

TSINGHUA
ARTS THESIS COLLECTION

卷1

清华美术

[论丛]

双年展 · 北京—威尼斯 (1895—2004)

清华大学出版社

主编：杜大恺 · 副主编：岛子\邹文

J05-53
3
:1

清华美术

[论丛]

卷一

双年展 · 北京—威尼斯 (1895—2004)

清华大学出版社

TSINGHUA
ARTS THESIS COLLECTION

卷1

主编：杜大恺 · 副主编：岛子\邹文

北方工业大学图书馆

00589487

R317.5/05

版权所有，翻印必究。举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

清华美术 [论丛](卷1): 双年展·北京·威尼斯(1895—2004) / 杜大恺主编.

—北京: 清华大学出版社, 2005.3

ISBN 7-302-09790-9

I. 清… II. 杜… III. 艺术—作品综合集—世界—1895—2004 IV. J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第109955号

出 版 者: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机: (010)62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客户服务: (010)62776969

责任编辑: 甘 莉

装帧设计: 天 力 于 忠

印 刷 者: 北京市联华印刷厂

装 订 者: 三河市春园印刷有限公司

开 本: 210×285 印张: 10

版 次: 2005年3月第1版 2005年3月第1次印刷

书 号: ISBN 7-302-09790-9/J · 53

印 数: 1~2000

定 价: 38.00元

富有想像力的意大利人对人类文明有过许多独特的贡献，创造过许多影响人类历史进程的新生事物：先是伊特鲁利亚人的壁画、陶器和雕刻品；遂后是古代罗马的城市、建筑、雕刻和绘画，还有古罗马的共和制；接下来是14世纪的资本主义启蒙，以及接踵而至的被恩格斯称为“这是一个人类前所未有的最伟大的进步的革命，……”^①文艺复兴，和同时为恩格斯称颂的“前所未有的”文艺复兴时期的艺术繁荣；这之后则大抵应当是威尼斯国际艺术双年展了。

1895年，首届“威尼斯国际艺术双年展”（以下简称“威尼斯双年展”）开幕。首届威尼斯双年展的发起人是当时的威尼斯市市长卡卡罗·塞尔瓦蒂科，他同时担任首届双年展的主席。意大利国王翁贝托一世和王后玛格丽塔曾出席开幕式。首届威尼斯双年展展期近半年，4月20日开幕，10月22日结束；参展艺术家来自16个国家，共285人，其中外国艺术家156人；参展作品500余件；参观总人数达224327人。想一想，这一情景，在那个时代是何其壮丽的一幕，今天看来，人们仍应当为意大利人对首届威尼斯双年展所倾注的非同寻常的热情而感叹不已。

有一点也许是当年威尼斯双年展发起人始料未及的。如今的威尼斯双年展已被世人认为是艺术的圣坛，其艺术的权威性可以与美国洛杉矶的奥斯卡电影节相媲美，这是一个辉煌的现实。这一结果当然与威尼斯双年展已连续举办了五十届有关系。一个能够持续如此之久的艺术展览，就证明了它的权威性和值得信赖的这一事实。

1895年至2003年，以两年一届计，威尼斯双年展应举办五十届，其间1914至1920年停办两届，1942年至1948年停办两届，分别因为遭际第一次和第二次世界大战。另有两次顺延，一次是因为1973年威尼斯双年展拟改变筹展方式，即由那一届起威尼斯双年展建立了策展人制度；另一次是威尼斯双年展百年纪念，将原应1992年举办的第四十五届改在1993年举行。两次顺延，误了一届。试想一下，1895年至2003年的一百余年里，真正导致威尼斯双年展停办两次的原由都因为空前规模、空前残酷、屠杀了数千万人的世界大战。除却战争，居然没有什么外在的原因能使威尼斯双年展中辍，这实在耐人寻味，近于奇迹。与此平行的是，远去的一百多年里艺术从观念到形态变化之剧烈也是人类艺术史上任何一个时期无法类比的，威尼斯双年展就是在这样的历史中，承

受着漫长而深刻的震荡与冲击，迎接着愈益诡异愈益尖锐愈益同情大众亦愈益期待大众同情的艺术与自然、艺术与社会、艺术与艺术的问题与冲动，成功地维系了意大利从伊特鲁里亚人那里继承下来的始终不渝的关于艺术的一个梦。

首届威尼斯双年展所确定的一些原则，不仅仍为今天的威尼斯双年展所遵循，而且亦为追随其后的美洲、欧洲、非洲、大洋洲、亚洲各国或地区的双年展所效仿。这些原则也可理解为目标，其中最富远见的是其国际性。1893年4月，威尼斯双年展还称作“全国艺术双年展”，1894年4月则改称为“国际艺术双年展”，一字之差，改变了威尼斯双年展的命运。威尼斯双年展只在墨索里尼统治时期退守于民族主义，法西斯一垮台即重新回到国际化的立场。国际性作为目标几乎是今日世界所有重要的有影响的双年展的共同选择，即使是在以本地区或本民族的艺术为主体的时期，也一定会将其主题置于国际的背景之中加以审视。

中国人参加威尼斯双年展始于1993年，即第四十五届；1999年第四十八届时，中国艺术家蔡国强获奖；至2003年第五十届，中国政府第一次以国家馆的形式参展。中国人与威尼斯双年展的会晤似乎晚了一些，又似乎适逢其时，因为一向所谓的“国际”尚且存在以“中心”呈现的文化沙文主义的阴影，这不仅会为中国所拒绝，这亦可能成为拒绝中国的理由；如今，这个阴影虽然依然存在，但已经黯淡了许多。中国在处理国际事务中间所显示的日益重要的作用已使得这个世界无法拒绝中国，而中国自身也表现出参与国际事务的空前的热情。以国家馆形式参加威尼斯如算一“出”，那么2003年的北京国际双年展则为一“进”，一出一进向世界宣告了21世纪中华民族的从容与自信。

对于北京国际双年展我们不想多说什么了，收集在这本关于双年展的专集里的有关北京国际双年展的文章我们以为已说得足够充分了，我们只是向北京国际双年展祈福：希望北京国际双年展能够越办越好，在多元文化的格局中成为令世人瞩目的东方明星，成为世界各国的艺术家们向往的精神家园。

意大利人能够做到的，中国人也应当做到。

2004年3月30日

^①恩格斯：《自然辩证法》，曹葆华等译，北京，人民出版社，1955，第5页。

中国美术将进入一个新的历史发展阶段	/ [中国] 靳尚谊	001
“北京双年展”总策划答问	/ 中国美协记者	002
面向世界体现文化主动性 ——首届“中国北京国际美术双年展”回顾	/ [中国] 陶勤	005
四大国际著名当代艺术展 ——“威尼斯艺术双年展”、“圣保罗艺术双年展”、 “卡塞尔文献展”、“惠特尼艺术双年展”	/ 中国美协北京国际 / 美术双年展办公室	010
北京国际美术双年展的“崇高”追求	/ [中国] 邹文	012
艺术与经济	/ [意大利] 维琴佐·桑福	015
历史的恩惠：后现代主义之后的绘画	/ [美国] 汤姆·比克纳	017
当代国际社会作为经济增长之箭的艺术	/ [瑞典] 伊娃·哈尔贝克	018
面对文化克隆，该兴奋，还是该悲戚？ 导致伟大文明终结过程的开始	/ [俄罗斯] 亚历山大·罗津	021
艺术的根源	/ [日本] 入江观	024
当代国际艺术大展的神话与现实	/ [中国台湾] 高千惠	026
移动的界域：新世纪的国际当代艺术景观	/ [美国] 陆蓉之	033
流变·多元·再生 ——由首届中国北京国际美术双年展说开去	/ [中国] 翁剑青	035
双年展与20世纪90年代以来的中国当代美术进程	/ [中国] 周爱民	040
北京双年展现场		047
桑福推荐作品		048
外国作品		052
中国作品特展		057
齐白石特展		062
日本高山辰雄特展		063
韩国美术特展、法国秋季沙龙百年庆典特展		064

