

美术学院实验艺术系列丛书

CONSTRUCTED
IDENTITY

被构建的身份

杨义飞 编著

清华大学出版社

美术学院实验艺术系列丛书

CONSTRUCTED IDENTITY

被构建的身份

杨义飞 编著

清华大学出版社
北 京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

被构建的身份 / 杨义飞 编著. — 北京: 清华大学出版社, 2016

(美术学院实验艺术系列丛书 / 丛书主编: 冯峰)

ISBN 978-7-302-42542-7

I. ①被… II. ①杨… III. ①艺术教育 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 001006 号

责任编辑: 王佳爽

封面设计: 杨小满

版式设计: 安卉 伍宇豪

责任校对: 王凤芝

责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 三河市金元印装有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170mm×240mm 印 张: 22.75 字 数: 504 千字

版 次: 2016 年 4 月第 1 版 印 次: 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

产品编号: 063181-01

目录 | CONTENTS

- 第1章 课题计划
PROJECT PLAN / 001
- 第2章 关于自我
ABOUT SELF / 017
- 第3章 身体控制
BODY CONTROL / 213
- 第4章 文献研究
ARTIST RESEARCH / 235
- 第5章 个人创作
PERSONAL CREATION / 241
- 第6章 开放日
OPEN DAY / 321
- 第7章 课题访谈
INTERVIEW / 331
- 后 记
AFTERWORD / 354

第 1 章

PROJECT PLAN

课题计划

CONSTRUCTED IDENTITY

被构建的身份

1.1 课题缘起

THE ORIGIN

“实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”贡布里希(E.H.Gombrich)《艺术的故事》中的第一句话即把问题引向了艺术家的“身份”。

落到具体的教学上，学生可以被当作一个艺术家来培养及引导，但确实没有一套讲述如何成为艺术家的“武功秘籍”。对于一个真正的艺术家来说，美术学院中的学习只不过是一个开始，而关于艺术的学习与探索却是一生的事业。

艺术的初学者往往会热忱地认为自己是独一无二的个体，既然是作为一种引导，认清自我就显得尤为重要，对于身份问题的探究有利于实现关于自我的分析与发掘。中央美术学院实验艺术学院已经将“自我分析与表达”作为必修的主干专业课程，江苏美术出版社的《当代艺术的主题：1980年以后的视觉艺术》一书中也有专设的整个章节来讨论“身份”问题。此前，我已于2013年底的选修课上做过为期4周“身份”课题的尝试。2014年赴中央美术学院做访问学者学习中，吕胜中教授亲自授课的“自我分析与表达”课程也给予我很多的启示。已有的教学案例与资料积累都是此次“被构建的身份”课题的基础。

本书将对“身份”问题的关注转化为一次具体的教学实践，希望此书能够相对客观、具体地记录与展现一个单体课题在教学中的真实面貌，也希望此书能够作为一种教学的可能性，为广州美术学院今后确立成熟的实验艺术教学提供参考。

功能

群发功能

自动回复

自定义菜单

投票管理

+ 添加功能插件

管理

消息管理

用户管理

素材管理

推广

广告主

流量主

统计

用户分析

图文分析

消息分析

接口分析

设置

公众号设置

微信认证

安全中心

违规记录

开发者中心

素材管理

图文消息

图片库

语音

视频

标题/作者/摘要

Q

图文消息(共89个)

+ 新建图文消息

半周刊79 / 对隐私的独到见解 [Sophie Calle]

06月22日

Insights of privacy

半周刊78 / 具诗意的转化过程 [Simon Starling]

06月15日

The process of Poetic transformation

半周刊77 / 逻辑与失控的界限 [Martin Creed]

06月02日

The Border of Logic and out of control

半周刊76 / 后殖民时代的混血 [Yinka Shonibare]

05月31日

Post-colonial Era Hybrid

半周刊75 / 无法避免的沟通关系 [Candice Breitz]

05月27日

Unavoidable communication relationship

半周刊74 / 深陷夹缝左右为难的外人 [Shirin Neshat]

