

ARTIST
艺术家·图像志

马钦忠 主编

艺术家·图像志

ARTIST ICONOGRAPHY

江衡

JIANG HENG

学林出版社

马钦忠 主编

艺术家·图像志

ARTIST ICONOGRAPHY

江衡

JIANG HENG

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术家·图像志·江衡/马钦忠主编. —上海: 学林出版社, 2008.12

ISBN 978-7-80730-744-0

I. 艺... II. 马... III. ①美术-作品综合集-中国-现代
②美术-艺术评论-中国-现代 ③动画-作品集-中国-现代
④动画-艺术评论-中国-现代 IV. J121 J052
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第191749号

艺术家·图像志·江衡

主 编 马钦忠

策 划 朱在纲

林 靖

责任编辑 薛 仁

编辑设计人员 梁晓鸿 杨贵妮 鲁瞻 张丽

封面设计 梁晓鸿

出 版 上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路81号3楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行 新华书店上海发行所

学林图书发行部(上海钦州南路81号1楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

印 刷 上海丽娃河印业发展有限公司

开 本 850x1168 1/16

印 张 8.5

字 数 40千字

版 次 2008年12月第1版

2008年12月第1次印刷

印 数 1-1,500

书 号 ISBN 978-7-80730-744-0/J·75

国内定价 150元

策划机构 上海易典艺术形象设计有限公司

地 址 上海市虹许路731号3号楼西二楼

邮政编码 201103

电 话 021-64016508 传真 021-64015705

E-mail: wellart@163.com

www. publicart. sh. cn

(如果发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

序言

时尚风潮中“迷失的自我”

江衡艺术的启迪——马钦忠 Ma Qinzhong

1

第一部分：江衡专题研究

像社会学家那样发出视觉的声音

——曹增节 Cao Zengjie

8

失去灵魂的维纳斯

——江衡作品解读——董志强 Dong Zhiqiang

10

从“太虚幻境”到“失乐园”