目 录

C O N T E N T S

一杯温吞水——中国十所美术院校教师作品展观后	/ [中国] 张敢	065
北京十所美术院校教师作品展作品选		070
发展中的上海双年展	/ [中国] 张晴	075
“海上·上海”第三届上海双年展作品选		078
“重新解读”的想像与实验的操作 ——关于首届“广州当代艺术三年展”的总结报告	/ [中国] 冯博一	082
首届广州三年展作品选		086
广州三年展现场		088
双年展之母——威尼斯双年展的历史与现状	/ [中国] 王镛	091
威尼斯双年展图片		098
中国艺术的“造境”：关于梦想与冲突	/ [中国] 王璜生 郭晓彦	101
“造境——第50届威尼斯双年展中国馆在广东美术馆”作品		104
圣保罗双年展回顾	/ [中国] 皮力 编译	105
“大都会图像——第25届圣保罗双年展”作品选		108
卡塞尔文献展：从1到11——半个世纪的文化镜像	/ [德国] 张奇开	111
美国惠特尼双年展70回顾	/ [中国] 蓝青	118
惠特尼双年展作品选		123
制度创新体制建设，是国家文化艺术繁荣的前提 ——“悉尼双年展”的状况与参照	/ [中国] 李兢喆	135
悉尼双年展作品选		140
悉尼双年展访谈	/ [澳大利亚] 尼克·沃特娄 / [中国] 李兢喆 整理	142
作为回廊的国际展	/ [日本] 建田哲 / [中国] 管怀宾 译	145
横滨三年展作品选		147
国际化制度的虚荣	/ [韩国] 李龙雨 / [中国] 刘旭光 编译	150

中国美术 将进入 一个新的历史 发展阶段^①

各位策划委员、同志们：

现在离“中国北京国际美术双年展”展览开幕的时间只有70多天了。今年春夏之交突如其来的“非典”在一段时间内给我们的双年展工作造成了一定的困难，但中国美协采取了强有力的措施，保证了“双年展”各项筹备工作的顺利进行，基本达到了预期的目的。这次会议的任务，一是评审作品，二是研究确定下一步各项具体工作。我们要继续发扬团结协作精神，把“中国北京国际美术双年展”办成一次面向世界的、高水平的美术盛会。

中国政府批准“北京双年展”由中国文联、北京市政府和中国美协主办，并由中国美协具体实施，是对中国美术家协会的重视和信任，同时，我们也感到肩负的责任重大。从政府批准举办“北京双年展”看，说明我们国家不仅重视经济建设，也非常重视文化建设。江泽民同志在中国文联第七次代表大会上讲话指出：“保持和发展本民族文化的优良传统，大力弘扬民族精神，积极吸取世界其他民族的优秀文化成果，实现文化的与时俱进，是关系广大发展中国家前途和命运的重大问题”。江泽民同志的讲话具有前瞻性的战略意义，我们必须清醒地认识到讲话的深刻内涵和中央现阶段的文艺政策。当今世界激烈的竞争，不仅包括经济实力、科技实力、国防实力等方面的竞争，也包括文化方面的竞争，“代表先进文化的前进方向”，

是我们国家两个文明建设的重要组成部分，而精神文明建设的一项重要内容就是文化建设。要建设先进文化，实现文化的与时俱进，一方面要继承和发扬中华民族的优秀文化传统，另一方面就是要善于学习和借鉴世界各国人民创造的一切先进文明成果，既要立足自我、扬我所长，又要博采众长、避人之短，在交流中推进我国美术的形式、风格、流派新的发展，实现体裁、题材、主题的丰富多彩。在吸纳与排斥、融合与斗争、渗透与抵御的激荡中前进。“北京双年展”有48个国家的135位艺术家的作品参加主题展，规模是空前的。以前我们多次成功地举办过大型全国美展，但主要是面向国内，这次“双年展”是面向世界，情况发生了重大变化，它标志着中国美术从此进入一个新的历史发展阶段。

双年展是促进国际美术交流的一种展览形式，以前主要在欧美国家流行。中国现在更广泛地融入国际社会，在展览形式上也应该采用这样的展览形式。虽然中国其他几个城市也举办过双年展、三年展，但“中国北京国际美术双年展”是第一次由政府办的国际性质的双年展。这次双年展虽然仍以架上绘画为主，但我们要突出它的开放性、民族性、多样化和当代性。这次展览的战略是“本土”与“外来”并重，“弘扬”与“吸纳”并举；既展示当代中国民族特色的美术，同时也以积极开放的态度邀请世界各国有影响力的艺术家来北京参展，体现中国加入WTO后文化的开放性，通过相互交流达到共同发展的目的。

这次评审会议是关系到双年展水平的一次会议，因此特别重要。各位策划委员要以对展览高度负责的态度投入评审工作。我们这个策划委员会具有广泛的代表性，有北京的也有外省市的，有研究世界美术的，也有研究中国美术的，有部分同志多次参与过国际美术交流，具有国际美术交流的经验。还有部分同志过去直接策划过本地区的双年展，有一定的策展经

验。策委会老、中、青各年龄段结合的比例比较适当,这有利于评选作品,是避免单一化的有效措施。这些对于本次双年展策划、评选工作都是很有利的。各位策划委员要充分发挥智慧,依照本次双年展的宗旨、策略和标准,把评选工作做好。在作品的评选上,无论是国外的还是国内的,我们都要把握好艺术质量。对特邀作者的作品也要严格把好质量关,对不符合本次展览主题的,不能代表作者水平的作品,策划委员会有权建议更换作品。对应征作品评选时除把握好质量标准外,要多样一点,新鲜一点,要善于发现新人新作。这次应征作品的评选数额约占国内参展作品的五分之二,但这只是一个基本比例,不能按比例凑数,要以质量标准为首的原则,符合标准的就上,不符合标准的一个也不能进入。适当地留些余地,我们还可以作进一步的调整。国内作品占本次双年展展出作

品的三分之一强,是展示当代中国美术整体水平的问题,评选得好,展示时就能给世界一个好的印象,选得不好、作品不理想,就可能给世界一个不好的印象,就不能显现出代表东方特色的中国美术的实际水平。所以说,本次评选工作,意义特别重大。

由于展期的临近,下一步的工作很具体,很艰巨,各组要在这次评选会议后,及时发现问题,及时采取有效的措施。还有布展、开幕式的策划、学术研讨会、双年展的宣传等各项工作都要做到位。对各方面的问题和困难要考虑得周到一些,估计得充分一些,工作才能处于主动。我相信,在北京市政府、中国文联的大力支持和密切合作下,有各策划委员和双年展办公室的共同努力,首届“中国北京国际美术双年展”一定会成功举办。■

