

北京电影学院建校六十周年当代艺术邀请展
暨第二届北京电影学院国际新媒体艺术三年展

主编 王鸿海 刘旭光

NLIC2970818874

清华大学出版社

轨迹与质变

北京电影学院建校六十周年当代艺术邀请展
暨第二届北京电影学院国际新媒体艺术三年展

主编 王鸿海 刘旭光

NLIC2970818874

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书汇集了新中国成立以来各个时期的艺术作品,艺术家年龄之间的差距很大,作品的表现形式极为广泛——从美术到电影、从架上艺术到装置影像,是目前跨界最大、艺术语言的叙事方式最丰富的一次当代艺术的实践活动。如果探究其中的缘故,艺术的本体问题和在艺术的教育轨迹中产生的质变的结果,将为读者带来审美视角的多元化体验。

本书适用于艺术院校美术及设计专业师生学习及使用。

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

轨迹与质变:北京电影学院建校六十周年当代艺术邀请展暨第二届北京电影学院国际新媒体艺术三年展/王鸿海,刘旭光主编.——北京:清华大学出版社,2012
ISBN 978-7-302-27819-1

I. ①轨… II. ①王… ②刘… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第001595号

责任编辑:甘 莉

封面设计:贾羽明

责任校对:王荣静

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:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:18

字 数:251千字

版 次:2012年7月第1版

印 次:2012年7月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:168.00元

产品编号:044076-01

2011 年度北京市教育委员会“科研基地—科技创新平台—新媒体数字影像研究”项目最终成果

2011 年度北京市教育委员会“科研基地—科技创新平台—中国影视学术创新理论”项目最终成果之一

2011 年度北京影视艺术研究基地“重点支持科研项目”最终成果之一

目录

序	1	杨劲松：自述	26
轨迹与质变	3	武艺	27
参展作品	5	武艺：与记忆有关	27
吴冠中	6	魏青吉	28
陶咏白：吴冠中的水墨“突围”	6	Tally Beck：魏青吉和当代“国画”	28
袁运甫	8	何岸	30
陈丹青：向袁运甫先生致敬	8	董冰峰与何岸：“空间生产——	
杜大恺	10	董冰峰与何岸的对话”	30
古质难沿 今情难抑	10	石冲	32
刘巨德	12	王林：“石冲·姜杰作品展”前言	32
画影絮语	12	杨国辛	33
王鸿海	14	莫妮卡·德玛黛：责任——杨国辛的	
杜大恺：鸿海的“黄河文化系列”	14	艺术观	33
戴士和	16	高名潞：意派——中国“抽象”	
品戴士和油画	16	三十年（朝戈）	34
丁方	19	朝戈	35
李岩：西北铭	19	徐唯辛	36
朱青生	20	水天中：历史记忆与现实追问——徐唯	
唐克扬：“漆山文献展——朱青生		辛的《历史中国众生相：1966—1976》	36
22年漆山档案”展前言	20	李书安	38
刘庆和	21	张淇月跃：对有形抽象的思考	39
鲁虹：关于刘庆和	21	张淇月跃：对以人为雏形的画面感	
尚扬	22	的思考	39
杨卫：尚扬	22	王利丰	40
王冬龄	24	殷双喜：文化的表情	40
范迪安：“共逍遥——王冬龄书法		汪一舟	42
艺术展”前言	24	李旭辉：明镜简影——汪一舟专访	42
杨劲松	26	刘子建	44

王林：关于实验水墨与刘子建作品	45	艺术展”座谈会上的发言	67
李邦耀	46	薛松	68
李邦耀：物象世界的拾贝者	46	江梅：来自火的启示——再生的图像	69
李向阳	48	马可鲁	70
我对今日中国抽象艺术和我的作品		马可鲁：自述	70
的评论	49	刘刚	72
谭平	50	卢可非：刘刚	73
高名潞：意派——中国“抽象”		李镇	74
三十年（谭平）	50	李镇：自述	75
徐红明	51	刘商英	76
朱延安：徐红明“东方红”融中西方		张建君	77
绘画精神	51	高名潞：意派——中国“抽象”	
张浩	52	三十年（张建君）	77
汪民安：重复与修炼——张浩	52	曲丰国	78
张羽	54	曲丰国：“形而上 2003——上海抽象	
易英：挑战极限（张羽）	54	艺术展”座谈会上的发言	78
王珣	57	雷虹	79
刘旭光	58	高名潞：意派——中国“抽象”	
易英：挑战极限（刘旭光）	58	三十年（雷虹）	79
梁铨	60	梁雄德	80
易英：挑战极限（梁铨）	60	书法笔墨的自由表达	80
周洋明	62	胡介鸣	81
于海元：谈周洋明的“无用功”		宋冬+宋儿睿	82
艺术	62	宋冬+尹秀珍	83
孟禄丁	64	管怀宾	84
宋歌：孟禄丁——抽象不是流派，		故园	84
只是一个表达方式	64	刘建华	86
黄渊青	67	刘建华——装置作品的领跑者	86
黄渊青：“形而上 2003——上海抽象		马刚	89

