。因此客观而全面地深入研究与分析新生代美术形成的社会原因与文化差异所呈现的美术现象,对全面把握和理顺新生代及其之后的各种艺术现象的脉络具有一定的参考作用。

从20世纪90年代开始,中国的新生代艺术便骤然而起,成为中国当代艺术现象中的一个重要部分。在美术领域,新生代美术一出现便受到美术评论界的关注,新生代美术所折射出的其特有的价值观念与文化情绪,成为当代艺术中的重要现象。关注生活、反映现实却是以一种冷漠与休闲的“漫游人”(吕品田^①)的状态出现;心灵坦诚、思想深刻但却是以调侃、嘲讽的情绪宣泄。这正在光环与嘲弄中成长起来的一批新青年真实的个人情绪。

作为北方新生代美术早期最著名的代表人物,刘晓东以近距离的方式关注着社会现实的另一面,作品让人在一种散漫、悠闲之余产生心悸,与传统的现实主义绘画产生了差异。

刘晓东《人·鸟》布上油画

方立钧以一种嘲人嘲己的现实主义写实手法,描述了一部分新生代青年对于社会现实的情绪。成为北方新生代玩世现实主义思潮的重要代表画家。

方立钧《No.1》布上油画 1999

对于新生代美术所产生的社会、历史原因以及文化情绪的形成等因素,已有一些评论家对其进行了多方面的分析与阐述:“玩世现实主义”(栗宪庭)、“近距离艺术”(尹吉男)、“存在现实主义”(高名璐)和“文化现实主义”、“异样现实主义”等等,应该说就中国新生代美术北方文化状态下的艺术特征而言,这

苏新平《欲之海》 130 × 160 cm
布上油画 1997

些分析与界定是贴切而深刻的。然而,如果从更为整体的范围讲,我认为这些对新生代艺术现象的判定或许又是不完全的。因为,以上这种文化情绪所流露出的美术现象在中国的北方²新生代画家身上应该讲是真实的,然而在中的南方,特别是上海及沿海

地区，有着同样生存状态与文化情绪的新生代美术家却采取了放弃这种以关注现实和“呐喊”为方式的现实主义表现手法，而是以另一种可以说是彻底逃避现实并完全从个人情绪出发的多元的艺术发展与表现，体现了中国新生代美术现象的又一重要方面并构成了中国当代艺术向多元化方向发展的一个重要组成部分，这应该是我们评论界不可忽视的又一个文化现象。

苏新平的作品非常明确而典型地透露了北方画家对于社会现实的关注。

中国至 20 世纪 90 年代加快了改革开放的步伐，尤其是以上海为代表的中国南方地区经济增长变得更为迅猛，人们的思想观念也显得更为活跃而务实，关注现实和未来逐渐成为社会的共同愿望与行为，这或许正是当今中国社会走出封闭、保守的一种缩影，也是中国社会展望明天现代化的一种现实且又务实的态度的反映。在文化艺术领域，外来文化的进一步冲击与海派文化的重新萌发之后的进一步延伸，使得今天生活与迁移到这里的新生代画家们感到需要的已不只是“逃避”或“呐喊”，而是一种对希望的捕捉。这种对未来的信心确定，必然在一定程度上影响或动摇了新生代画家的价值观念和文化情绪，而作品精神的本土化与时代性、艺术观点以及表