① [中国] 靳尚谊:《中国美术将进入一个新的历史发展阶段》,见《美术》,2003(8)。

中国美协记者

“北京双年展” 总策划 答问

问:首届“中国北京国际美术双年展”以“创新:当代性与地域性”为主题,请您阐释一下这一主题的意义。

靳尚谊:“创新”是社会与时代发展的要求,是人类不断进步的灵魂,也是艺术发展的一个重要原则。艺术只有不断地创新,才能有生气、有发展,所以成为当今世界各国艺术家共同追求的目标,这是我们把创新作为主题要点的必要性所在。“当代性”就是要反映当前的时代精神,当代人的生活、思想和感情。作为中国的艺术家,要反映当前中国社会的发展变化。所以,我们要求这次参展的艺术作品都是近期的新作,只有近期的作品才能反映当前社会的变化和现状。“地域性”就是要有地域特色。从世界大范围讲,文化艺术有东方和西方两大体系,每个国家、民族又有自己的特色,每个艺术家又有自己的风格特征。“地域性”反映了国家和民族的文化特色、文化特点,是大的个性;艺术家个人的风格特征是小的个性,小个性要建立在大个性的基础上。中国文化有独特的发展体系,也是东方文化体系的代表。对中国艺术家来讲,个性要建立在具有中国特色、民族特色的基础上。强调地域性,就是强调民族特色和艺术个性。惟有如此,世界艺术才会多样化和丰富多彩。具有当代性、地域性的创新,综合地体现了我们这次双年展的意义和基本原则。

问:首届双年展邀请艺术家及评选作品原则和标准是什么?

靳尚谊:首先是要依据展览的主题精神,在世界范围遴选有代表性的艺术家、有影响力的新作。具体按特邀和应征两个方式进行。国外作者均为特邀,国内按特邀和广泛应征两个方式进行。特邀名单由策委会讨论确定,所以作为策展人就要对中国和世界美术界都有所了解,了解他们在不同国家的重要性和代表性。国内的

特邀作者要求是1940年以后出生的,国内特邀和应征作品要求是近五年来创作的优秀作品。

问: 请介绍一下策划“中国北京国际美术双年展”的动因。

刘大为: 我们国家改革开放以来,经济得到飞速发展,特别是加入WTO后,对外交往日益扩大,各方面都走向世界。在这种大背景下,我们的美术事业如何适应新形势?在新的世纪有何新举措?我们面临着新的课题。中国既是具有悠久文明史的国家,也是一个发展中的大国,当代的文化艺术要得到更大的发展,要融入世界发展的行列,也要为世界艺术的发展作出更多的贡献。国际艺术双年展作为国际展览的一个重要的形式,越来越受到各方面的重视。现在有很多艺术家,特别是中青年艺术家,有强烈的愿望要参与这种国际展示活动当中。这次举办“北京双年展”就是我们美术界根据新形势的要求所策划的一个大活动,也是我们中国美协工作在改革、创新、调整时期的新尝试。

经过一年多的努力、策划和积极筹备,双年展的工作总体上进展顺利。在经费上得到了国家有关方面的大力支持和协作,也得到国际上很多国家艺术机构及艺术家的积极响应。可以说作为建国以来最大的美术展览,得到了许多方面的鼎力支持和协助,我们首届双年展已达到预期的效果。

问: “北京双年展”与近年中国其他城市举办的双年展、三年展有何不同的特色?与以往中国美协举办的展览有何不同?

刘大为: “中国北京国际美术双年展”是由国家支持、经济上给予资助的展览,是由中国文联、北京市人民政府、中国美协联合主办,中国美协具体实施,并由文化部、中央电视台等单位作为后援,还有很多艺术单位协办的一个大型的国际性展览。这与有些国际著名双年展,比如威尼斯双年展一样,代表和标志着国家当代文化艺术的形象。这是与其他城市举办的双年展、三年展都是由地方或者民间、私人组织投资的运行操作形式的最大区别。

首届双年展与我们中国美协以往所举办的展览也有很大的不同。如中国美协和文化部联合主办的、五年一届的大规模的全国美展,参展的作品是通过自下而上层层选拔出来的,建国以来已成功地举办了九届。除了这个展览,每年还有各种专业性、专题性的学术

展览,大概有四五十个。但是,这些都是以国内艺术家的作品来展览。而这次是要真正按照国际双年展的规划和模式操作,同时又是具有东方特色、中国特色的大型国际性展览,是展示国际美术当前发展水平的展览。同时,也能让中国艺术家首次在国内看到当前世界美术各流派大师的原作,促进国际艺术交流。

问: 请您谈一下这次双年展的规模?

刘大为: 这次双年展,我们向世界众多国家发出了邀请,通过中国驻外使馆、外国驻华使馆,通过我们的策展人以及国际策展人,还通过我们在网上的信息发布,截至目前我们得到了国际上40多个国家的艺术家的积极响应。另外,国内的广大艺术家,特别是中青年的艺术家都非常踊跃地应征。双年展的征稿工作进展得非常顺利。据筹备期间的阶段统计,大约有40多个国家的艺术家准备参加北京双年展。展品的总额为400件,国外作者的比例大约是三分之二,国内作者的比例大约是三分之一。由于我们这些策划专家的努力,特别是我们的策委中的唯一的国际策展人,也是意大利威尼斯双年展的策划之一的桑福先生的大力协助,我们已经跟目前国际上很多知名的、一流的大艺术家联系上了。他们都很踊跃地愿意来中国展出他们的作品,所以,这次双年展的作品才会这般丰富,分量才会这样重。

这次国际双年展在主题展外,同时展出的还有几个特展,如“齐白石特展”、“高山辰雄特展”、“韩国美术特展”、“法国秋季沙龙百年庆典特展”等,还有一些系列展,如“第二届全国中国画展”、“中国雕塑精品展”、“金彩奖中国画、版画、水彩画展”、“全国首届壁画展”、“全国首届漆画展”等等,主展场有中国美术馆和中华世纪坛艺术馆,其他展览则在北京的其他重要展馆或公共场所展出。北京因此出现了一个大规模的、国际的美术盛会。

问: 这次“北京双年展”是由国家主办的国际性的艺术展览,您作为文化部艺术司司长如何看待这一中国美术界的盛举?它将对当代的中国形象在世界文化格局中起到怎样的作用?

冯远: 选择在首都北京这样一个政治、经济、文化中心来举办这样一个国际性的美术双年展,同时又是以政府的名义来参与主办,主要是出于如下考虑:我们回顾和审视一下国际上的大型双年展活动,应该说以政府名义主办的比较少,而且在一个国家首都来举办

的不多。我们为什么选择北京来举办？我想，除了中外交流这样一个大的文化背景，以及中国作为一个开放国家、与国际文化展开交流、确立中国文化国际形象的愿望和广大艺术家的热情外，随着改革开放的深入发展和进入WTO以后，中国的经济发展融入了国际大家庭，中国作为政治大国和经济大国的形象已经凸显出来。但是作为一个有几千年文明历史的大国，如何在经济全球化的大背景下确立当代的中国文化大国的形象？无论是政府、文艺机构以及广大艺术家都有着共同的心愿。我们的这个选择是对的。应该说，中国的和国外的艺术家都看重“中国北京国际美术双年展”，说明东、西方的艺术家、文化人已经意识到在中国首都举办这样一个重大的文化盛事所具有的国际上的深远意义和在东、西文化交流中可能产生的深远影响。