宫林	90	探讨时间性与空间性	107
潮汐 潮汐	90	江扬	108
王庆松	91	裴丽	109
宿志刚	92	凯伦·史密斯：精力充沛的新手	109
王瑞：火红年代的产业遗像——有感		张冰	110
宿志刚的东北工业摄影作品	92	刘旭光：鸟瞰——介质的袭击	110
托马斯·罗斯 / Thomas Rose	94	孟祥龙	112
戴安·维柳 / Daine Willow	95	王洋	113
后冈喜信 / Nochioka Yoshinobu	96	刘茜懿	114
存在的记忆——都市与摄影	96	崔灿灿：介入——思维的 365 天	114
梁好	97	刘韧	116
刘韡	98	游园惊梦	116
杰罗姆·桑斯与刘韡的访谈	98	陈卓 + 黄可一	118
辛云鹏	99	柳淳风：陈卓 + 黄可一的量子工厂	
顾振清：辛云鹏——驾驭机巧与智性		——集体无意识背后的文化逻辑	118
的企图心	99	吴达新	119
曹晖	100	张鹏 + 韩鹤	120
我想扮演上帝	100	我好像确定找到了这个支点，	
刘敏	101	我想试着撬动一下地球	120
阅读快感	101	吴秋龔	121
邓大非	102	梦境随语，游历万象	121
张秉坚	103	杨振中	122
马秋莎	104	陈潇：不动声色的锐利思考——	
欧美琳：表象背后	104	杨振中作品简介	122
吕滢	105	陈文令	123
顾振清：杜岩、吕滢的假想敌	105	黄笃：陈文令的“紧急出口”	
徐小国	106	在哪里	123
明天	106	吴俊勇	125
李莉	107	马阳：吴俊勇的 Flash 艺术之路	125
		卓凡	127

胡斌：数字复制时代的“人·工·		裴超：王琪中国电影塑型领军人	144
装·置”——卓凡作品展前言	127	魏茵茵	145
牛大悟+浦敏枫	128	场域	145
Dan, 耽	128	李新铎	146
阿维盖尔·曼尼伯格/		置换叙事	146
Avigail Manneberg	129	李隆	147
吉吉·马林斯 / GiGi Mullins	130	王爱芹	148
王克伟	131	连接	148
关于浮生	131	袁丰	150
卢意	132	王楠	151
影像小结	133	李宇平	152
宋世敏	134	Hand With Life	152
现实和梦幻之间	134	娜尔斯	153
缪晓辉	135	白颖：关于影像作品《远……》	
关于夏至	135	的评论	153
洪薇	136	黄荣嵘	154
不过是白日一梦	136	戴嘉	155
潘汶漪	137	于迪	156
潘汶漪的绘画	137	当代中国先锋派电影的文化阐释	157
徐大为	138	作为全民教育的当代艺术	
马跃军	139	——2010 北京 798 艺术节青年艺术家	
双鹤图	139	推荐策展理念阐述	172
毛怀清	140	穿越时空的灵魂之旅	
晓丁：毛怀清的绘画作品	140	——比尔·维奥拉的实验影像研究	180
尹尹红	141	马修·巴尼艺术创作	
岛子：尹尹红意象绘画断想	141	——总体艺术定义	186
宋朝	142	当代中国电影的代际传承与艺术	
朱炯：宋朝与矿工影像	142	创新	191
王琪	144	影片《邻居》介绍	193

