

融

创时代

当代艺术手记

翟墨 著

〔艺术东西〕书丛

翟墨 王端廷 主编

On Art

人民美术出版社

融 创时代

当代艺术手记

翟 墨 著

「艺术东西」书丛

翟 墨 王端廷 主编

On Art 人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

融创时代 / 当代艺术手记 / 翟墨著. - 北京: 人民美术出版社,
2002.12
(艺术东西 / 翟墨, 王端廷主编)
ISBN 7-102-02731-1

I. 融… II. 翟… III. 艺术史 - 世界
IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 097674 号

融创时代 ● 当代艺术手记

出版发行 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)
制 版 人民美术印刷厂
印 刷 人民美术印刷厂
经 销 新华书店总店北京发行所

2003 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 11.25
印数: 1-3000 册 定价: 41.50 元

总序 东西东西

地球村时代是时空缩略的时代。它令人想到中国古已有之的两个缩略词：在时间上，我们用“春秋”约言“一年四季”，而不用“夏冬”；在空间上，我们用“东西”约言“四方万物”，而不用“南北”。这真是有趣得很。

“艺术这‘东西’”，的确是一个永远说不完的话题。从原始到古典再到当代，它从架下到架上又到架下，从变生活为艺术到变艺术为人生再到“变人生为艺术”，伴着人类从群体生存到个体生存又到类体生存的螺旋式升华。研究不同民族艺术在这升华过程中的发生、变异与趋同，更是一件饶有兴趣的事。

“东西”，又指东方与西方。近代“西风东渐”以来，视觉艺术形态的变化确实令人目不暇接，然而，比起对中国本土艺术的研究来，我国对西方艺术长期停留在编译状态，对其有独特见解的深入研究及比较研究一直是个较薄弱的环节，不过仍有一些以艺术为生命的学者充满乐趣地于此耕耘着、播种着。

这套书丛，是定居西方、留学西方、访问西方和留守东方的几位学子，在新千年之交对东西艺术的研究笔记。比起20世纪60年代至70年代的“东西风压倒论”，他们多了些“双赢多赢”的宽容和自信；比起80年代急切浮躁的“西学热”，他们多了些“静沐西风”的深刻和沉稳。还不敢说他们“学贯东西”，但他们起码不同程度地有着“东寻西找”、“东奔西跑”、“东张西望”、“东涂西抹”的经历。他们的艺术研究，超越了东西方“隔岸远眺”的距离，也超越了旅游者“走马近观”的匆忙，而是住下来、沉下去，从“视觉·躯体·文本”解读西方艺术，从“优选·提升·融创”构建时代艺术文明。

“艺术东西”书丛，就这样“说东道西”，告诉你“东西艺术”这“东西”曾经是怎样的“东西”，将成为怎样的“东西”，帮你理清艺术与时俱进的原委，助你提高艺

术鉴别欣赏的能力。

“艺术东西”书丛，就这样“东环西顾”，以全新的大视野，从东向西，从西向东，将“西风东来”和“东风西去”结合起来，将“本土世界化”和“世界本土化”互动起来。

在经济一体化、文明全球化、艺术多样化的今天，这套书丛为读者提供了一个解读“艺术东西”的新理念和新角度。

感于当前美术界基本理论和批评理论的需要，人民美术出版社社长郜宗远、总编辑程大利果断为此套丛书开放绿灯，许征云、韩亚洲等编辑为它的出版付出了精心的劳动，在此向他们致以衷心的感谢。

书中插图多选自中外画册和报刊，限于时间和条件未及一一征求原作者意见，特向他们致谢和致歉。

主编

2002年仲夏·北京

* “艺术东西书丛”首辑共四部：《融创时代／当代艺术手记》（翟墨）、《静沐西风／西方艺术论说》（王端廷）、《变人生为艺术／艺术史论笔记》（王瑞芸）、《视觉·躯体·文本／解读西方艺术》（耿幼壮）。

自序 提升与融创

世界是一大整体，人类是一高品类。中国加入 WTO 标志着占世界 1/4 的人口从此走上了经济一体化的开放不归路，美国的 9·11 事件标志着不同文化之间长期形成的差异、冲突和对立。它昭示：如何解决“经济一体化”和“文化世界化”的深层矛盾，是建构“全球文明”面临的重要课题，也是艺术研究不可忽视的时代问卷。