这个展事本身也符合政府对外文化交流“两手抓”的长远发展战略。“两手抓”一个是要“走出去”。改革开放这么多年，我们的艺术家通过各种渠道走出去，在各类国际大型展示活动中逐渐崭露头角，有的也获得了殊荣，通过不断地走出去的活动来建立中国制造、中国品牌，最后争夺中国的席位。因为我觉得中国的当代艺术是有能力、有潜力的，应该具备引领世界当代艺术潮流的潜能和影响力。另外一个就是“请进来”。就是说选择国内文化底蕴比较醇厚的一个中心来搭建一个大型的国际文化交流的平台，通过这个平台用中国人的眼光选择世界，用中国人的审美观、艺术价值观和对当代世界、人类、自然、社会发展的各种价值观念来选择世界，选择世界的艺术家；用艺术表现人类共同关注的主题，进一步树立中国当代文化形象。这次由中国美术家协会积极筹备、各方面积极参与、政府支持的“北京双年展”，通过我们集体的努力正产生很好的反响，能够在东西方文化交流中发挥更大的作用，同时建立它在文化大国交流平台中应有的位置。

当然，作为第一届也许我们缺少经验。但有国际上那么多热心的艺术家朋友的支持，就有了很好的起点。我相信第二届、第三届，也就是到2008年在中国举办奥运会那一届的“中国北京国际美术双年展”将会有非常辉煌的前景，对此我是充满信心的。

问：请靳尚谊先生、刘大为先生谈谈举办“北京双年展”的意义。

靳尚谊：国际艺术双年展有上百年的历史，但主要是近几十年来在国际上流行的一种展览形式。很多国家，包括意大利、德国、法国、美国等都主办了国际性的双年展。中国现在要更广泛地融入国际社会，在展览形式上也应该和国际上有所统一，所以也应该用这样一种展览形式。虽然中国其他的几个城市也举办过双年展、三年展，但在国内，“中国北京国际美术双年展”是第一次由政府办的国际性质的双年展，对促进国际艺术的发展、中国美术的发展及中外美术交流都是非常重要的，非常有意义的。

刘大为：这次双年展预示着我们国家的美术事业从主要着力于国内的繁荣，到与世界的文化艺术更加广泛大规模的交流、促进国际美术发展，进入一个新的历史时期。我们中国的美术事业是一年比一年蓬勃发展，特别是改革开放以来，我们除了五年一次的全国美展之外，每年有几十个专业性的展出，水平越来越高，规模越来越大，参与的艺术家越来越多，而且在社会上引起了更为广泛的关注。改革开放以来，我们国内的经济的发展非常迅速，文化艺术也要跟着同步发展，举办这次双年展也是鉴于有这样一个大好的背景。我们借这个机会让中国的广大人民和艺术家们能够看到世界各国艺术家的作品和他们的艺术风格，同时也给我们中国的艺术家进入世界这个艺术大舞台提供一个渠道。北京双年展的意义是非常之大的。

“北京双年展”还有助于可以提高我们中国的国民、尤其是中国的青少年文化艺术素养。站在新世纪的起点上，能够看到世界最新的艺术，更多地了解世界文化，培养兴趣，提高修养，这是一个非常好的机会。而且这个双年展是两年一次，我们有信心会把这个双年展办成在中国、在世界上很有影响的一个大型的艺术展览。“北京双年展”对丰富人民大众的精神文化生活、提高全民的艺术修养将会起到积极作用。■

[中国] 陶勤

面向世界 体现文化

主动性^②

——首届“中国北京国际
美术双年展”回顾

一、展览盛况

由中国文联、北京市政府和中国美协主办的首届“中国北京国际美术双年展”（简称北京双年展）于2003年9月20日至10月20日隆重举行。主题展和4个特展涵盖5大洲45个国家的577件作品，另有8个全国性展览作为双年展的序列展，以上13个展览在7个展场同时举办，构成迄今为止国内规格最高、规模最大的国际美术盛会，并作为纪念北京建都850周年重要文化活动之一，被媒体誉为“双年展——金秋最美的风景”。中央政治局委员、北京市委书记刘淇，全国人大常委会副委员长傅铁山，国务委员陈至立，国家建设部部长汪光焘，北京市代市长王岐山，中国文联主席周巍峙，中国文联党组书记李素文，中宣部副部长李从军，中国文联副主席李牧，中国美协主席靳尚谊，中国美协党组书记刘大为及各国驻华使节、中外艺术家出席了隆重的开幕式。李素文、王岐山、靳尚谊分别代表主办单位在开幕式上致辞。

这次展览是中国参照国际艺术双年展惯例而举办的重大国际性美术展示活动，也是主办单位首次将目前国际流行的双年展模式纳入我国艺术展示机制中的有益尝试，开创了中国美术在世界艺坛行使选择权和话语权的崭新局面。从而为中国的艺术发展提供了一个与世界横向交流的平台，为中国当代文化的与时俱进和树立中国当代文化形象，确立中国作为文化大国在国际文化格局中的应有位置起到促进作用，也标志着中国美术在改革时期从此进入了一个新的历史发展阶段。

展览主题“创新：当代性与地域性”具有较深的学术内涵，表明展览追求的是富有当代性与地域性的创新精神。在全球化语境下，要想保持世界文化的多样性，只能依靠各国文化自身的强大，而文化的强大，除原有的文化底蕴外，还在于是否具有新的吸引力。坚持创新是北京双年展的精神性方向。有优秀传统的古国更需要创新。创造出新的具有中国特色的当代艺

术。这是主办者的学术指向。只有这样，中国美术才能保持不竭的活力。这也是中国当代艺术家的历史责任。展示艺术的当代性是国际双年展的主要特征，北京双年展着重推出题材扩展、技法创新、风格新鲜、内涵丰富的当代艺术作品；关注地域性有助于促进世界文化的多样化，在经济一体化的趋势下，保持和发展各国文化的民族特色是普遍关注的问题。

这次展览除规模宏大外还有几个显著特点：

（一）绘画雕塑，创新拓展。展品以绘画、雕塑为主，有别于其他国家双年展流行的装置和影像占主流的形式。本届双年展一方面高举创新的旗帜，另一方面又将参展作品的基本类别限定在绘画与雕塑之内。我们认为诸如新媒体这样的新艺术样式虽然拓展了当代艺术的可能性，但并不因此意味着传统形式的绘画与雕塑失去其自身推陈出新的空间。创新既可以采用新的媒体或新的艺术形式，也可以在传统形式与材料中进行新的试验与拓展。只有锐意创新才能扩大中国美术的世界影响，从而在世界艺坛占有主动，处于优势，中国美术也才能以现代化的方式影响当今世界。

（二）大师云集，新秀辈出。参展艺术家中，有些是在世界上颇有声望的艺术家，是可以被写入美术史的著名人物，他们分别代表了各自不同国家在当代东西方绘画、雕塑中的成就。此外，众多有潜力的新秀加盟，也构成了对21世纪世界艺坛的瞻望。如此多的架上艺术的精英荟萃，使北京双年展具有不同于世界上任何一个双年展的独特魅力。