影片《青春祭》介绍	194	沈朝方的影像作品	205
影片《黄土地》介绍	195	邓尚	206
影片《红高粱》介绍	196	邓尚：关于时间是众生普度的僧侣	206
影片《本命年》介绍	197	卜桦	207
影片《猎场札撒》介绍	198	赵阳：卜桦 2010 新作 LV 森林评论	207
影片《黑炮事件》介绍	199	丁昕	208
影片《任逍遥》介绍	200	王婷婷	209
影片《陌生天堂》介绍	201	甘小二	210
缪晓春	202	360° + 壹	211
贝娅特·莱芬莎特：缪晓春的世界	202	一的方式	212
张小涛	203	马修·巴尼 / Matthew Barney	213
孙琳琳：噩梦放映师——张小涛	203	彼得·格林纳威 / Peter Greenaway	214
炭叹	204	比尔·维奥拉 / Bill Viola	215
关于《阳性》的阐述——生命与创作		道格拉斯·戈登 / Douglas Gordon	216
的无常	204	艺术家简历	217
沈朝方	205	“青年艺术家学院奖”获奖名单	271
王春辰：叩开总体之门——关于		后 记	273

序

在新世纪之初的十年之际，又恰逢北京电影学院建院 60 周年，我们举办了此次当代艺术教育成果展，实现了一次艺术真正意义上的跨界之思考。它的形成契机和改革开放以来的教学体系有着密切的关系。这次参展的有从传统专业院校的艺术教育逐渐步入较开放的教学体制的老一代艺术家，其中一些艺术家同时也是教育家，为这一历史时期的发展作出了重大贡献，代表人物是吴冠中、袁运甫先生等；还有一些是在改革开放之后首先接受高等教育的艺术家同时也是艺术教育家，如刘巨德、杜大恺、尚杨先生等；以及改革开放之后进入中国的高等艺术学府接受教育而卓有成就的艺术家和电影导演；还有大批留学海外归来接受过西方艺术教育的中国艺术家。从他们受到教育的结构体系上分析，其艺术的创作追求各不相同，造型语言形态也是多元化的。

基于以上原因，我们组织编著了这部当代艺术教育成果专著，目的是以一种更开放的视角，去探寻当代艺术教育的跨界思考。在这部书中的种种艺术作品里，艺术的语言方式更为多样而广域，架上艺术中具象与抽象的作品在图像语言中，呈现着视觉与精神中的探索，通过不同的审美方式为观众提出更多的绘画与图像中的问题。装置与影像的作品，对空间与时间的认识、视觉与知觉的体验留给观众更多的思考空间。引起广泛关注的还有改革开放以后的电影作品《邻居》、《黄土地》、《红高粱》。本次展览中还有当代摄影作品和实验电影的作品，极大地丰富了展览的艺术形态和内容。通过本次展览可以看出在艺术教育的轨迹与变革中培养出的中国艺术家发挥了重要的作用。

我们如何看待今天的现象，是否以更广泛的视角去审视新的艺术。今天我们艺术的格局，已经把创作的思路全面展开了。尤其在跨入新世纪之后，当代艺术、综合艺术、实践艺术、新媒体艺术等全面地进入到大学体系之中，对艺术语言方式的研究进入了当代艺术教育的课堂，审美的区域扩大了。科学的审美，时间与空间的审美，人文与历史的审美，物质与精神的审美在我们的展示中全面体现出来。

这次展览是艺术教育的成果的体现，也是当代艺术家以其不同的艺术作品在各自领域中成果的体现。在艺术创作中可以说是发生了质的变化，在这一“轨迹与质变”的过程中，艺术家用作品做出了充分的证明。艺术的定位从关注文人转向关注世界的前沿问题，即艺术的当代性问题。当作为艺术的语言方式去解读时，它已经具有了存在的价值和可能性。在思考艺术的当代性问题时，艺术家丰富了自身的心理变化转换到视觉空间之中的语言方式，并通过艺术家独特的、鲜活的感知经验和生活体验，显示出强大的生命力和创造力。我们借北京电影学院建院 60 周年的平台将这 30 年来的艺术创作成果一并展示出来，作为一个案例同大家研究，一定会给我们带来寻求新的艺术语境的可能性，也会在艺术相互融合跨界中获得更为深刻的认知与思考。希望这种跨界的艺术思考能持久地延续下去，让当代艺术也担当起中华文化自信、文化自强的重任，用国际化的艺术精品推动中国文化更加走向世界，从而承担起增强国家文化软实力，提升中华文化国际影响力，推动中华文化“走出去”的重要责任。