——江衡作品一瞥——高建平 Gao Jianping

16

东方仕女图式的当代转换

——评江衡画作——焦雨虹 Jiao Yuhong

18

美的回归还是美的滥用？

——由江衡的作品引发的思考——彭锋 Peng Feng

24

天真的纯粹与平静的简单

——评江衡的“后卡通”油画系列及

其对主流意识形态的全然失忆——杨乃乔 Yang Naiqiao

28

作为中国消费时代象征的美女和由美女象征的中国消费时代

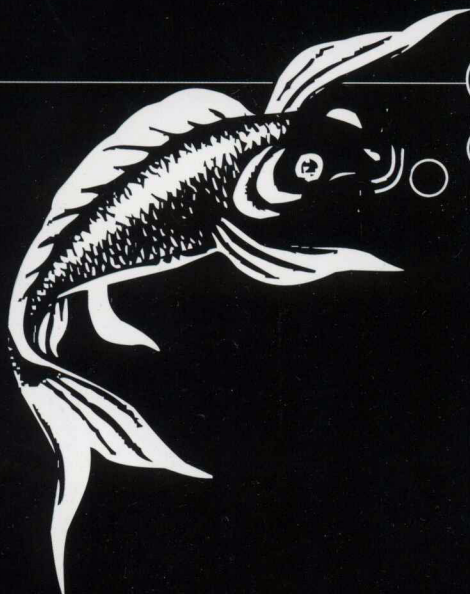
——江衡的美女形象系列读解——张法 Zhang Fa

34

用眼光质询存在

——周宪 Zhou Xian

40

第二部分：
江衡作品集萃

47

第三部分：江衡的创作活动

114

江衡谈“卡通一代”与
“新卡通一代”艺术浪潮

119

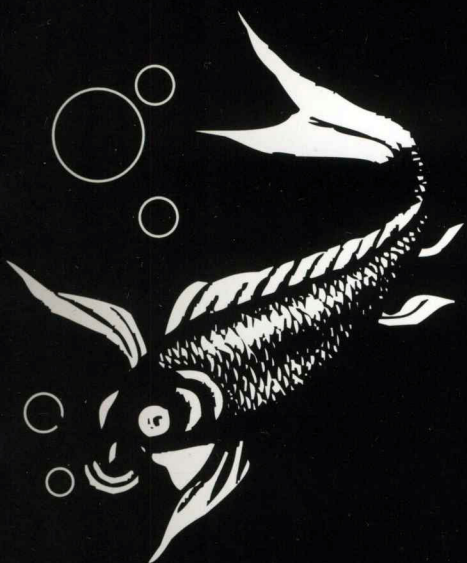
“卡通一代”
——当代艺术图像的读本——江衡

124

江衡简介

128

批评家摘录

序言
PREFACE

Artist Iconography

见证成长

Ma Qinzhong

马钦忠

早在10多年前，在我撰写的诸多文章中，一直主张一个观点：从20世纪90年代中期开始，中国的当代美术开始从政治意识形态的美术走向商业意识形态的美术。

我们不能简单地把这看成是西方商业文化的中国版，而应该从中国社会历史的语境去看待这种深刻的文化变迁。这便是始终围绕着政治主旋律的美术焦点转向围绕着市场经济所带来的人文意识的新的焦点，由政治的人转化为市场化的人，而美术是其中最敏感的一根神经，是捕捉这个过程人文价值的多种态势和趋向的风向标和温度计。谁在这个立点上把握住历史走向的脉搏，谁就将创造永载史册的时代的全息图像的视觉标本。

我一直试图推进这项艺术实践的进程，欲求见证这种趋势与流向的历史步伐。

我要说，作为青年艺术家的江衡即是这个进程中成长起来的重要一员。

10多年前，当黄一瀚带着八、九位刚跨出大学校门的一批青年树起以商业文化为主旨的“卡通一代”的创作主张之时，美术

圈是一片叫骂声。这与我们一直以来接受的以“天下为己任”的精英教育和文化主流大相径庭，仿佛精英在中国文化语境里从来就是针对政治而去叙说着“救赎”，近商便是“失身”。可商业化潮流如滚滚巨浪，生活在南中国的人会有更直接的切肤感受。涉世未深的江衡一辈便无法摆脱精英意识的徒然自主的期待，更不可能抵挡住商业潮流的洪波巨浪的冲击。从茫然无措的呛水到学会游泳，江衡看出了商业社会里的一个最令人陶醉沉迷同时又充满污垢的观看资源的价值实现：那是以造假的美学和导演出的“爱情演出”操纵下的文化生产。江衡持续地挖掘着这个极为普通又极易为这些“美好”的情色花边新闻的渲染的爱恨情仇、悲欢离合而混杂买卖与炒作的边界；它们永远无关紧要，它们又永远不可或缺。这就是江衡的“美女们”所揭示的商业价值的谜底。或许也应该是“卡通一代”最初所张本的商业文化主旨的江衡式的图像版本。这也恰好见证江衡的成长经历和逐渐成熟的自主判断的结果。

我与江衡颇有机缘的是：我的关于中国当代艺术的发展与江衡踏入当代艺术学术之路有着时间上的重合。我也一直关注着江衡的艺术实践并希冀助他一臂之力。这辑《艺术家·图象志·江衡卷》正是试图从不同的学术层面，透视江衡的艺术实践所触及的多重问题。八位学者均为学界精英，他们的专题论述让我觉得多写纯属多余。

我并代表江衡为他们接受我的邀请，从繁忙中拨冗撰文深表谢意。

第一部分

THE FIRST PART

Artist Iconography

江衡专题研究

社会学家的发声
社会那样视觉
社那视音

——曹增节 浙江工业大学人文学院副院长，教授
Cao Zengjie

社会学家的发声
社会那样视觉
社那视音
社会学家的发声
社会那样视觉
社那视音
社会学家的发声
社会那样视觉
社那视音

看江衡的作品，很容易让人记起狄更斯《双城记》中的那些话：“这是最好的时代，这是最糟的时代；这是理性的时代，这是疑迷的时代；这是信仰的时代，这是迷茫的时代；这是希望之春，这是失望之冬；人们面前拥有一切，人们面前一无所有；人们由此升入天堂，人们由此坠入地狱。”

他的作品，以直接的方式，反讽地显明了社会与人，艺术与艺术家的当下状态，具有某种概括式的记录性。这个时代，表象呈现的物的五光十色，与内心涌动的欲的光怪陆离，天然汇流并加速融合。

以卡通影像的方式，以美女刻划为基本样式，这就是今天，20世纪末与21世纪初的中国形式。30年前，人们才刚刚知道电视机，30年后，人们在回忆那是上个世纪的东西时，会不会记起电影院？江衡没有直接描写那种记录物欲的机器与技术，他记录了生活的样态，那些美女，那种任意放松的状态与愉悦的情绪。而今天，正好是这个样子，一个商店打折，时尚迭出的时代；也正是时机，一个电视广告、网络与卡通的时机。不仅生活是如此，艺术是如此，布娃娃也是如此。

现在，物就是一切。而且，物的核心是财色，这是最大的真相，艺术与艺术家也不能幸免。许多艺术家都困于其中，挣扎其中，或者挤身其中。而感觉与说出来还是有区别，你说出这一点，就暗含着，个别的人还有别的追求，否则就不需要说，也没有听众；没有纯粹的客观与事实，表达就是说出自己想要说的话。