（三）精品荟萃，各具特色。北京双年展展出了举办国和参展国最具代表性和创造性的作品。主题“创新：当代性与地域性”这一学术思想内在包含了将不同国家和地区视觉艺术的多元新面貌呈现出来的崭新意图。此展的引人之处在于集中了5大洲各具特色的传统艺术门类的当代表达方式。我们从中不难窥见当代艺术家力图寻求本国传统文化精神和符号，以及地域文化在全球化语境中自我发展和自我更新的多种可能性，从而为世界当代艺术提供

了新的经验和样式。来自世界各国的丰富多彩的艺术形式与中国本土独具个性的艺术作品交相辉映,为观众奉献出了一道丰盛的视觉艺术盛宴。

中央电视台在新闻联播节目中报道:一个月的展期里,中国美术馆和中华世纪坛两个主场馆每天迎来两万人次参观,为近年展览所少见。由于作品精神健康、表现新颖、形式活跃,开展以来吸引了大量的专业观众和旅游者,黄金周期间更是观者如云。从现场所做的观众调查来看,普遍评价很高,认为作品凭借其独到的构思、精湛的语言、流动的色彩、丰富的意象,给人以无尽遐思和现代审美享受。观众非常珍惜这个近距离接触著名艺术家作品的机会,不少美术家专程从外地赶来看展,很多观众长时间地驻足在某一件作品前仔细研究,不少观众手持照相机,有选择地翻拍作品,以便回去随时欣赏,尤其是北京的观众,都希望这样高品位的展览可以定期举办。

作为中国最盛大的视觉艺术活动,该展吸引了国内外媒体广泛的关注。韩国《中央日报》评论:过去一百年来,由欧美艺术支配着世界艺坛,如今有一股新的力量在东北亚崛起,中国因北京双年展的诞生而可以与西方在绘画领域一较高低,它给韩国光州双年展以极大启示。北京双年展开始为绘画平反,这股相对美国艺术的力量没有任何国家能代替,因为它有如此深厚的文化底蕴。英国路透社制作了北京双年展的电视专题短片。美国《费城日报》记者对《中国日报》记者说:“在费城曾有人告诉我,‘中国有一个大型展览,你必须去看看’。”意大利、葡萄牙大众媒体在展期预约采访策划委员;美国、马来西亚专业媒体要求提供展品资料;《澳门日报》评论,北京双年展是中国当代文化发展面向世界的一项新举措;台湾《艺术家》杂志以数十页篇幅推出北京双年展专辑,作全面性的报道。境内更是有包括报刊、杂志、电视、广播、网络等五十多家不同形式的媒体对此展作了深入报道。仅以中央电视台为例,其新闻频道作了十余次系列报道,文艺频道两度转播双年展文艺晚会,国际频道制作并播出了“双年展——国际美术在中国”特别节目,英语频道则以国际通用语言介绍了双年展作品。

二、办展背景

北京双年展的举办目的是为了打破一向由西方评判艺术价值的旧有格局,建立体现我们的艺术审美观和文化价值观的、面向世界的美术交流平台,促进我国美术事业与经济、政治在国际领域的协调发展。

双年展的概念来源于1895年首届意大利威尼斯双年展,是目前国际流行的一种美术作品的展览制度与

模式,以反映当代世界美术现状和趋势为特色,一般每两年举办一次。双年展由于众多的参展国和持续的影响力,已成为当今国际艺坛重要的展览方式和交流手段。许多国家以推出有影响的双年展而巩固其在文化大国交流平台上的重要位置;许多城市因主办双年展而增强了文化形象和国际影响力。目前许多知名的国际双年展已成为宣扬主办国文化判断与艺术声音的一个阵地,其展事活动不仅是艺术界的盛会,起着引导艺术潮流的作用,而且由于双年展相当于艺术界的奥运会,所以它也是评价一个城市是否具备国际级当代文化影响的重要指标,是这座城市文化兴旺发达的标志。就全球范围内的双年展而言,以其对当下艺术的纵览而往往成为各大博物馆策划人集中勘察动向的看样定货会,所以双年展已越来越成了对当代艺术产生价值的形式。

包括我国在内的广大发展中国家艺术家参展往往要受西方策展人意识形态的制约和左右。要想改变当今艺术世界西方一统天下的局面,就必须建立一个能坚持自己的学术定位和审美情感的面向世界的交流平台,探索一个以我为主,同时也参照国际惯例能够被外国艺术家所接受的双年展形式。这样我们在与世界包括西方国家的文化对话中,就可以拥有平等的地位及独立的发言权和裁判权,提倡美术的自主性和健康性。东方国家特别是广大发展中国家都面临经济全球化和西方强势文化的挑战,广大发展中国家的艺术家都表示盼望中国能够在北京举办双年展。从中国先进文化的前进方向和中国在世界文化发展中的战略地位的高度考虑,中国要想领先世界文化发展的潮流,对21世纪的东方文艺复兴和人类文明进步做出贡献,必须制定重大的文化战略。在综合国力竞争日趋激烈,各种思想文化相互激荡的新的国际局势中,主动进行文化宣扬,是应对西方巨无霸文化的战略措施。在中国正大步跨入经济全球化进程的今天,中国人更应该以主动姿态去推进中国文化参与世界文化的交流与合作。中国文化需要向世界上的优秀文明形态学习借鉴以获得自身发展的营养,世界的多样文化也需要从同中国的交流与合作中获得对中国的认知与理解,共同开拓发展的道路。

2002年初,中国美协在工作会议上提出了举办北京双年展的构想,在两年内就成为现实,说明这一构想顺应了时代发展的要求,反映了各国艺术家加强交流、促进艺术发展的共同愿望。汤麟老教授指出:由于近若干年来我们的美术思想,在接踵而来的这个潮,那个浪的冲击面前,有的感到困惑,有的带着原罪思想审视着自己,正当人们徘徊在十字路口,莫衷一是

的时刻,双年展的举办和笔答记者问,其意义已远远超过了美术界本身的领域,并对受着西方“前卫”影响的文学艺术,也有着深刻的启示。双年展的《章程》虽不能与具有划时代意义的《讲话》并论,但可视为《讲话》精神在新的社会条件下的必然延伸。

三、外宾评价

从相当广泛的反馈信息中我们不难看出,当代语境中的各地域艺术家大多愿意参与到各个不同的社会体系中,进行国际间的文化藝術传播以及相互关系的解读和阐释。

国际策展人桑福说:据我了解,北京双年展现在已经引起了世界美术界的广泛兴趣和关注。这届北京双年展非常注重艺术品质,参展作品的艺术水平非常高,令人感到惊讶。如果以后的北京双年展能坚持这个特点,就能创立出有别于西方的、自己独特的品牌,成为亚洲规模最大、水平最高的双年展,在世界领域内也占有一席之地。北京双年展现在的任务就是向世界展示中国艺术,让世界关注中国这块既古老又现代的土地。很多西方人对中国艺术的了解还停留在古代,他们不知道什么是中国的当代艺术。看了这次双年展后,我非常想在欧洲举办一个当代中国艺术展,把更多的中国艺术家介绍到西方去。

伊朗艺术家穆斯新米安表示:我得了奖非常高兴,但得奖不是最重要的,重要的是艺术家有交流的机会,因为艺术需要交流。没想到这次双年展展出的作品质量如此之高,表达了独特的感受和经历,给我留下了深刻的印象。艺术家在每一个城市都面临相同的问题,即怎样反映当今的事件又不丢掉历史和传统,这使得我们彼此更加接近。北京双年展办得很好,希望伊朗将来也可以举办。

