

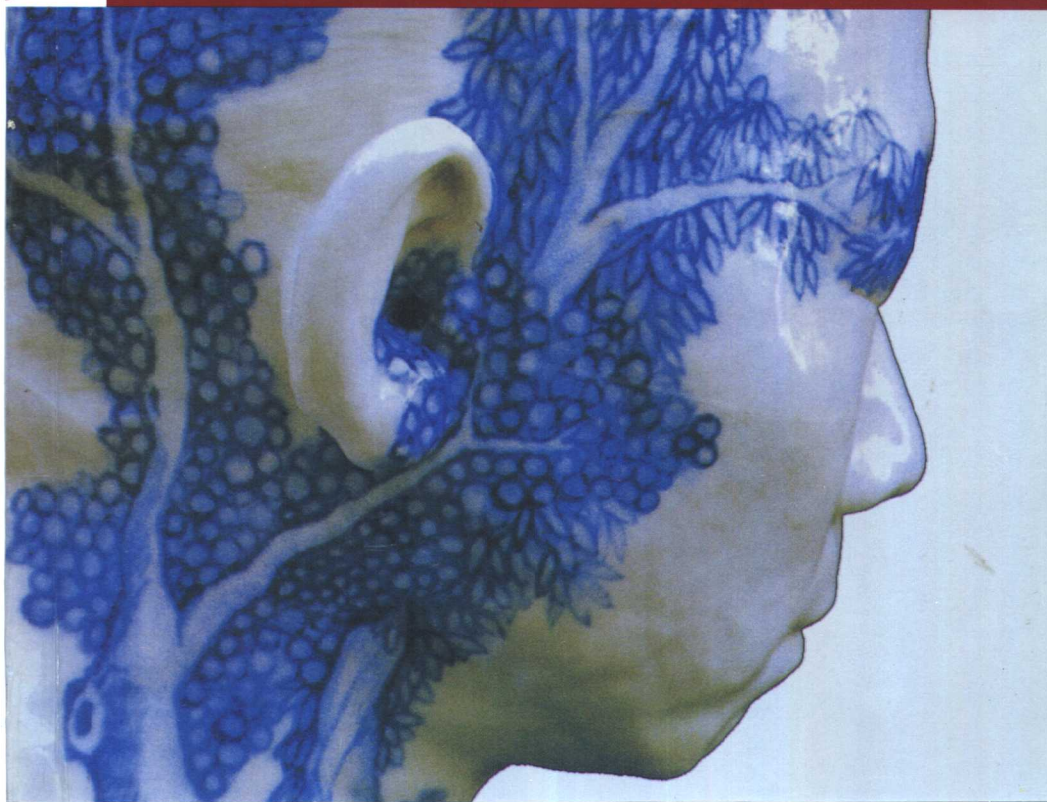
顾丞峰 著

中国当代艺术倾向丛书

观念艺术的 中国方式

主编 邹建平

湖南美术出版社

顾丞峰 著

观念艺术的 中国方式

湖南美术出版社

中国当代艺术倾向丛书

观念艺术的中国方式

丛书主编：邹建平

丛书策划：邹建平

责任编辑：邹建平

整体设计：念 潮

责任校对：夏新军

湖南美术出版社出版、发行

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

设计制作：张念工作室

经销：湖南省新华书店

印刷：湖南新华精品印务有限公司

开本：889×1194 1/32

印张：5.375

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

印数：1—3000册

ISBN 7-5356-1616-X/J·1524

定价：24.00元

Question
Would the fact that Governor Rockefeller has not denounced President Nixon's Indochina policy be a reason for you not to vote for him in November?

Answer
If you'll please cast your ballot into the left box, if you'll please cast your ballot into the right box...

寻人启事

一九三九年三月三日出生在黑龙江省哈尔滨市...

姓名：李发荣
性别：男
职业：作家

地址：哈尔滨市...

寻人启事

一九三九年三月三日出生在黑龙江省哈尔滨市...

姓名：李发荣
性别：男
职业：作家

地址：哈尔滨市...