苏新平 《被困之人》（之一）
130 x 97cm 布上油画 1997

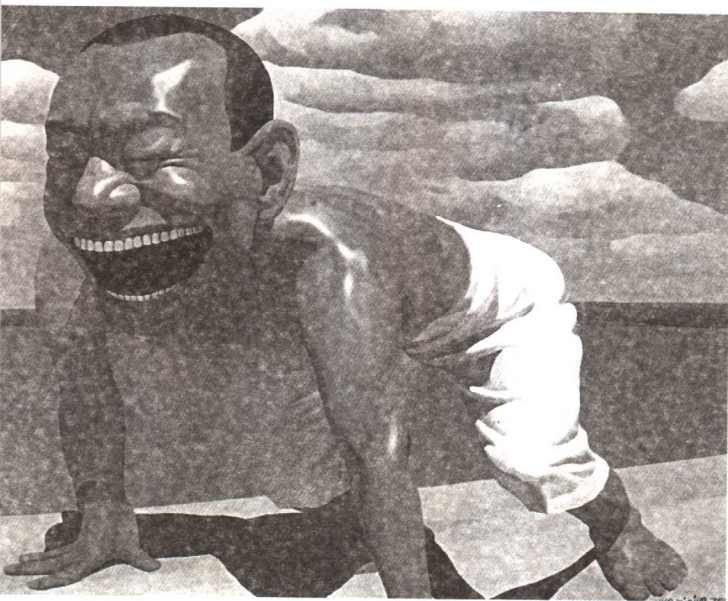
现形式的多元化正是以上因素所产生的结果。确实，以上海为代表的南方新生代画家在其作品中所透露的文化情绪与表现样式是极其多元而繁杂的，在他们之中有代表主流艺术思想与侧重现实的，然而更多的是体现非主流艺术思想、超越现实的边缘以及关注艺术本体语意研究的：有秉承传统的，更有创新现代的；有注重观念精神表现的，也有重视视觉形式的；有歌颂人性的，也有书写个人情绪的；有写实的、有写意的，也有装饰的、表现的；有超级写实的，更有各种抽象的……南方新生代画家这一群体所呈现的这种多元化状态，从社会文化情绪的本质上看，我以为主要还是围绕以“发展”为概念的内涵以及以关注人性为根本目的的精神要求，而这种更为国际化的艺术现象

的成熟之本质却是中国式的。

张晓凌先生在《新生代艺术》^③丛书的总序中谈到当代艺术时说：“90年代艺术在新的时间范畴内，正迅速滋长出自己的话语方式、价值观念、思想主题、表现形式、文化情绪、运作制度

以一种戏谑与玩笑的方式来替代一些原本严肃的话题，反映了玩世现实主义对社会本质问题关注的本性。

岳敏君 《伏尔加河纤夫》
58.5 × 75.5cm 布上丙烯 2002

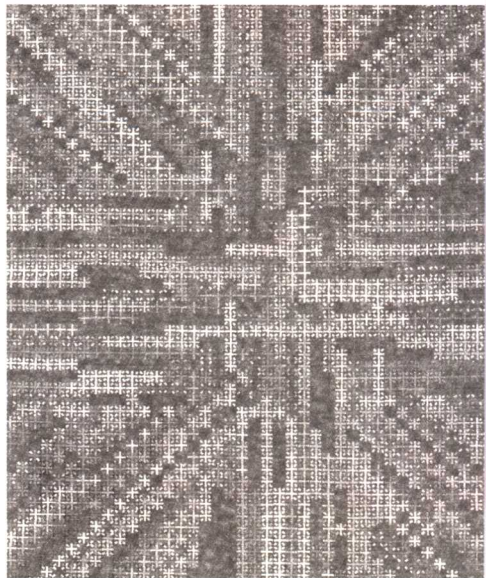

与新的艺术家”。以上海为代表的南方新生代艺术群体所呈现的这种复杂而多变的艺术实践，不正是这种当代艺术现象有力的佐证吗？由此我们不难断定：南方新生代美术在时间的范畴内比内地更早地完成了对即将到来的21世纪中国当代艺术的抢滩登陆。

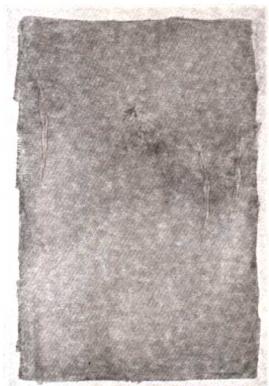
这是一批具有同样“出生”与新生代理想精神的画家，也是一批具有同样新生代观念与工作状态的画家，而在历史的转折面前，他们采取的不是“呐喊”，而是以一种完全独立的态度理性地面对现实。他们是一批并不固步自封，而是敢于摆脱传统、现实与自我束缚并关注未来的画家，在中国现、当代艺术转折过程中，他们是转折的一代，也是对中国当代艺术发展同样具有影响力的群体。

本人对这一文化现象进行关注与透视，并无要抬高上海画家形象的意思，而是从学术的角度出发，对这个文化现象的产生与本质进行研究，因为在这些画家身上，在他们探索精神形式的背后，我看到的是一种中国传统知识分子的本质。他们大多以较无为的态度把