俄罗斯画家萨拉霍夫赞叹:展览规模很大,作品令人喜欢。在这里结识了新朋友,中国成了东西方艺术交流的桥梁。开幕式很隆重,组织严密,令人难忘。雕塑展在大街上,与行人亲密接触,令人感到亲切。研讨会印制了会议手册,方便查阅。住宿在五星级宾馆,饮食可口,接待配备各语种翻译,一切都想得很周到。我已回答俄罗斯驻华使馆,世界上没有任何国家能做得像中国这样好,俄罗斯还没有双年展。我这是第三次来华,这次印象最深。

墨西哥画家科迪罗说:这次来中国参加双年展,使我对中国有了更深的了解。中国青年画家的作品很优秀,因为他们在中国传统绘画中渗入了新的活力,给我带来了新的感触和灵感,我将创作出更好的作品。

罗马尼亚美协主席杜米特雷斯库说:中国这几年

在各个方面的发展为很好地举办双年展提供了条件。首届北京双年展非常成功,规模之大超出意料,与意大利等比较有名的双年展可以媲美。尤其是《作品集》非常好,以至在宾馆看了两个晚上,都不愿出去。

韩国美协主席金瑞凤说:能参加如此隆重的盛会真是幸运,尤其是《作品集》非常有价值。

法国秋季沙龙主席拉里厄说:当今世界上没有一个国家能够举办像中国北京双年展这样高质量、大规模的美术展览,这是北京成为世界艺术中心之一的重要标志。

越南画家梅德灵预言:北京会成为世界艺术的另一个中心。

挪威美协主席马施泰因说:北京双年展是一次重要的活动,是确立北京成为一个重要的当代艺术展览场所的好开端,北京有必要自己创立一个世界艺术中心。如果把自己作为边缘,就不会有很好的视角,必须在与世界的互动中明确很好的定位。

蒙古美协主席鲍德说:中国组织这样大型的美术展览令人非常惊叹,我曾参加过世界上许多美术展览,觉得这次是最好的。在展览会上结识了许多新朋友,尤其是认识了不少绘画、雕塑大师。

立陶宛美协主席克鲁蒂斯说:回国后要开会专门研究今后与中国美协的合作事宜。

叙利亚艺术家汗努姆说:事实证明,中国是一个伟大的国家,我代表叙利亚艺术家向主办者致敬。

印度画家苏德说:喜欢中国年轻人的作品,希望能够互换项目。

摩纳哥艺术家克里斯蒂安说:北京双年展给我们提供了一个了解中国各方面文化的很好的机会。组委会非常专业,组织严谨,像一个大的运转很好的机器。与我交谈过的外国同行一致惊讶中国作品水平如此之高,各国参展作品又很丰富多彩,看得出经过精心挑选。参加过世界上很多双年展,北京双年展的作品集是最好的。我不愿离开中国,因为过得太舒服,好在两年后还能再来。另外,有这么多国际造型艺术家协会的同事在此相遇,有利于加强该组织的活动。欢迎中国美协明年到摩纳哥办展,加强世界上最大的国家与最小的国家的交流。

奥地利艺术家福克斯说:来自于远近各地的艺术家们汇聚北京,了解和欣赏这一有远见的文化活动在世界的价值。我希望主办者能够将此项事业继续下去,使其根深蒂固,并希望现代的北京仍保有其亲善的悠久传统。

四、学术研究

当今世界正在经历政治、经济格局的深刻变化和

东西方文化全面交流、融会的新局面。随着经济全球化的不断深入,世界文化的多样性开始面临剧烈的冲击,文化的民族性正在不断丧失,这种现象在美术领域尤为突出。北京双年展的主题“创新:当代性与地域性”是当下全球艺坛所面临的焦点问题。北京双年展呈现出一种兼当代性、融地域性的特殊的文化品质。本届双年展所倡导的艺术发展方向是,对前卫艺术的分析、研究和有选择的认同;对传统艺术的研究,继承和积极的拓展,这也是符合人类艺术发展规律的良策。一个展览有了主题才能体现它自身的特点,北京双年展的主题及展品主调潜藏着这样的理论话题:传统如何与现代相结合,传统样式如何在当代焕发生机?

北京双年展的国际研讨会是展览重视学术交流的一个标志。包括策划委员、中外参展艺术家、美术理论家在内的100余位专家学者参加了为期两天的研讨会。中外与会者从不同的切入点就艺术创新与传统文化、当代艺术与媒体文化、后现代艺术、女性艺术和国际双、三年展的模式、艺术的全球化问题等进行了广泛深入的探讨,发言精彩,讨论热烈,学术氛围浓厚,大家都感觉开阔了视野,受益颇多。国际艺评家和美术家们一致认为,北京双年展体现了中国加入WTO后文化的开放性和进步性,它已成为各国艺术家介绍本土文化和借鉴其他民族文化的重要交流平台。

香港大学教授万青力指出:西方流行文化,尤其是美国流行文化,正伴随经济、信息的全球化成为全球文化。流行文化经过商业包装推动,媒体造势炒作,借助高科技的声光色、海陆空的立体传播,正在发展中国家迅速扩展,迅速侵蚀民族文化的生存空间。在如此严峻的现实面前,发展中国家的任何一个负责任的政府,都必须考虑应对的策略。中国的历史经验证明,对发展中国家而言,采取主动开放的态势是明智而有益的。如果采取被动的或者封闭的策略,反而会使民族文化失去在当前世界文化交流中完成现代化转型的难得机遇。因此,我十分赞赏举办北京国际美术双年展的决定,这是一个有益于世界艺术交流、发展中国民族艺术的举措。双年展的成功举办,令人想起邓小平先生说过的一句话,“世界是中国的,中国也是世界的”。

台湾艺术学者陆蓉之说:“首届北京国际美术双年展”的登场,具有首都城市的地位,也就更突显出指针性的意味,也就是中国在文化国力的展现上,绝对不会缺席。

台北艺术大学教授林煌认为,在全球化的艺术课

题挑战下,中国大陆的反应将受到世界的注目。

美籍台湾艺评家高千惠表示,“北京国际美术双年展”的推出,可以说是华人当代艺术正式被一个最有权力的华人机制单位,赋予文化、外交、观光等城市及国家形象功能。这在中国现代艺术发展史上,是值得大书一笔的。

丹麦艺术家内尔高认为:将传统艺术与现代艺术相结合是很重要的。来到北京感觉很好。研讨会也非常必要。我们并非对当代艺术的所有问题都有答案,讨论会给未来一些启发,特别是与来自各国的代表讨论创新是很有价值的。在全球化的情境下,创新是无法回避的。我们应该把全球化转化为积极的形式。

俄罗斯艺评家罗金认为,北京双年展和威尼斯双年展显示出组织上的差异,北京双年展似乎更重视质量。面对文化克隆我们必须思考做些什么;在艺术潮流趋同的过程中,要避免单一化的出现。

澳大利亚艺评家拉克认为,中国当代美术具有很大的可能性。

瑞典艺术家布里克塞尔说:双年展是不同文化的交流,它可使文化基础设施发挥作用。

日本艺术家入江观赞赏道:可贵的是,美术新风已经同中国的传统文化巧妙地融为一体。对于艺术来说,最关键的不是表现形式的新旧,而是这种表现必须源于作者的“感动”。

瑞典评论家哈尔贝克说:北京双年展特色鲜明,涌现了许多叙事性和象征性的优秀作品,打破了威尼斯双年展重视影像艺术的常规。影像观摩的做法较为耗时,且给人印象不深。艺术所具有的力量可使我们相互团结,这种力量能够超越各种界限,例如文化和阶级的界限。北京双年展这个平台使我们彼此的声音被听到,只有通过平台我们才能相互了解。双年展能否持续举办是关键,本次双年展开了一个好头,希望今后的双年展在此基础上进一步为东西方的艺术交流作出贡献。感谢双年展组委会的热情接待,在华度过了一段极其美好、难忘的时光。