05月19日

The outsider in a dilemma

半周刊73 / 特定物件的不固定形式 [Felix Gonzalez-torres]

05月13日

Specific Objects without Specific Form

半周刊72 / 我想展示断裂 [Danh Vo]

05月06日

I wanted to show the Crack

半周刊71 / 每个人身上那无常的异变性 [Nancy Burson]

04月29日

Impermanence Variability

半周刊70 / 自我身份的重新定位 [Yasumasa Morimura]

04月21日

Re orientation of identity

半周刊69 / 建立关于感受的记忆 [Shinro Ohtake]

04月14日

Built on sense memories

半周刊68 / 关于身份的纠葛 [Anders Krisar]

04月07日

Entanglement Identity

1.2 课题设定

PROJECT ESTABLISH

今天的艺术一定程度上“物质”，不再是艺术价值的决定者，而是成为演绎价值的媒介。艺术作品不再仅仅是物质的复合体，而可能是一系列延续的、运用多种媒介的综合演绎。“创作”这一行动亦从有限的“制作”延展到了创作者的生活。关于“身份”的课题设定就是希望让学生从中发掘不一样的自我及日常生活。

实验艺术系的教学并没有把落脚点放到某一具体的媒介或制作上，而是希望学生在被限定的范围内根据自己的创作来选择适合的媒介，让媒介、材料、技术为作品服务。由此涉及的核心问题就是限定，而设置课题的方式正体现了这一限定。

1.3 概念阐述

CONCEPT ELABORATE

“身份”看似是一个所有人都能了解的开放概念，但是通过不同视角与切入点又会得到不一样的结果。在此课题中，我们将从当代艺术语境中身份的本质主义、身份的多样性、身份的流动性、身份的驳杂性、集体身份认知、关于身份的解构差异、身份政治学、后身份等多重角度展开对于“身份”的艺术性探究。由此涉及对于自我的认知，对于自我在社会及文化语境中关系的思考。对于更多的学生而言，这也是一个开启创作的途径，由自身出发，找到个人关注及感兴趣的问题，基于这一问题寻找合适的表达方式与媒介。

第1周：关于自我

周1/ 自我介绍，大家分析

周2/ 自我介绍，大家分析

作业：1 自画像；2 自我介绍，视频记录

周4/ 讨论视频，自我陈述，大家分析

周5/ 讨论视频，自我陈述，大家分析

作业：一天时间全程记录自己的所有行为，绘制个人时间使用图

第2周：行为设定

周1/ 讲述个人“时间使用图”