丁乙 《十示 2002-11》
140 × 160cm 成品布 丙烯 2002

回避社会现实的矛盾，用一种非传统绘画的方式介入绘画，使上海画家丁乙成为南方新生代美术重要代表人物。

韩峰以濒于超现实的寂静与恍惚，将深厚的中国画单纯化，并实践着当代概念的经验结合。

韩峰 《飘移 03-5》 93 × 62cm
墨 广告色 宣纸 2003

吴晨荣 《聚 No.2》 46 × 55.5 cm
亚麻布油画 2001

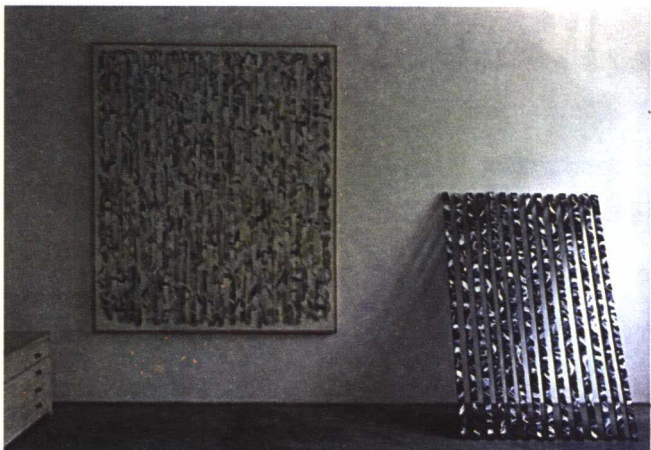
对文化的本质与人性精神的重新思考,是许多南方新生代抽象画家关注的视点。

绘画艺术作为一种自身精神的需求,通过多年甚至十多年的持续努力,其艺术语言在各自的绘画表现领域中日趋成熟,并成为了受人关注的艺术家。同时,研究他们,从南方新生代美术的角度讲具有更典型的意义。上海是一个移民城市,历来都是文人墨客聚集之地,新世纪在向国际性城市发展进

程中这一趋势将进一步扩展。今天的上海新生代移民画家数量还在不断递增,而上海的概念在这里应该讲只是一种时间与不断扩大的地域文化的概念,因此将这个群体进行单列研究确有相当的意义。而本人最终对南、北新生代美术所形成的差异现象提出看法,目的是为了引起大家的关注,并力图能为中国新生代美

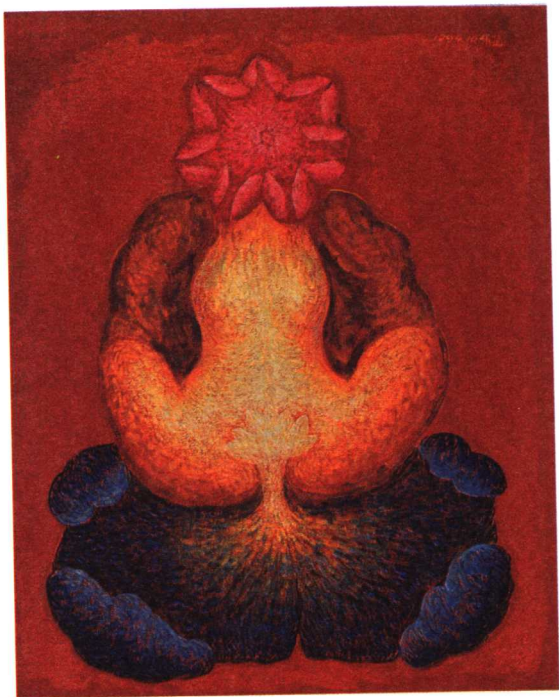
“线场”是画家秦一峰解释矛盾的一种方式。而将“线场”的作品从架上绘画扩散之装置形式,则充分反映了画家对人与社会矛盾关系的进一步深刻的思考。

秦一峰 《线场装置》 亚麻布 木棒
丙烯 1999

术的全面研究提供一些补充与参考。

本着这样的想法，本人选择了这个课题并进行了肤浅的研究，由于学识等原因，应该是不尽然完整与深入的。新生代到今天正处青壮年时期，还将是个在继续变化与不断发展的群体，他们与中国当代艺术的形成与发展有着太多的密切联系，一切带有结论性的论定虽然还早，然而我相信对于新生代整体所出现的各种美术现象的关注，对释解中国当代美术的形成及其之后的走向却是有着非常重大的意义。