只有适度的变形，但表示了过份的变态。那些美女与玩偶们，是那回事，很本真，但又不完全是，或者不都是那回事，这是艺术家的个人理解，与别人有关系，但如果他不想与人争论的话，就没有太大的关系。

在呈示日常情景中，暗喻别样的情绪与倾向，这是现代艺术家的常用手法，也是艺术介入社会的独特路径。

20世纪60与70年代，思想家对西方生活状态表示出了严重的关切，并提出过经典的批评，现在轮到了中国，在奔向现代工业化时，在城市化狂热进程中，艺术家发出的视觉声音，是对中国这种进程的回应与回音。

可以预期的是，过了2008，仍然是消费主义的时代，仍然是感官主义的时代。但是美女们在未来，是否还如江衡现在表述的那样，温情而媚眼，可能是一个值得警惕的提问。

失去灵魂的维纳斯

——江衡作品解读

Dong Zhiqiang

董志强

快乐而没有灵魂，或者说没有灵魂的快乐，或许这就是我们当下消费时代的时尚？生活在这样的一个时代，是我们的幸运还是我们的悲哀？

艺术是生活的反映，艺术作品所呈现和表达的总是艺术家对生活的某种理解，只不过这种理解是通过独特的艺术形象展示出来。在此意义上，一部艺术史其实就是一部活生生的人类自我理解、自我解剖的人类生活的形象史。

江衡作品呈现的一个主题形象便是形形色色的时尚都市美女。而时尚美女其实也正是当下生活中的一个主题形象，或者说是消费社会时代的一道独特的风景：各类商品广告、各类电视娱乐节目以及种种选美活动、各种层次的“小姐”、形象代言人等等，构建了当下社会生活中“时尚美女”的时尚。这种时尚以其不可抗拒的诱惑魅力和巨大的冲击力铺天盖地席卷而来，可以说已渗透到生活的每一个角落，乃至几乎我们每一个人——不仅仅是女人，也包括男人——都不由自主、不同程度地被卷入其中，并且或多或少、或自觉或被动地推波助澜，成为这一时尚的建构者的同谋或一分子。这就是我们当下生活的现实。而隐藏于这一时尚背后的其实是赤裸裸的商业利益和被刻意建构、煽动起来的物欲。这也正是我从江衡作品中所读到的东西。

江衡的系列作品以明快艳丽的色调，平面化的构图、卡通式的夸张，塑造了一系列各种各样的时尚美女，这种刻意追求的非写实的艺术手法，使得作品中的美女与现实中真实的美女拉开了距离，给人一种直觉的虚假的观感。因此，观看这些作品的一个直觉反应是联想到商场里的塑料衣架模特，而其某些作品（如《偶像时代——1、2、3》等）似乎在形象直观上也隐约地做出这样的诱导暗示。俗话说，眼睛是心灵的窗户，而江衡作品中的众多美女形象虽造型各异，但有一个共同的东西——空洞的眼神，大大的眼睛中似乎镶嵌着一个没有内容的玻璃球。被刻意夸张了的一双大大的空洞的眼睛，似乎在向人们诉说着：我就是一个没有灵魂的人造玩偶。并且这种诉说并非是“戚戚惨惨切切”的，而是快乐的、惬意的，甚至是一种幸福自豪的诉说，因为时尚美女们呈现给人们的明快的笑颜。这是一群失落了灵魂的维纳斯，是消费时代炮制出来的玩偶式的时尚美女。

快乐而没有灵魂，或者说没有灵魂的快乐，或许这就是我们当下消费时代的时尚？生活在这样的一个时代，是我们的幸运还是我们的悲哀？

在艺术史上，女性形象常常与“美”结合在一起的，她既是人们对所处身时代的理想“美女”形象的一种表达，也是对其时代的美的理念的一种表达，例如《断臂的维纳斯》、《维纳斯的诞生》、《蒙娜丽莎》、《泉》等等均是如此。在此意义上说，江衡作品中的时尚美女则可看作是对我们当下时代的美女理想和美的理念的一种表达。显然，作品所渲染的这种“美”，是浮浅的、表面化的、没有内容的“美”，是虚假的、肥皂泡式的美，作品的平面化构图和非写实的夸张手法，在一定程度上也暗示、强化着这一理念的表达。这一点，如果把江衡的作品与上述经典作品相对照的话，就能更为清晰地显现出来。黑格尔曾有明言：美是理念的感性显现，而“时尚美女”所展示的“美”，显然是没有什么“理念”的，只是一种单纯的“感性显现”，其空洞与虚假也就是自然而然的事了。