2011. 11. 15

轨迹与质变

形式转变了观念,20世纪80年代吴冠中提出形式美,带动了中国美术发展的步伐,形式问题的出现首先带来摆脱形态的束缚,使中国的油画从雕塑、素描与叙事中剥离出来,使中国画从传统的皴、描的笔法中走出来,而回到美学与审美的问题中,引发了一种新的中国画的气韵与方法的问题的讨论,这一理论的提出容括了中国绘画的发展问题和流派问题。在纵向脉络中分析吴冠中的艺术,在中国历史上的作用是承前启后,为横向与西方历史的对接架起了桥梁,并且为中国的抽象以及观念艺术的发展奠定了理论基础。

同样是学院主义之下的教育环境,在中国也培养了一批艺术家,他们受到的教育是传统的,但是他们以另一种面貌与国际语境接轨。我们以往仰慕的大师,现在有可能就在我们的身旁。徐冰就是其中的代表性人物,他在学生时代的素描《大卫》在全国影响很大,对于他个人来说这种观察事物的方法终身受益,并使自己的艺术产生了质的变化。他的作品《天书》、《地书》、《尘迹》(《尘归尘土归土》)等,也是对当代艺术成果的证实。

1988年张培力以新媒体的形式做出了第一部录像作品《30×30》,开创了中国艺术体验与知觉的领域,取得了很多实验性的突破。在跨媒介与体验中邱志杰在独立的创作和教学中提出了问题并都作出了突破性的成果。

如果说中国的当代艺术为中国的精神传承做出了例证,那么随着改革开放以来的发展,中国的电影为我们的生活、为这一代人的成长带来重大的影响,如《邻居》、《青春祭》、《黄土地》、《本命年》。

在思考中国问题与反思中触及人们的心理带来重大的影响，如《红高粱》、《猎场札撒》、《黑炮事件》、《站台》等。

在新媒体时代中与电影艺术之间的桥梁重新修复，实验电影在电影和艺术之间带来了新的观看视角的改变，如《竹林七贤》。

在观念的探索中，我院的新媒体专业在实验电影领域也作出了重大探索，如《一的方式》、《360° + 壹》、《芒种》、《等待戈多》等。

在生物学与尖端科技方面的生态媒介实验，我们尚不足有例证补充我们的发展的空虚。在艺术的轨迹中，近一百年的变化超过了几千年，而近十年间艺术的变化更大，最为重要的是观看方式发生了变化，观者目的也发生了变化。过去是用被动和崇尚的视角去欣赏，今天是参与到艺术之中，与作者共同完成艺术的全过程。

总而言之，中国的艺术教育是先秦思想的支撑和孔子教育方式的延续，近代又受到西方教学体系的影响，中国学院的方式培养出很多超越学院概念的艺术家的，这其中与中国哲学理念是分不开的，为我们提供了丰富的资源，这也使20世纪70年代恢复招生以来的首批以及前几届的本科生与研究生在中国的艺术教育第一线和创作第一线，作出了重大贡献。为庆祝电影学院建院六十周年，中国美术界精英汇集于此，来回顾艺术及当代艺术的发展的轨迹，这是十分有意义的。基于我们在艺术院校中特殊的位置，在当代艺术领域，今天提出“轨迹与质变”这一主题，对艺术问题进行全面探讨，并强调其重要性所在，意义深远。

刘旭光
2011年11月

参展作品

吴冠中

交河故城，100cm × 100cm，1981

陶咏白：吴冠中的水墨“突围”

吴冠中在 20 世纪 50 年代从法国回来后是位名副其实的油画家，而从 70 年代中期开始，他在油画和水墨之间来回走动，油画家的身份开始模糊了。到 80 年代，他极大部分精力倾注于水墨创作并获得了骄人的成绩。1989 年吴冠中的一幅墨彩画《高昌遗址》在香港苏富比拍卖中，开创了中国在世画家作品的最高价，固然，商品价值并非与艺术价值等值，但从中国绘画发展角度看，吴冠中艺术探索的轨迹，给我们提供了一个有价值的研究课题。

他的成功，是偶然中的必然，还是必然中的偶然？

.....