1 中國人民銀行 1

壹亿 **富** **壹亿**

纪念电影百年暨油画百年

真实的谎言

纪念电影百年暨油画百年

000

观念艺术的中国方式

顾丞峰
著

——观念与中国当代架上艺术

从1979年至20世纪末，中国当代艺术历经了一个复杂而多元的发展过程。政治、经济的改革激发了艺术的创造，改变了我们的视觉经验和生存方式，从结构到解构，从解体到重建，中西方文化的碰撞和融汇，演化成我们今日生活中的当代艺术关系。“中国当代艺术倾向丛书”基于二十年来艺术发展的基本历史，以批评家群精辟的总结和判辨，分析研究了这个时期中国当代艺术发展过程、具有代表性的艺术家和具有影响力的事件，他对于我们深入了解这一段艺术历史具有引导和启发性的意义。

《星星历史》

《伤痕美术》

《新生代》

《波普艺术》

《行为艺术》

《女性艺术》

《装置艺术》

《现代水墨二十年》

《新具象》

《新影像》

《新形象》

《新民间》

《新表现》

《新媒体》

《观念艺术的中国方式》

《艳俗艺术》

《卡通一代与消费文化》

《艺术批评》

《艺术访谈》

《艺术展览二十年》

《理性绘画》

《雕塑空间》

《书法艺术》

《超越泥性》

1	序 言
5	引 子 聆听画外之音
9	第一章 “观念”的来龙去脉
10	第一节 辨析“观念”
11	一、何为观念艺术?
15	二、杜尚——概念艺术——观念艺术
28	第二节 观念形态的泛化
37	第二章 观念艺术的中国背景
53	第一节 观念艺术——观念方式, 逐步放大的景观
54	一、装置方式
62	二、行为方式
66	三、雕塑方式
71	四、水墨绘画
74	五、观念摄影
76	第二节 绘画——后起的受益者
78	一、萌起, 新生代阶段
83	二、视觉占领, 从“波普”到“艳俗”
97	三、多样化, 后波普状态
103	第三章 观念方式在架上艺术中的几种体现
104	第一节 醉翁之意不在酒——挪用(替换)式
118	第二节 历史与现实的交叉——并列式
123	第三节 言不尽意——意念式
129	第四节 画外之手——外加式
137	第四章 对几个问题的辨析
138	第一节 观念与主题
139	第二节 中国古代绘画中的意念表达
144	第三节 现代艺术中有无观念表述
149	第五章 观念, 穿上的红舞鞋
160	附 录
165	后 记

序 言

“观念”在当代是许多画家或艺术家无法逾越的屏障。

在“’85”美术新的初始阶段，如果你的作品滞后而缺少现代感，笼统的一句话便是说你“观念”不行，那么什么是艺术的“观念”呢？那时很难说清楚。总之，“观念”在当时是十分时髦的用语。尽管你不懂它是什么东西。

十余年以前，我负责编辑过一本《马格利特》，并撰写了其中的序言，标题为“哲学的绘画”。现代绘画是哲学的绘画，在马格利特看来：心灵喜欢未知的东西，喜欢其意义尚未为人所知的意象，因为心灵的意义就是未知的。“观念艺术的中国方式”以其丰富的资讯和缜密的学术精神，对其“观念”进行充分的阐述和分析。在当代艺术的发展进程中，二十世纪末是一个流言和蜚语的时期，在接踵而至的西方文化前，中国艺术家们面对挑战，我们有太多的东西需要清理了。本书旨在透过中国艺术家近十多年来的实践成果，结合经验与判断，提示出具有建设性的批评意见。并将“观念艺术”一词更为接近的、忠实的告示给读者。

出版和策划“中国当代艺术倾向丛书”，缘于5年以前在四川与王林、吕澎的一次见面，我们感觉有必要将近20年的当代艺术历史予以总结和归纳，并付之以文本予后人对此一历史过程有进一步的了解认识。因此，“观念艺术”在5年以前就构思成熟，“观念艺术”是其中选择的选题之一，但是，吉林美术出版社——中国当代美术现象批评文丛出版在前，因此，本书作者对命题特别慎重，在一种科学面前，我们应该尊重有序的结构和理性精神。我们希望本书力求铺述事件的准确、丰富和完善。在组织材料上，从流别到个人，从现象到内容、从架上到空间，都作了比较全面的陈述，它让我们更进一层的了解观念艺术在中国的发展与形成，以及它在艺术中的表达方式。