作业：1 设计小组的“行为设定”；2 每人设定十个行为突破

周4/ 展示“行为设定”，确定突破行为

作业：实施“自我突破”视频记录

周5/ 讨论方案

第3周：身体控制

周1/ 展示“自我突破”，大家讨论

周2/ 展示“自我突破”，大家讨论

周4/ 身体控制体验（邀请舞蹈家 NUOPA 来上身体体验课程）

作业：身体雕塑，拍照记录

周5/ 作业汇看，大家讨论

第4周：文献研究

周1/ “身份”艺术家案例讨论及分组

作业：分组研究，制作小组 PPT

周4/ 各小组分享研究成果

周5/ 各小组分享研究成果

作业：个人创作方案每人3个

第5周：个人创作

周1/ 方案讨论

周4/ 方案讨论

周5/ 方案讨论

第6周：个人创作

周1/ 方案实施

周4/ 方案实施

周5/ 方案实施

作业：工作室整理布展

第7周：开放日

周1/ 集体观摩汇看

周2/ 开放日

周3/ 开放日

作业：课题文献整理

周5/ 课题结题，交作业

1.4 课题安排

TEACHING PLAN

面对具体的教学，“被构建的身份”课题更多是为期七周时间的一个计划。

以七周来面对一个课题，时间上相对充裕，但也容易导致学生的工作拖沓。为此，我在做计划的时候即把课程分为了四个阶段。还有一点需要说明，当下的互联网已经进入了全新的大众生产时期，当代网络媒介和社群交流手段如 Wechat、Facebook、YouTube、Twitter 等可以让所有连入网络的人们发布即时的照片、视频以及文本，网络自媒体快速膨胀发展，基于 Wechat 平台的订阅号中就有数个专业的网络艺术杂志，这使得传统的教师在课堂上集中播放教学案例的方式变得有些尴尬。我个人意识到此问题之后即利用 Wechat 平台建立了个人的自媒体，而在此课题之前即已开始通过网络的方式发布我个人所关注的与“身份”相关艺术家的案例研究。此次课题对我自身而言确实是一个新的尝试，课题的主体真正的变成了学生，课题的计划旨在调动学生的主观能动性。教师在课堂上的作用更多体现在交流与引导，并且这种互动由于手机端网络的方便性而延伸到了课余时间，不定时的答疑、“点赞”变成了课堂教学的补充。

第一阶段为自我认知的部分，希望同学们能够更理性深入地看待及了解自我。课程设置上分别由自我介绍、自我发掘、行为设定、突破自我四块构成，时间跨度为三周。这个阶段包含大量的课堂交流与讨论，强调个人行为体验，同时辅以视频拍摄等多种方式，虽已涉及创作及制作，但综合而言并没有太大难度，倒是需要大量的时间投入。第一阶段以身体的控制体验作为结束，包含身体体验与身体雕塑两个具体的组成部分，让同学们对自我的认知由内在观念转为外在的身体。通过这一阶段适应性过渡，大部分同学都已经进入了工作的状态。

第二阶段为文献研究的部分，将重点放到以“身份”为创作主题的艺术案例研究上。此阶段分组作业，班上同学分为 8 组，每组安排一个与身份有关的关键词作为研究对象，以课堂演讲的方式将小组的研究成果与全班分享，时间设置为一周。上一阶段的自我认知让很多同学已经生发了一些疑问，带着问题的研究将使这一阶段的学习更加有效。

第三阶段为个人创作的部分，这部分的时间设置为两周，要求每个同学都要像对待工作般对待课题的实施，每天不少于 8 小时，事实上部分同学投入的时间大大超出。

第四阶段为展示整理的部分，全班同学齐心协力将课室收拾干净，将开放工作室的概念置入，在校园内张贴展览海报，邀请朋友前来观看自己的成果。在仅剩的这一周里，周一集体观摩汇看，分别讲解各自作品；周二、周三轮值做展览的管理及讲解员，贯穿这一周还需要做个人作业的文献整理及排版成册；周五集体总结，交齐作业。

我们的青春都在这里了

1.5 课题准备

PROJECT PREPARATION

身份焦虑引发的思考 / 杨义飞

关于身份的问题在很多时候都会体现为一种面对生活的焦虑。阿兰·德·波顿 (Alain de Botton) 在《身份的焦虑》一书中写道：“社会保证了生活的基本需求之际，就是身份的焦虑产生之时，因为我们总爱拿自己的成就与被我们认为是同一层面的人比较，身份的焦虑便缘此而生了。”

我明确感受到身份焦虑是在 2011 年，那一年我因学院系科重组而从设计基础部调至新组建的实验艺术系。面对当时并不熟悉的当代艺术教学，我感到了作为专业教师的身份焦虑与不自信。正如孔子所说的“名不正则言不顺”，我所面对的是一种身份的转换，我需要将自己的身份由“设计师”转换为“艺术家”。设计通常是受委托的工作，艺术更多的是没有委托的，或者变委托为不受委托、自发的作品。将个人的工作转化为不受委托的方式着实花费了我一些功夫，而对于我来说，其实就是将委托方与受委托方都变成了我自己。

“学习”正是自我委托的首件工作也是不断持续的工作，同时也是对抗焦虑的唯一途径，这促使我开始逐步进入与了解当代艺术。就像第十三届卡塞尔文献展 (DOCUMENTA 13) 所倡导的“没有固定的理念”，假设这也可以算是一个理念，那就是允许所有的想法与可能性，艺术和非艺术之间的边界变得越来越模糊。亲身经历与体验让我一些原本模糊的想法逐渐清晰，2012 年的半年德国访问学者经历以及卡塞尔文献展的现场体验对我来说就是一种验证与反思。