虽然他曾明确地提出“油画民族化”要走“杂交”的路，然而在 70 年代以前他有时作些水墨作品，却是传统的，油画与中国水墨画两种绘画观念、两种审美价值还是“河水不犯井水”。他是如何跨越这观念上的障碍，挣脱传统束缚的呢？常说吴冠中的中国画是他油画的移植，莫如说其是水彩

画的变种。吴冠中从学生时代始，就是一位出色的水彩画能手，而且终生未曾闲置，水墨、水彩同以水为媒介，因而其过渡也顺乎自然。1972—1974年他的水彩《贵州花溪》、《松林》、《船》等作品，虽用的是水彩颜料，但其中的浓线已近乎墨线了。1974年他正式作水墨画，其《重庆江城》、《庐山山村》等，用画家自己的话说“是油画生涯与墨彩生涯联系的港口”，这些画，色重于墨，或浅墨托色，或用墨勾线，来压住画面欢蹦乱跳的色点、色块。看得出，画家似乎仍摆脱不了五光十色色彩的诱惑，又忸怩着与墨乡攀亲了。只有到了1975年中的一幅《北京松》，以五彩缤纷的房屋为背景，像众星托月似地捧出了一株老黑松，这才让墨唱了主角，这也许标志着吴冠中真正迈向水墨之乡的一个起点。

1980年吴冠中为香山饭店作的《长城》，可以说是他绘画生涯中一次关键性的突破。他开始摆脱了形的束缚，借水墨挥洒自如、酣畅淋漓的笔墨，用抽象写意的线条画出了长城蜿蜒伸展、雄浑磅礴的气势，表达出一种生命运动的旋律。他捉住了长城的魂魄，抒写着自己心中的长城。有人说他“离谱”了，在当时“抽象”一词尚未正名，仍在孰是孰非辩论不休的时候，吴冠中已大胆地跨出了这一步。正是这一步，他战胜了自己绘画观念中的矛盾，超越了自己，步入水墨画艺术的新层次、新领域。此后，他极尽发挥点、线、面，墨与色在绘画中的表现力，有乱线缠绕成迷宫似的《狮子林》，也有简如一笔书的《补网》，还有用穷追不舍的线组成电闪雷鸣般的《松魂》，那《高昌遗址》、《交河故城》满目层层叠叠的断垣残壁给人留下了几多悠思？那《鱼之乐》中黑瓦与长廊携手跳起的“双人舞”又如此地欢畅自在。这些作品，无不表明画家正以猛士的精神去挣脱传统笔墨的束缚，去冲破油画写生写实的樊篱，或者说他正以非凡的才智与力量，在自己的艺术体内重新组织结构，形成一种全新的艺术绘画语言的方程式。……

袁运甫

乌镇途中，92cm × 187cm，彩墨，2009

陈丹青：向袁运甫先生致敬

袁运甫先生的艺术生涯，与共和国同龄。先生当年师从、共事的前辈，或身退，或凋零，当今艺坛，尤其在“公共艺术”领域，论承上启下、门类广涉、竭诚奉献如袁运甫先生者，诚哉硕果仅存。

运甫先生的绘画观是多极而综合的：他往来于纸本、油彩、水墨、壁画及各种新旧媒材间，既多且杂，信手无碍；他所追慕的美学，兼取两宋山水画的宇宙观，敦煌、南欧与墨西哥古今壁画的富丽宏大，历代民间工艺的活泼喜气，及欧陆早期现代主义绘画的简明严整。早岁，运甫先生师从倪怡德与关良，之后，习染者有林风眠、吴大羽、卫天霖、董希文、吴冠中等，俱为国中纯绘画才子。关、倪二位取后印象派旨趣，落笔肯定，幅面简括，故运甫先生开手作画即不落繁琐拖沓之弊；林风眠的潇洒，吴大羽的神采，卫天霖的浓郁及董希文的多姿，均在不同方面对先生壮年期绘画观产生莫大的影响。

及至北上，因缘际会，运甫先生得与张光宇、庞薰栻、张仃、雷圭元、祝大年诸元老相携共事，草创中央工艺美院，并为其纯绘画教养豁然开启别一途——自中国新兴美术初起，有别于徐悲鸿先生主张“为人生而艺术”、刘海粟先生主张“为艺术而艺术”，工艺美院前辈则自始抱持未经命名的“第三主张”，相对徐、刘二说，顾其偏而求达、存其理而致用，尔来异同互见，旨趣纷