美国画家比克纳说:能看到如此多的绘画作品,很有意义。当历史传统限制了绘画的发展空间时,对于绘画历史传统的回答要求创新。创新实际上可能仅仅是对过去的辉煌拥有足够的自尊,而不是依赖过去的辉煌。中国作品内容丰富,抽象主义与现实主义并不对立,不需用完全摄像的方法来反映现实,相互影响是世界趋势。

瑞典艺术家利登说:在欧美的当代艺术展上绝大多数作品都是影像、装置,在中国能看到如此众多来自不同国度的绘画、雕塑作品令人耳目一新,传统媒

体不应由于新的媒体出现而衰落。中国为世界提供了一个支点, 倾斜于美国的全球当代艺术将渐渐由于中国的介入而趋于平衡。这是北京双年展与众不同之处。

中国内地艺术家认为, 此次展览整体策划令人满意, 体现了北京对国际流行的双年展的独特理解——追求世界艺术的多样性、相互交融的亲力和开放活力。在特定的影响中心仍然存在, 文化面临杂交、交融的时代, 强调地域性尤为重要。艺术活动的目的就是展现各自的艺术特色并互相分享, 通过展示世界各地各种各样的作品来反映不同地域间现代艺术的联系。各民族文化图景的展现是北京双年展的特色。西方文化通过大力宣传一直占据支配地位, 中国长期以来面临着来自西方文化的巨大冲击, 中国文化很少有机会影响世界文化, 衡量的标准全部是关于西方人怎样看待非西方文化。北京双年展使我们能够改变思维的方式, 现在不仅仅是中西关系, 有这么多非西方国家的作品(有很多是初识的)汇聚在一起, 中国的视野终于可以放入世界的图景中, 中西关系也就扩展成了中国与世界的关系、本土与全球的关系。“中西”有文化疆域; “本土与全球”则不存在疆域, 只是此消彼长, 相互激荡, 因此, 中国能够与世界平等而自信地对话。中国当代艺术的未来在于我们有能力扩大中国艺术的国际影响并保留我们独一无二的文化。

五、近期要务

首届北京双年展在战胜“非典”之后如期举办, 成果是来之不易的, 是在我国政府的支持下, 在中国文联、北京市政府通力合作下, 在参展的45个国家的大使馆、艺术机构和所有参展作者、策划委员会、组织委员会及中国美协机关全体工作人员的共同努力下取得的。中国美协主席团一致认为, 北京双年展的成功举办, 达到了扩大国际美术交流, 繁荣我国美术事业的目的。

开弓没有回头箭, 双年展的长远效应在于能否坚持办下去, 并越办越好, 一旦半途而废, 就意味着失败。法国国际艺术城布鲁诺主席曾经给我们忠告: 世界上很多双年展都是第一届办得很成功, 热热闹闹, 而第二届、第三届就不好办了, 尤其第二届是承上启下的关键一届。正如北京市代市长王岐山所说, 相信此次展览的举办与以后双年展的逐年举办, 必将进一步弘扬中华民族优秀传统文化, 扩大国际文化艺术交流, 为中外艺术家交流文化, 增进友谊搭建桥梁, 也必将有力地促进人文奥运的实施, 为首都文化建设增添绚丽色彩。对于我们来说, 第二届办展的同时, 要

承办“第十六届国际造型艺术家协会代表大会”, 第三届要为“人文奥运”做贡献, 所以任务是相当繁重的。第二届北京双年展筹备在即, 有两个问题亟待解决。

(一) 建立常设机构。双年展是涉及面颇广的艺术工程, 需要足够的人力资源。首届北京双年展由中国美协机关各部室人员临时组成办公室落实各项具体事务。由于该办公室人员大都原本肩负着很多本职工作, 难以从一开始完全投入双年展, 致使部分同志近两年来一直处于严重的超负荷运转之中, 虽然在“非典”肆虐时期仍加班加点苦干, 临近开幕后期的工作还是显得杂乱仓促, 工作人员已经不堪重负。为改变此状况, 未来的北京双年展办公室必须配备一批专职人员, 包括各主要语种翻译、宣传、文秘、公关、联络、引资、设计、布展等专门人才, 组成一个绝对专业化、相对年轻化、有责任心、敬业奉献的工作班子。引入竞争和奖惩机制, 对不称职的人员可随时调整撤换, 对于出色完成工作的人员则应给予奖励。

(二) 广开财源。双年展是花钱的大制作, 资金来源渠道须广泛。首届北京双年展虽有幸得到国家财政的支持, 但由于展览规模比原计划扩大, 所以资金捉襟见肘, 实在难以应付各项开销。今后北京双年展在继续争取中央及北京市地方财政增加拨款的同时, 还要努力吸引社会赞助, 共襄盛举, 并且要注意物色懂市场运作的人进入策委会, 把双年展逐渐纳入产业运作的轨道。

人力、财力的严重不足是困扰首届北京双年展的两大主要难题, 所以第二届展览筹备伊始, 当务之急就是解决这两个问题。只有这样才能使北京双年展在保持特色的前提下不断提高学术水平, 扩大国际影响, 切实体现国家长期的文化战略。■

② [中国] 陶勤: 《面向世界体现文化主动性——首届“中国北京国际美术双年展”回顾》, 见《美术》, 2004(3)。(文字和内容有所改动)

陶勤

1963年生于四川成都。1979年至1983年就读于四川大学外文系日本语言文学专业, 1986年至1987年留学日本东京艺术大学, 专攻东方美术史, 获研究生结业证书。现任中国美术家协会副秘书长。发表论文有《宋元绘画对日本的影响》等, 译著有《关于夏尔丹与弗拉戈纳尔的风俗画》、《寻求自我》等。

四大国际著名 当代艺术展

——“威尼斯艺术双年展”、“圣保罗艺术双年展”、“卡塞尔文献展”、“惠特尼艺术双年展”

在国际交流和经济合作与日俱增的时代，对一个向世界开放的大都市而言，双年展和它特有的开放性和推动力显而易见，它有助于拓展与促进世界各民族之间的文化艺术的最直接的交流，更有利于吸收外来文化，创造本土文化的当代表达方式。

一般来说，双年展每两年举办一次。自1895年发展至今，已成为许多国家普遍采用的一种展示世界艺术当前状况及动向的展览方式。每届双年展总会不同程度地体现出当前艺术创作上新的趋势和动向。它由若干种类的艺术展览组成，既有艺术大师的回顾展，也有最前卫的新艺术的展示。在展览期间，举办展览的所在城市各大场馆都会配合双年展主展场举办不同风格的外围展，展览周期不等，一般为两三个月至半年左右，如今甚至延续至十八个月之久。

在众多的国际艺术双年展中，最引人瞩目的是“威尼斯国际艺术双年展”、“圣保罗国际艺术双年展”及“卡塞尔文献展”，美国的“惠特尼艺术双年展”虽已举办多届，但仅限于美国本土及获得美国绿卡或在美国生活的艺术家参展。