一百多年前，两个犹太人——马克思提出了“世界文学”的口号；爱因斯坦提出了“世界政府”的设想——他们从不同角度表明了这样一种思想，即全球文明的诞生是不可阻挡的大趋势。可惜，他们这一重要思想被其资本论和相对论所掩盖。

世界化经济的发展，必须有世界化文化作为基础和条件。然而，当下人类在追求世界经济利益的时候，并没有真正重视世界文化的建设，更没有形成全球各民族共同发展的文化意识。一些强国把经济优势等同于文化优势，由“经济至上主义”进入“文化霸权主义”；一些弱国为了维护自己的民族文化，又试图走闭关锁国的“狭隘民族主义”道路。这都是同新的全球文明相悖的。

全球文明是包括了全球百家各民族文化良性基因的新文明。这就必须在协调全球经济发展的同时，启动跨国、跨文化、跨宗教、跨意识形态的双向平等交流机制；必须重新认识旧文明与新文明、本土文明与全球文明的互动关系。

过去我们说“没有旧就没有新”，因为，以古视今，一切新东西都是在旧的基础上生成的；但是我们还应该认识到“没有新就没有旧”，因为，以今视古，没有站在当代高度的新眼光，就不能发现、认识文化传统中的良性基因。所以当今之旧应是“当代高度的新‘再旧’”。

过去我们说“只有本土的才是世界的”，因为，以小观大，世界文明是由各具特色的本土文明组成的；但是还

应该懂得“只有世界的才是本土的”，因为，以大观小，没有跨文明的全球意识，就不能筛选、优化、提升本土文明。所以当今的本土文明应是“全球背景的新‘再本土’”。

各既有文明只有“求同存（良）异”、“求同弃（劣）异”、“和同共济”、“众缘和合”，才能更新自身，融创出全新的全球文明胚，从而把用非文明方式建设文明的历史，把人类互相残杀的历史，真正变成“史前史”。

冯友兰曾把学术研究的两种运思状态概括为“照着讲”和“接着讲”。因为一切学科都是不完全的、未完成的，它的生存方式只能是：后人的解释。这种解释虽然不是“我注六经”，但也不是“六经注我”，而应当是全球百家文明“六经互注”，“天下一致而百虑，同归而殊途”（《易·大传》），“融中有创”，是谓“融创”。

明白了这些，我们才能够以高度的文化自觉、自爱和自尊研究本土文明，以独立的学术品格、情操和信念提升本土文明，以主动的双向交流、融会和创造建构全球文明。

明白了这些，我们的艺术研究才有一个明确的方向，我们的艺术创作才有一个大的参照系。

翟 墨

2002年6月北京 葆艺庐

目 录

自序 提升与融创

I 融入全球文明——人类文明进程新论

关于全球文明的笔记	2
《全球文明宣言》的超越精神	8
科技进程与文明密码	14
艺术与科学的非线性关系	19
走向对话	27
和而不同说男女	34
南洋胡姬美如云	37
“林/吴体系”与21世纪中国美术	42
吴冠中四题	50
新感受重于旧笔墨	55
苦恋的甜果	57
“决澜”是“融创”的前提	61
世纪之交的远眺近思	63
适时适度适赏适用	71
中国诗性智慧的文化阐释	74
书装成就的跨世纪检阅	79
于无声处听交谈	84
吴冠中作品市场评析与辨伪	90
指纹亲证,以检奸萌	95
保护儿童的原创天性	102
儿童画为什么叫“大师的画”	107
惟后为大	114

II 创作姿态万千——当代艺术作品评点

漫坛儒帅华君武	122
创造者的气质	125
中华民族的无价之宝	129
南天一柱	132

选择一流	136
驮不动之轻·若脱兔之静	141
笼天地于形内，凝重情于斧斤	145
艺术的脚味、眼味和手味	151
不彰声而声全	155
从意象造境到软硬边构成	159
积健为雄	166
溯笔为刀	171
多极·一体	174
在幽暗中开采	177
俏雅奇异的鸟兽世界	181
男人的涵蕴与柔情	186
解语旺花醉人心	190
奔流的彩河	192
闲散的焦虑	197
温厚秀雅的奉献	198
俚曲入雅调，古韵赋今腔	201
胸次有笏笏，能形萧散趣	205
敲形探趣寻网结	209
以方运圆	214
吞吐·融会·挥洒	216
淡泊滋味长	219
得雨卧龙任屈伸	222
画秀人直石燕飞	225
一览众物小	227
真力与手味	230
纯朴天籁的守望	233
重接精神“脐带”	235
旋转的魔方	238