在作者看来，“观念艺术”的特点有下述的表现：

强调思想性与批判性，强调艺术当下性。

反对象象化。

反对审美中心主义。

摒弃风格。

崇尚艺术智性。

反对收藏。

艺术的观念化不仅仅表现为作品的思想性与批判性，其中更是表现在对现有的、习惯的思维方式、行为方式的思考与反思。在艺术家看来，当一个艺术家使用了艺术的一种观念形式，它就意味着一切计划和决定都已事先完成，而实施则只是一种具体的工作。

90年代以来，德里达的解构主义、福柯的权力话语理论、女权主义、后殖民主义学说等对中国的当代艺术和中国知识分子产生了各种影响，其中，解构主义的影响构成了中国当代艺术借鉴外来资源的主要话语语境，它的核心是对现存秩序的挑战！在中国，这种演进的因果关系便是对许多原有艺术形式的质疑和否定，它具有普遍的文化针对意义。自此，90年代中国美术界确实热闹非凡，你唱罢戏我登场，从“波普”到“新生代”、“泼皮”、“艳俗”、“卡通一代”，以及“新影像”、“女性艺术”似乎都与解构思想的传播有关。这其中，中国人对中心权力的反诘带来了思想界的活力，中国当代艺术在20世纪90年代的发展亦是有目共睹的，它带来了思想界的繁荣，为中国当代经济的发展起到了推波逐浪的作用。

观念方式是人类艺术史经历了现代艺术阶段后的产物，它既保留了对象，又超越了对象化。当代人的智能因素在这里开始超越了以往起决定性作用的技术因素，观念方式是当代艺术中最具活动空间的主要表述方式。观念的方式在艺术领域中形成了一种潮流，在美学上它摆脱了移情及对象化的羁绊；对传统的审美情趣和审美观念进行无情的冲击和颠覆，在文化学上它是艺术的一种后现代性的选择，在当代它又是艺术的知识分子特性——否定与批判精神的主要传导方式。

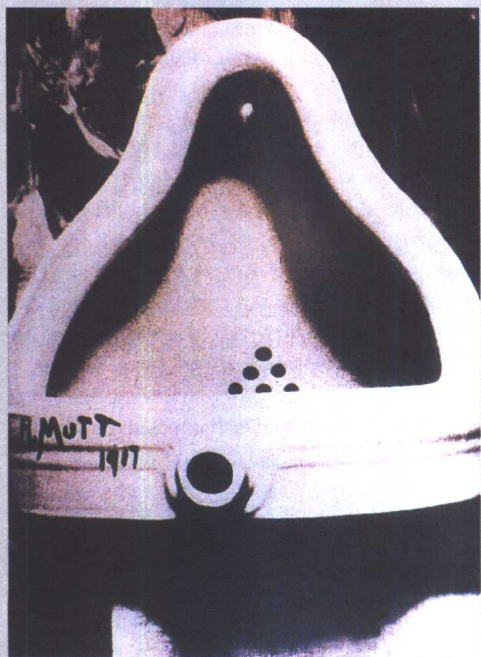
“观念”艺术在当代扮演着重要的角色，它改变着人们赖以习惯的思维方法和方式，人们更多感受到的是物质的世界与人的矛盾和互相依存的关系，激发着我们的想象，启示着我们的思想空间。而在其中，我们应该对拥有的资源进行优化筛选，我们没有理由去拒绝这个世界的文化资源，去简单的给“观念艺术”去下结论。中国文化的传统基因历来所具有的诱惑，肇至许多中国文化知识分子的心理畸态，以一种非理性的态度，采取神秘主义的表述作为艺术创