自我委托同样促使我更为主动地面对创作及展览。2013 年在广州腾挪空间的展览引发了后来在盖亚空间的个展“物件”，这是关于自我系统建构目录的展示，这一思考的形成来源于鲍德里亚 (Jean Baudrillard) 《物体系》的影响。当然，这也无法厘清我 2003 年就已加入的城市问题研究小组“下划线”及参与《城市中国》杂志的编辑工作。以一种近似社会学研究的角度切入创作或许就是在那个时候开始的。至此，我仿佛找到了连接自己之前学习及经历的线索并由此切入创作。但直至 2015 年，参加“第二届 CAFAM 未来展”“第十届上海双年展：城市馆”“机构生产：学院超链接”这些展览才让我关于“艺术家”的身份转换有了些许自信。

对于“身份”我还有另一个关于履历表上的身份焦虑。想要说清楚我是哪里人，这一直是件颇为费劲的事情，我的籍贯、出生地、成长地分别都是不同的地方。这曾给我带来很多困惑，而同时这或许也是我的宝贵资源。

杨义飞 (Yang Yifei), 《平行世界》(parallel universe), 2013

杨义飞 (Yang Yifei), 《凑活》(Collage life), 2015

我的出生地在湖北蒲圻一个“三线建设”时期设立的工厂，“三线”这一军事地理概念来自于共产党在长征时期辗转于中国腹地的经验。计划经济时代作为由军工企业在山区设立的城市配置小而全，子弟学校、职工食堂、厂办医院等被集中于“单位体制”统一管理，生动饱满但却并不富裕的生活让我的父辈们留下丰富的集体记忆。改革开放后，失去竞争力的国企几乎无法避免的破产、改制，职工下岗，这些记录了时代的空间也被无奈地抛弃或闲置。我1990年随父母调动离开老厂的时候其实工厂还正兴盛，在我爷爷还健在的若干年间，这里一直是他们回家过年的家。我也在2005至2007年过年期间陆续拍摄了关于这个地方的视频资料，之后片中受访的老人先后离世，我也将这个事情的搁置了下来，直至2014年暑假才剪辑出记录片《2348》，以工厂最早的番号命名。

我的籍贯为河北丰润，对我而言仿佛只有填表的时候这一信息才会显现出来，这只是一个地名，与我从没发生过直接的关系。我虽然对此充满想象，但总缺少一个契机让我消除这层隔阂。2014至2015学年学校派我赴中央美术学院做访问学者，离我的籍贯地更近了，但直到我课程结束前的最后一周，我才借课程课题的名义走上了探访家乡的路。其实那是我父亲都没有去过的老家，早已没有亲戚在那边，更不知道确切的地址，我只是抱着一种极放松的调研考察心态而去的。

我名字中间的“义”字是按辈分排下来的，我所知道的辈分信息为：“居仁友义，思孝怀忠”，通过网络查到河北丰润刘宗铺杨氏字辈“居仁由义，思孝怀忠，丙其成霰，与汝光荣”。就这样锁定了调研地点：丰润刘宗铺。我的路线为：四惠汽车站——玉田县——窝洛沽镇——李钊庄镇——刘宗铺村。本以为刘宗铺姓刘，到了才知道这个地方百分之九十的人姓杨，几经周折找到村长开始寻找族谱，先是大家推算出我家属毓字号这一支，顺着线索找了十来户之后还真碰上了一户认识我爷爷，随后在村口碰见的老人说家中有复印的族谱。找到族谱，找到我爷爷的名字，这才让我确认了“身份”。从此，我再也无法将籍贯描述为一个跟我没有关系的地方了。