以简乐解繁忧	242
雪飘如泪	246
III 时空信息缩略——主编丛书总序汇拢	
艺术的朝圣者	
——“新中国艺术巨匠画传”总序	249
百年中国美术革新自叙状	
——“20 世纪中国大师画论书系”总序	251
百年外国艺术思潮自叙状	
——“20 世纪外国大师论艺书系”总序	259
信息时代的艺术	
——“西方后现代艺术流派书系”总序	264
非主流美学的崛起	
——“美学新眺望书系”主编寄语	268
附 吴冠中总序两篇	277
永远新生	
——吴冠中序“西方现代艺术流派书系”	276
没有归宿的过客	
——吴冠中序“西方后现代艺术流派书系”	278
IV 代己说长道短——专著文集序跋初编	
美学的非哲学形态	
——《艺术家的美学》后记	280
附 刘纲纪序一篇	
独特的解释也是一种创造	
——刘纲纪序《艺术家的美学》	282
情思的韵律	
——《圆了彩虹 / 吴冠中传》引子	284
影说 图说 文说	
——《彩虹人生 / 吴冠中画传》引言	289
画者，文之极也	

——《绘画美》尾语	292
我的感觉体操	
——《美丑的纠缠与裂变》后记	296
附 王朝闻序一篇	
东西南北	
——王朝闻序《美丑的纠缠与裂变》	298
激进的综合	
——《艺术的第二次诞生》自序	300
寻香坝上	
——配诗摄影集《踏花归来》序	303
无听之以耳而听之以心	
——《倾听星光》自序	305
从庐山到函谷	
——《聚散依依 / 图文时代的摄影与绘画》跋	
附 李江树序一篇	307
批评的假设	
——李江树序《聚散依依 / 图文时代的摄影与绘画》	
附录 学术访谈一篇	310
各美其美，美美与共	
——全球文明三人谈	316
怎样写艺评	327
翟墨学术简历——《融创时代》自跋	332
图版	333

I 融入全球文明

人类文明进程新论

关于全球文明的笔记

安南在《秘书长千年报告》中强调：“我们的战后机构是为了一个国家间世界建造的，但我们目前生活在一个全球世界中。有效地应付这一转变是今天的世界领导人在体制上面对的核心挑战。”

“国家间世界”——“全球世界”的转变，是每个人都都要面对的世纪大转变。

面对这一转变，有的积极投入，希望通过各不同文明良性基因的提取和共同根性的寻求，在广泛联合的高层次上谋求新独立，在人类类性的深层次上张扬新个性，在全球文明孕育的世界主义、和平主义的呵护下优化人类生存，发展文明的多样性、丰富性；有的恐慌退守，试图通过对本土文明之外的其他文明的拒斥和毁灭，在局域文明劣性基因恶性膨胀导致的国家主义、民族主义、霸权主义、恐怖主义等支配下将文明间的差异导向尖锐冲突和世界大战。

对全球问题的密切关注，首先要提到奥锐里欧·贝恰创立于1970年的“罗马俱乐部”。它发表了一系列报告，提出：随着世界各国仿效西方发达国家纷纷走上工业化和现代化的道路，在各国经济不断增长和生活不断提高的同时，在全球范围出现三个负面效应：人口爆炸、资源短缺、环境污染。如果不加控制和改变将危及人类生存。因此，报告呼吁每个人必须树立全球观念，认识到自己作为国际社会一员的责任。贝恰的著作《人类的使命》、《争取未来的一百页》以及他与池田大作的对谈《21世纪的警钟》至今还在我们耳边回响。

仿效罗马俱乐部的组织形式，E. 拉兹洛于1996年成立了“布达佩斯俱乐部”，致力于寻求解决全球问题的济世良方。该组织在2000年发表了它的第一份报告《第三个1000年：挑战和前景》。该报告已译成中文，纳入闵家胤主编的广义进化研究丛书。丛书第一辑还有《意识革