乐坚 《心性本寂》 80 × 65 cm
亚麻布 丙烯 1994

乐坚用表现主义的绘画方式关注与歌颂了超越意识形态的人本精神。

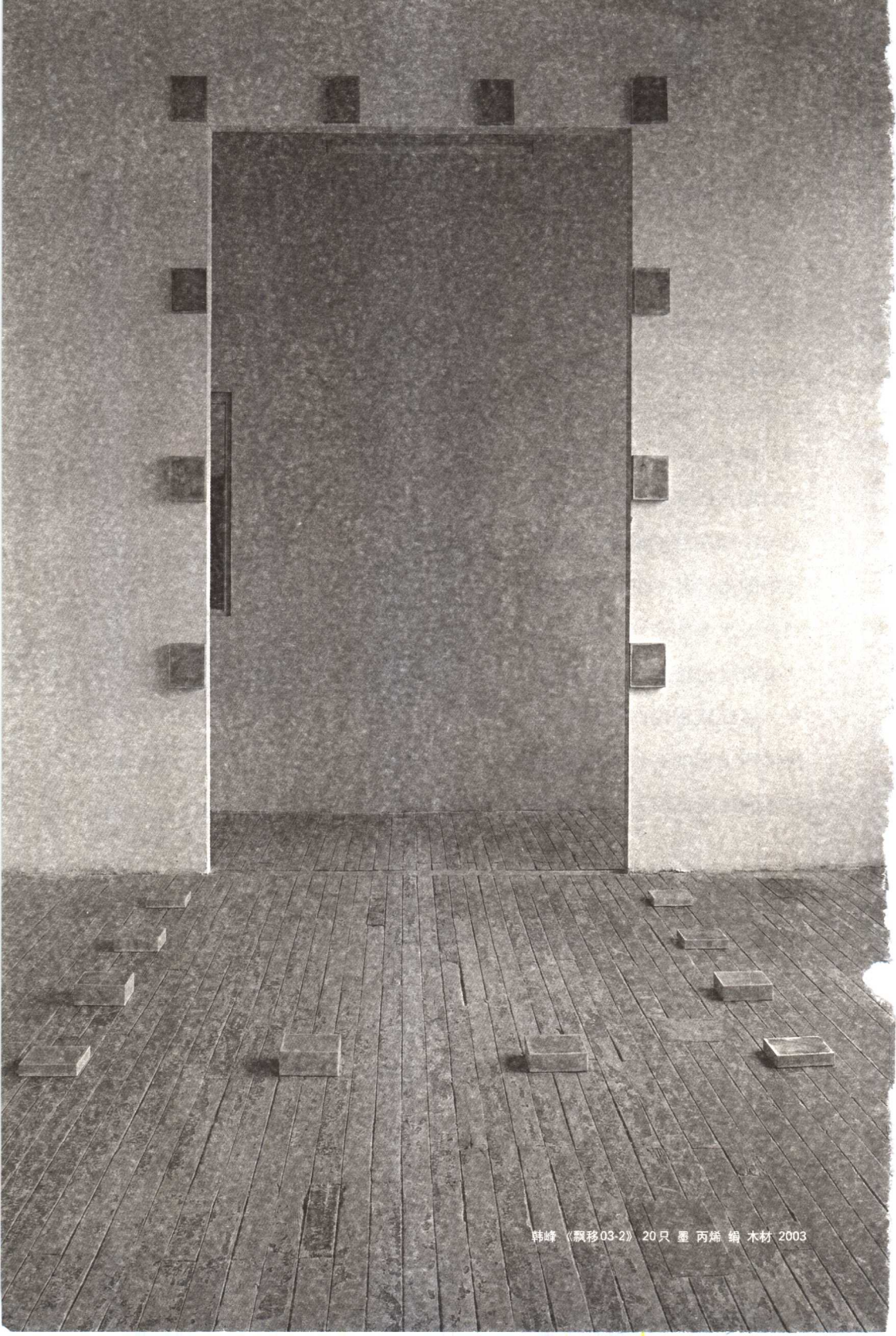
[注释]

① 吕品田：《漫游的存在——新生代艺术》，吉林美术出版社，1999年5月版。

② 由于中国南北文化的差异，中国美术自古以来即有南北之分。

③ 吕品田：《漫游的存在——新生代艺术》，第1页张晓凌总序，吉林美术出版社，1999年5月版。

韩峰 《飘移03-2》 20尺 墨 丙烯 编 木材 2003

无法回避的现实

或许是由于海派文化的特殊性,从某种意义上讲,上海的美术创作较长期以来是游离于内地文化精神的大框架的,因此上海的新生代美术同样也是不引人注目的。

然而对于中国现、当代美术的研究,特别是南方新生代美术现象的研究,我们是应该要关注这座城市所发生的艺术现象的,因为中国现、当代艺术与上海这座现代化的城市确实是有着诸多密切联系的。

秦一峰 《线场 No.220》180 × 150cm 亚麻布 丙烯 1997