作的自我诠释，刻意去强调传统情境中的或“道”或“禅”，借此去掩饰自我在现实中的麻木和艺术上的无能。在当代特别是目前的国际文化大背景下，资源是一种内在性的需求，我们只能在一种开放的心态和积极参与之下才能充分发掘，我们没有理由去拒绝当代世界先进的文化思想。

“中国当代艺术倾向丛书”将《观念艺术的中国表达》在结构上以一种包容开放的方式，如是，索尔·勒维特说得好：一切的观点都是艺术，只要它们是关于艺术的并且适合艺术的常规。因此在其它场景的叙述中，其中许多人和作品还会反复出现，但为了阐释问题的明确和脉线清晰，我们希望这些文本成为艺术历史的有效见证，故在体例上便增加了容量，并企以同原已出版的有关“观念”的书籍拉开距离，这种编辑思想不因为时间的流逝而过时，这些经验基于我们的学术判别。

邹建平

2001年12月4日于长沙高桥

引子

聆听画外之音

当代艺术家石冲的作品《今日景观》(图1)一个裸体女子叉开腿站在盛了半缸水的铁架玻璃缸中,双手摊开,在一个非自然状态的瞬间,画中人物似乎在展示什么而我们又不明其意。在对画家高超的写实技巧非常叹服的同时,每个观画者也自然会对画面人物不自然的姿态产生疑问。作为油画作品,其语言是超级写实的,这从画面的每个角落都被事无巨细地描绘就可以看出,但作品显然又与古典人体绘画的气氛完全相异,画面背后似乎隐藏着某种东西而又一时难以言表。画面人物的左手下方似提非提地有一个更小的鸟笼,笼中的两只鸽子似乎向我们喻示着什么,笼中之鸟与笼中之人,顺着这个思路可以感觉到画家隐约的人文含义,我们可以想象当今社会生活中存在的女性地位问题、人的个性受到压抑等等,但事实上画家其用意又远不止如此。

一旦我们了解到画家作画之前曾做了繁琐的准备工作,这个疑问就更强烈了——在精心设置场景的过程中,画家耗费了大量时间制作模特站立的盛水的缸,安排模特的动态,拍了几卷120反转片和照片,然后将自己关在画室里作画数月,用油画色将与照片同样不爽分毫的效果重现出来。在照相技术业已高度发达的今天,难道作者只是在显示其技艺的无与伦比?

当然不仅如此。石冲曾在某个场合下说过这样的话:“我试图在不丢开架上绘画的知识和技能的同时……输入装置、行为艺术的创作过程和观念形态,从而创造出‘非自然的摹本’。”^①作者在另一个场合下曾说他作品的意义就在于“提示技术的残酷性”。

好一个“提示技术的残酷性”！于是在我们看来，石冲就像一个计谋的策划者，精心制作了一个常人不易察觉的圈套，当多数人沉溺在对其作品的卓越的再现能力的叹服时，作者却对这种反映习以为常。画家的潜在意念超越了大多数人的理解。中国古代高明的乐者无不推崇音乐的最高境界的所谓“弦外之音”，聆听石冲作品的画外之音，从而引发对观念方式进入绘画创作的探讨，这是一个令人感兴趣的话题。

石冲作品是中国艺术家以观念方式介入架上艺术的一个典型。当然并不是“孤例”——观念方式以及观念艺术是艺术进入20世纪60年代后产生，而后在西方后现代文化中逐步成为主流的一种独特的文化现象，当代艺术发展到今天，观念在当代艺术中的存在与完成度已经是构成艺术当代性的非常重要的因素。本书正是循着“观念——观念艺术——观念方式”这样的线索对艺术史和当代艺术进行检索，对这一历史文化过程进行剖解，梳理出中国当代艺术具有的潜在可能性，从一种新的可能的角度推进当代艺术，毫无疑问，这个工作对我很有诱惑力。

1. 石冲《今日景观》，在照相技术已高度发达的今天，幸运作者是在展示其摄影的先锋伦比：作者曾说他的作品的重要意义就在于“揭示技术的残酷性”。

第一章

『观念』的来龙去脉