命》、《微漪之塘》、《管理的新思维》、《多种文化的星球》。报告和著作建立在“世界上的各种表面现象具有深层次的统一性”的思想基础上。它对个人提出的新诫命是：想到全球，负责任地生活；对政府的新诫命是：扩展视野，把眼光从民族国家扩展到全球社会和生态系统。它指出全球现在的上千种文化多样性太强而统一性不足，因此人类社会目前过于混乱而缺少秩序，冲突和局部战争遍及全球。“如果我们要进化成一个全球性物种，我们就必须发展一种全球性文化，不是千篇一律而是丰富多彩，在宽容、合作和共同目标方面一致的文化。”（《中华读书报》2001年10月17日）

国际自然与社会科学院院士、中国学者章韶华于1999年在澳大利亚注册成立了跨国学术团体“全球文明推进组织”（OPGC），并于2001年7月16日至18日在悉尼召开了“全球文明第一届世界大会”，决定了以“改善地球生态、关爱整个人类、提升本土文化、构筑全球文明”为内容的大会宗旨，通过了由章韶华起草，由97个国家（包括许多国家元首、宗教领袖、诺贝尔奖金获得者）签署的，以“万物共一、人类共一、众神共一”和“提取各本土文明的良性基因、以文明方式重铸全球文明新体系”为精髓的《全球文明宣言》。它将经过十年的努力，用五次世界大会的方式，从哲学、科学、政治、宗教、文化五个方面使人类最终理解并走向全球文明。

对于全球文明，我国一些知名学者近几年也提出许多有益见解——

〔张立文的“和合”论〕1997年，张立文出版了《和合学概论／21世纪文化战略的构想》。张著指出，中国文化目前面临着人类共同的五大冲突（人与自然、人与社会、人与人、人与心灵、不同文明间）。他根据和合生存世界（地）、和合意义世界（人）、和合可能世界（天）的原理，提出和生、和处、和立、和达、和爱，是21世纪的五大重要价值。我们应该跳出中西、古今等两极二分框架，用“融突论”的和合观来化解冲突、订立新契约、化生新生命、构建新文化。

〔朱狄的“文化趨同”論〕1999年，朱狄出版了《信仰時代的文明／中西文化的趨同與差異》。朱著認為，人類文化的趨同性有兩種：一類是文明的黎明時期各民族在相互隔絕情況下的趨同性；一類是文化傳播發生後所產生的趨同性。他指出，如果人類沒有共同的基本觀念和思維邏輯，那麼不同民族的文字就不能互譯。既然全人類是一個整體，他們的文​​化也是一個整體，因此趨同性的出現不是偶然現象。但整體與差異並不矛盾，沒有差異性和多樣性，文化的優勝劣汰就難以為繼，它會直接影響文明的演進。在此意義上，誰恐懼交流，誰就是真正的弱者。

〔費孝通的“文化自覺”論〕在題為《經濟全球化和中國“三級兩跳”中的文化思考》一文中，費孝通指出：經濟上的休戚相關、政治上的各行其是和文​​化上的各美其美，在人類進入全球化的初期，會形成一個大的矛盾。這給我們帶來一個不能不面對的課題，即文化自覺和文化調適。現在到了一個想做“化外之民”而不得的時代，那就要順着潮流走，融合到潮流中去，要接受現代化這個大方向，但要軟着陸。費氏把農業—工業—信息社會的三個階段兩大變化概括為“三級兩跳”，指出我國的第一跳還在進行，第二跳已經開始，在跳的過程中，要記住把“天人合一”、“中和位育”、“和而不同”的古訓帶上，把對新人文精神的追求帶上，以促進世界文化“各美其美，美人之美，美美與共，天下大同”的多元和諧共生狀態的形成。（《光明日報》2000年11月17日）

〔湯一介的“更新自身”論〕在“經濟全球化與中華文化走向”國際研討會上，湯一介認為：在經濟全球化背景下，將會出現世界文化的多元格局：以西方文化為中心的歐美文化區、以中國文化為中心的東亞文化區、以印度文化為中心的南亞文化區、以伊斯蘭文化為中心的中東與北非文化區。中華文化應當有一個恰當的定位：更新自身，和其他文化和平共處。（中華炎黃文化研究會、中國人民大學、中國藝術研究院共同舉辦，2000年10月26日至29日，北京）