追溯双年展的发展历史，首先要提的是创始于1895年的“威尼斯国际艺术双年展”，它开启了世界艺苑中双年展的大门，成为意大利对外的艺术窗口，是世界众多双年展中规模最大的。每一届参展的国家、艺术家人数、作品种类都不完全一样，各具特色。多样化，始终是威尼斯双年展的一个特点。尤其是1999年的双年展，艺术总监哈洛德·塞曼提出“全面开放”的主张，主要是肯定当代艺术的力量。威尼斯双年展主席保罗马拉也提出要使这一传统形式的国际性展览“活力绵延不断”，使它成为“当代艺术界的一个基本参照点”。威尼斯双年展由原来主要面对欧洲国家的艺术家逐渐转为面对世界范围的艺术家的。值得一提的是1993年的第45届双年展和中国批评家的策划和介入，具有重要的历史意义。在此之后，第48届双年展中包括旅居海外的华人艺术家在内在有19名中国艺术家

参加，使中国的当代艺术在世界范围内得到了前所未有的重视。2003年威尼斯双年展的主题是以架上写实绘画为主调，一反双年展过去以装置、多媒体以及各种观念的行为表现为主。

在国际艺术双年展中资历排行第二，仅次于威尼斯双年展的是圣保罗双年展。1951年由马塔拉佐以威尼斯双年展为蓝本创办而成。圣保罗双年展自成立以来，一直是巴西最重要的艺术活动。拥有世界第三大城市头衔的圣保罗，虽有众多博物馆和文化艺术机构以及重要的画廊，但圣保罗双年展至今仍被视为圣保罗当代艺术国际化的重要象征，享有重要国际声望，不仅是巴西引进国际艺术潮流的橱窗，更是巴西向国际艺术圈介绍巴西艺术的舞台。双年展的走向也直接而深刻地影响了巴西当代艺术创作的发展。2002年的第25届圣保罗双年展打破了成立半世纪以来的传统，首度委任一位非巴西出身的德国策展人胡格来担此重任。为求双年展更具当代感，并拥有一个较明确的面貌，胡格取消《历史核心》单元，以期使双年展导向推介国际当代艺术为主，此举立刻引起正反两方面的不同评价。更重要的是，在构思本届双年展架构时，他企图打破其他重要展览如威尼斯双年展与卡塞尔文献展所呈现的欧洲中心为本位的偏见，大量引进非洲和亚洲地区的艺术创作。而且，相较于其他国际双、三年展，胡格打破了由某策展人独揽组织大权的现象，将总策展人的权力大量分散给其他策展人，不过，他仍掌握最后的裁定权。

中国当代艺术家继陆续参加威尼斯双年展之后，于1994年参加了第22届圣保罗双年展。2002年由胡格主策划的第25届圣保罗双年展，中国首次建立国家馆，标志着中国当代艺术与国际的对话日趋成熟。

德国的“卡塞尔文献展”，长期以来，一直担当着国际当代艺术中心的重要角色，迄今为止，已举办了11届。文献展的创办与当时的历史与社会的需求密不可分。在特定的时间，特定的地理位置，国家利益

的需要（走出困境重返国际大家庭）以及整个艺术界甚至某些技术发展的统一运作的结果，使文献展及以后的展览机构得以建立，使人们从精神上、视野上走出低谷，重新站在历史的地平线上。而且在一个正确的时间范围内，以一种可以说有点不寻常的方式将这个展览永久地确定在一个特定的城市，这是创始人阿诺德全力建造的结果。为德国重塑新的国际形象起了重要推动作用，展览的重要性远远超出了它本身的意义，远远超越了艺术的范畴，而在政治、社会甚至经济等方面参与了重建德国，改变德国命运的整体发展战略。首届文献展大大刺激了年轻一辈艺术家的创造力与发现的热情，他们通过这次展览知道了自己应怎样去完成自我的创建与发展。艺术家们无意中表现的一些蛛丝马迹也成了分析的线索，批评家们从中得出种种猜测、揣摩与可能，而这些理论上的活跃与不稳定，比某种一致的结论更为重要，因为它导致了更多的思维指向，将更多的完善、完成一种创造的机会再次交给了艺术家。对观众来说，人们觉得离艺术很近，还可在其中游观玩味，那么人们与大师之间的距离也就并不遥远，艺术与社会也就并不遥远。文献展览公司在展览之后建立，并从此成为以后各届文献展和其他重要展览的常规组织机构。首届文献展的结果导致了以后数年内的一种现代艺术学术化的倾向。第二届文献展及参展艺术家的共同合作，使文献展的地位在国际艺术界变得更加重要，成为公认的“意大利威尼斯艺术双年展”之外的又一个国际性重要艺术展。在历届文献展中，第七届文献展的策展人鲁迪·福克斯认为，绘画艺术的魅力并没有因此而消失，有一批艺术家在传统的画布与油彩之间寻找新的内容，而且已经取得了很大成就。在此届展览中又出现了以表现主义手法为主要手段的“新内容的绘画”。鲁迪把这届展览办成一届“对话”式展览，而不管激进的前卫艺术评论的攻击。1997年的第十届文献展的策展人大卫·凯瑟琳引入大量学术理论与文化讲座让文献展除

了作为一项关于美学、艺术的视觉展示外，也是一个关于政治、经济和文化思辨以及理论生产的场所。第十一届文献展艺术总监欧奎·恩威佐将展览的时间拉长到18个月之久，他所组织的马拉松式学术研讨会涉及议题横跨政治、文化、社会、经济。他致力于提出一个充分体现全球化意识的、不分年龄、资历、不分地理文化、不分学科领域的艺术新视野，第一次如此大规模邀请来自欧美文化体系以外地区的艺术家参加，约有1/2艺术家源自亚洲、非洲、拉丁美洲和东欧。恩威佐认为艺术不能脱离社会与现实。

已延续了71年的美国惠特尼艺术双年展，致力于推广美国当代艺术并引领艺术潮流。为力求表现出美利坚合众国的多种族社会形态，双年展以广义的美国籍或非美国籍为范围，凡在美国境内创作的艺术家都可受邀参展。与一般大型国际性双年展不同，惠特尼双年展带有特定的国家色彩。2002年双年展着重于媒体艺术及新媒体艺术走向，网络艺术在此届展览中表现突出，中国参展艺术家的作品运用了中国传统水墨及笔法表现当代关怀。尽管双年展鲜有绘画作品，但策展人使多种多样的新媒体艺术包括网络艺术、录像艺术和声效艺术得以展示。

双年展的参展作品来源主要是个人展览、联展、回顾展、一展季结束时零散的某个艺术家的作品、收藏展及为某专题专门举办的展览等。为了寻求适合双年展主题的作品，策展人一般都提前一年甚至更早走访各国艺术家，了解参展艺术家的参展作品的创作背景及状态，慎重挑选每位参展艺术家。当代艺术似乎不再有什么具体流派可言，每位艺术家都随心所欲地选择自己的艺术语汇。各国双年展中隐现出几种趋势：观念主义仍然渗透在一些作品中，但艺术家们在材料的选择上又开始有了新的思考；越来越多的艺术家，将艺术品与展出环境有机地联系在一起；前卫艺术中开始出现对传统的反思和怀念；纯技术因素让位于艺术的感受。■