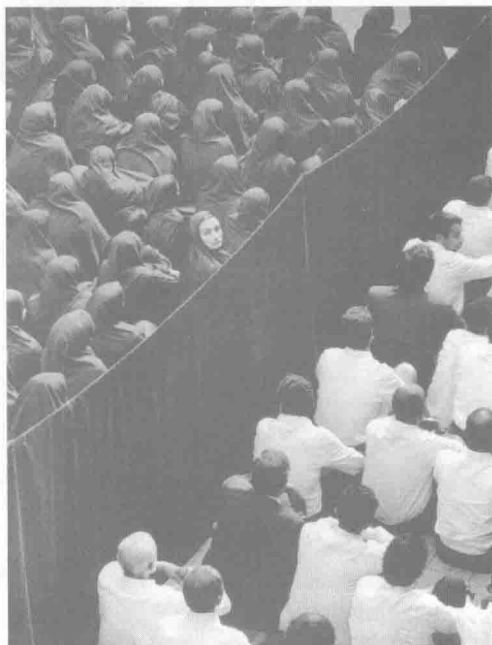
从历史的角度来看，历次工业革命的时间周期在不断缩短，科技革命在不断提速。当下这个时代，我们的一生可能就要面对几次重大的技术变革。关于身份的焦虑与现代化进程中所面临的转换有关，传统生活灵韵的消逝及对新型生活方式的不适应涉及所有人。发展及变迁所带

来的改变使人们无所适从，这其中隐含着一种挥之不去的乡愁。韩国艺术家徐道获 (Do Ho Suh) 就是国际艺术舞台上处于游牧生存状态的艺术师之一，不断变化的生活迫使艺术家割裂自己与熟悉环境间的联系。一方面，过去在无可避免地陌生化；与此同时，陌生物却变得熟悉起来。这种处于不同文化中的不适感和陌生化使其创作中更关注“家”的概念，而“人”的形象在他的作品中无一不是以大规模集合的形式出现，每个人几乎都无法摆脱局限性和无力感。谢琳·奈沙特 (Shirin Neshat) 将自己的身份描述为深陷于两个世界的夹缝中左右为难的局外人。“无论是在伊朗人还是西方人中间，我总是把自己看成一个流浪者。”背井离乡者的经历以及性别、文化、政治的因素使其作品并不被家乡的文化所接纳，个人与集体之间彼此融合的希望近乎渺茫。英国艺术家瑞秋·怀特里德 (Rachel Whiteread) 将伦敦东区 193 Grove Road 一座计划拆除的建筑的负空间浇铸成一整块混凝土雕塑。通过注满负空间，怀特里德将焦点从外观形态转向内部空间，这是关于居住者曾占有的心理、社会和政治区域，这件作品如同一个正在消逝生活的纪念碑。

但凡人群聚集之地，必然存在身份认同问题：性别、族裔、宗教、阶层、政治主张、国家，等等。有了身份认同，人才会有归属感，否则就会产生归属焦虑。一部社会发展史，其实就是社会模式不断变迁的历史。为了缓解劳动力不足问题，不得不开放移民通道，而外来人口的大量涌入，又会导致身份认同问题难以解决，这仿佛是一个悖论。让外来移民文化完全融入所在地文化只能是一种美好理想，因此多元文化共生模式才是理性的选择。驳杂性或称交融性，在全世界各种文化中随处可见，没有任何文化能够避免来自移民、迁移以及交往所带来的持续不断的交融与同化。坎迪斯·布

徐道获 (Do Ho Suh)
《首尔之家》(Seoul Home), 2012

谢琳·奈沙特 (Shirin Neshat)
《狂热》(Fervor), 2000

瑞秋·怀特里德 (Rachel Whiteread)
《房子》(House), 1993

坎迪斯·布莱兹 (Candice Breitz)
《卡拉 OK》(Karaoke), 2000

印卡·修尼巴尔 (Yinka Shonibare)
《最后的晚餐》(Last Supper), 2013

南希·柏森 (Nancy Burson)
《人类》(Mankind), 1983-1985

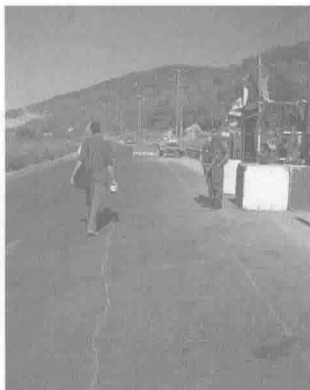
傅丹 (Danh Vo)
《我们人民》(We The People), 2012