〔郭少棠的“文化多面體”論〕郭少棠說，當大家在

讨论全球化怎样把世界各地变得越来越接近之际,我们更加关注全球化是一个怎样令大家对差异更为敏感的过程。在全球人口、货品、资金及文化大量流通汇聚的同时,各种关于地缘政治、民族认同,以及本土历史等问题亦应运而生。透过不同艺术模式及其他文化现象的研究,我们希望勾画出一个文化多面体,对如何理解本土文化与全球化之间的复杂关系做出贡献。(同上)

〔杨义的“大文学观”〕2001新年伊始,《光明日报》组织“文史哲三家畅谈21世纪中国文化”专版。杨义以《认识“大文学观”》为题谈到“文学三世”:古代文史混杂的“杂文学”观念;20世纪接受西方的诗歌、散文、小说、戏剧四分的“纯文学”观念;世纪之交,文学要求在文化深度和人类意识中获得身份与价值证明的“大文学”观念。新世纪的文学观,要以一种世纪性的文化胸襟,把传统的博识与20世纪的精纯在新的时代高度实行创造性整合。(《光明日报》2000年12月27日)

〔王春瑜的“取长补短”论〕王春瑜以《月有阴晴圆缺》为题强调:西方文化至上论,不过是少数人的梦呓;东方文化至上论,也是历史的绊脚石。近几年有人宣称,21世纪,西方文化将全面衰落,以儒学为代表的东方文化将领导世界文化,这不过是东方文化至上论的新版本而已。他说,东西文化互有长短,彼此应当取长补短。(同上)

〔王生平的“双重优长品格”论〕王生平则以《太阳每一天都是新的》为题在多样性并存的未来文化世界中展现中国文化远景,认为,既不像汤因比所说的“儒家文化是人类未来文化的代表”,也不一定如把“和合”作为“21世纪的文化战略构想”者那样乐观单纯,而是汲取环球百家之长又有中国特色的新文化。这种新文化,既不会如本位派那样独尊自大,也不像西化派那样低眉顺眼,那将是一种具有“人化自然”与“人自然化”双重优长品格的文化。(同上)

〔金开诚、舒年的“和同互济”论〕针对一些人引用孔子“君子和而不同,小人同而不和”(《论语·子路》)来

质疑或反对人类对“同”的追求。金、舒联名在《试说“和”“同”互济》一文中指出，孔子的话有两个来源：一是《国语·郑语》中史伯所说“和实生物，同则不继”，在于批判周幽王“去和而取同”，以专制统治压制不同看法，这种局面因缺乏发展活力必然难以为继；二是《左传·昭公二十二年》中晏婴为齐景公论“和、同”之别，批评宠臣梁丘据同而不和：“君所谓可，据亦曰可；君所谓否，据亦曰否。若以水济水，谁能食之？若琴瑟之专一，谁能听之？”梁丘据是佞臣迎合君主而违心苟同，这当然是“小人”行径。以上两种“同”当然要不得，所以要用“和”来破它。“和”就是允许众多事物和见解共存互动，在多样中求统一，在交媾中孕新生，这就叫“和实生物”。但是，除了专制之“同”与迎合之“同”外，世界上还有更多的积极有益的“同”：大至世事，小至家务，许多事情都要取得“共识”和“认同”方有同心协力的行动。所以，人类社会要安定与发展，既需要积极的“和”，也需要积极的“同”，有和有同，和同互济。假如片面相信“君子只讲和，小人只讲同”，那恐怕反而是对孔子之说的盲目趋同了。（《中华读书报》1998年9月16日）

〔孔庆东的“崭新合作”论〕在世纪之交，凤凰卫视推出一组以《世纪末的追问》为总题的“百年政论”。在最后一个专题中，孔庆东从历史的发展论证：以局部利益为最高利益的时代已经过去；不照顾整体利益的局部利益将自身难保。他指出，过去的合作总是同对抗相伴：“阶级内部的高度合作，往往导致阶级之间的尖锐冲突；民族内部的高度合作，往往导致民族之间的殊死决斗；国家之间的高度合作，又往往导致国家集团的长期敌对。”如今，人们对合作有了新的认识，即“程度越高的合作，对主体的素质要求就越高”，否则强行的合作只能是有名无实的“乌合”；我们奢望能在主体素质不断提高的基础上，“跨越阶级跨越民族，跨越宗教跨越国界，跨越行业跨越领域，跨越主义跨越文化，进行多层次的、多向度的、人类历史上最大规模的崭新合作”。

〔张光直的“跻身世界主流”论〕关于中国艺术学科