莱兹 (Candice Breitz) 作品讨论的核心都会落在沟通关系及信息传达的确定性上, 艺术家的落脚点正在于国家及民族的文化交融所带来的语言沟通及生活习俗的差异性。印卡·修尼巴尔 (Yinka Shonibare) 把自己称为“后殖民时代”的混血儿, 布里克斯顿 (Brixton) 市场上买到的色彩鲜艳的非洲纺织品是他作品标志性材料。这种纺织品的图案源自印度尼西亚, 由荷兰大批量生产, 最终销往西非的殖民地。这一材料是非洲身份和独立的新象征, 艺术家以此探讨当代全球化语境中殖民主义和后殖民主义的问题。傅丹 (Danh Vo) 的政治避难经历及同性恋身份让他经常触及各种边界、文化的差异、语义的理解、性别问题……他的作品带着某种东方的诗意, 艺术家通过作品不断扩大着文化缝隙间的距离, 由此强化着被人忽视的边界和规则。菲利克斯·冈萨雷斯-托雷斯 (Felix Gonzalez-Torres) 作为南美社会主义国家的移民、同性恋和艾滋病患者, 其一生都在多重政治身份和边缘中心不断转换的关系中徘徊, 他的作品强调“特定物件的不固定形式”, 将寻常物转化为具有审美价值与现实批判的艺术品, 将私人情感与公共问题进行叠加。

我们总是过多地关注他人的看法, 他人的关注之所以如此重要, 主要原因在于人类对自身价值的判断有一种与生俱来的不确定性, 自我认同受制于周围人的评价。在我看来, 接受与坦

安尼施·卡普尔 (Anish Kapoor)
《自我生成》(Svayambh), 2007

弗朗西斯·埃里斯 (Francis Alys)
《绿线》(The Green Line), 2004

然面对自我的身份,将自我与本土文化交织起来是一件非常重要的事情。安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)的作品被视为是印度和西方精神的结合。他的作品常常以彩色粉末的方式出现,这种做法的灵感来自于印度市场和寺庙里常出现的彩色粉末推出的小丘。越来越多的艺术家像“活动家”一样生活与工作,无须特定的时间、场所,甚至不需要观众,他们突破这些繁复的现存桎梏以期达到一种真正意义上的“去身份”。生活即是一场从不间断的创作,弗朗西斯·埃里斯(Francis Alys)就是其中的典型代表。

身份一直是艺术创作和阐释中的重要隐含要素,没有人生而具有一个统一的、必然的身份,影响身份构建的力量是不稳定的,因此身份本身总是处于流变之中。辛迪·谢尔曼(Cindy Sherman)作品的模特都是她本人,通过不同的化妆和服装塑造出令人惊异的多变形象,通过照片强调女性作为被注视者的存在状态,表达对男性以及整个社会将女性形象模式化的批判,这是一种个体身份与集体想象之间的冲突。森村泰昌(Yasumasa Morimura)用“戏仿”的方式重新导演了艺术史,艺术家用两种不同的语言来与观者交流,一种是所模仿的对象,另一种正是其自身。演绎及化妆术即使再高超,也容易被识破,然而“被识破”正是森村泰昌的一种预设。南希·柏森(Nancy Burson)的电脑合成作品重新审视了以形态为基础将人分门别类的做法,揭示了我们将有关身份的信息强加于面孔的局限性。

最终,关于身份的焦虑可能将会烟消云散。正如精神分析学家埃里希·弗罗姆(Erich Fromm)在《逃避自由》中所说:“积极自由在于全面完整的人格自发活动。如果个人通过自发活动实现自我,并把自己与世界联系起来,他与世界形成结构化整体的一部分;他有自己正确的位置,他对自己及生命意义的怀疑也不复存在。他意识到自己是个积极有创造力的个体,认识到生命只有一种意义:生存活动本身。”