

中国当代艺术批评文库

A Series of
Contemporary
Art Criticism in
China

策划·刘淳 主编·续小强

朱其自选集

山西出版传媒集团

北岳文艺出版社

BEIYUE LITERATURE & ART PUBLISHING HOUSE

中国
当代艺术批评文库

— 朱其 / 著

朱其自选集

山西出版传媒集团

北岳文艺出版社
BEIYUE LITERATURE & ART PUBLISHING HOUSE
SHANXI CHUBAN CHUANMEI JITUAN

图书在版编目(CIP)数据

朱其自选集 / 朱其著. — 太原: 北岳文艺出版社, 2014. 10

(中国当代艺术批评文库)

ISBN 978-7-5378-4253-2

I. ①朱… II. ①朱… III. ①艺术评论—中国—现代—文集 IV. ①J052-53

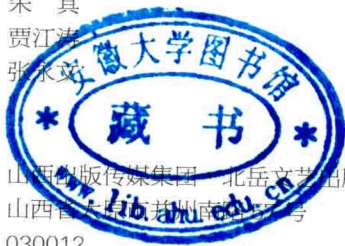
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第226422号

书 名: 朱其自选集

著 者: 朱 其

责任编辑: 贾江涛

装帧设计: 张永文

出版发行: 山西出版传媒集团·北岳文艺出版社

地 址: 山西省太原市南内环西街1号

邮 编: 030012

电 话: 0351-5628696 (太原发行部)

010-57571328 (北京发行部)

0351-5628688 (总编办)

传 真: 0351-5628680

网 址: <http://www.bywy.com>

E-mail: bywycbs@163.com

经 销 商: 新华书店

印刷装订: 山西人民印刷有限责任公司

开 本: 720mm × 1030mm 1/16

字 数: 272千字

印 张: 19

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月山西第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5378-4253-2

定 价: 38.00元

批|艺|当|中
评|术|代|国

朱其，中国艺术研究院美术学博士，现为文化部中国国家画院理论部研究员，在国内多所大学担任客座教授。

1990年代开始从事艺术评论，并策划了一系列重要的前卫艺术展。著作包括《新艺术史和视觉叙事》（湖南美术出版社，2003年），《Video: 20世纪后期的新媒介艺术》（中国人民大学出版社，2005年），主编著作包括《1990年以来的中国先锋摄影》（湖南美术出版社，2004年），《形象的模糊：里希特三十年艺术访谈和笔记》（湖南美术出版社，2007年），《当代艺术理论前沿》（江苏美术出版社，2009年、2010年、2012年），《未来指向·影像艺术》《未来指向·雕塑装置》（湖南美术出版社，2012年）。曾获2008年中国批评家年会“年度青年批评家奖”、《美术报》2008年度中国美术界十大人物奖、中国艺术研究院优秀博士论文奖（2009年）、2012年台湾《艺术》英文杂志第二届“中国当代艺术批评写作奖”、2013年523海安艺术思想论坛“年度艺术批评奖”。

出版说明

关于中国当代艺术肇始何时，目前尚无定论，不过，无论将其起点归结何时，中国当代艺术都与中国社会的发展进程密不可分。强烈的时代精神指向既催生了中国当代艺术早期对政治、社会、历史、文化意义的强调，也助力了后来的反传统、反美学标准和批判性、个体化特质的形成。与此同时，中国当代艺术批评对艺术创作观念和艺术实践上的反哺，也同样起着不可忽视的作用。事实上，当代艺术批评在与当代艺术并辔而行的同时，自身的思考和表达也渐趋成熟，并一直引导、推动着后者的发展。

我们推出这套《中国当代艺术批评文库》，在见证和记录当代艺术的成长史、梳理中国当代艺术发展脉络及可能未来趋势的同时，更直接的指向则是，全面展现当代艺术批评的整体实绩。

所有这些设想的实现无疑有赖于好的作者，即具有敏锐判断力和创造性思维的艺术批评家。我们所延请的二十位作者便是如此，他们尽管职业和身份不同，研究方向和艺术旨趣亦有差别，但均对中国当代艺术予以了长期的关注和思考，并在当代艺术发展史上留下了清晰的印记，有的甚至一度引领了当代艺术发展的潮流和走向。即便到现在，他们的身影仍活跃在中国当代艺术现场，努力去寻找着当代艺术新的价值和意义。

文库收入的每一本“自选集”，都是他们各自在过去二三十年间从事艺术批评的菁华，也是他们一贯的学术思想的集中展现。我们期望，通过这些批评家“自选集”的出版，能够让艺术家和读者更深入地了解中国当代艺术，并对中国当代艺术批评体系的建构和完善发挥其应有的作用。至于它的文献和学术价值自是其中应有之义，此不待言。

中国当代艺术从诞生那天起便具有一种开放的胸怀，域外文化艺术的成果对本土艺术创作的影响有目共睹，先不论这种影响在多大程度上塑造了中国当代艺术的形象，至少这种开放的姿态是不容我们置疑的。与艺术创作相伴而生的艺术批评也是如此。事实上，正是批评家们不同乃至截然相反的思想交锋，才使当代艺术批评变得鲜活起来，有意义起来。另一方面，当代艺术正在发生或将要出现许多新的征候和变化，比如当代艺术市场的日趋活跃以及艺术与资本的联姻对艺术纯洁性的挑战，再比如当代艺术是秉承新传统还是将迎来一个新的历史拐点，如此种种，恐怕是任何一个批评家都无法回避的。换句话说，艺术在今天呈现了什么，将要呈现什么，应该是每一位批评家思考的重要课题。这些都表明，当代艺术批评的使命远没有结束。

这套文库的出版只是一个开端，开放包容是我们一贯的姿态；我们期望有更多的批评家、学者加入进来，一道为中国当代艺术和艺术批评的建设不懈努力、添砖加瓦。

北岳文艺出版社社长、总编辑 续小强

001 总论

- 003 什么是当代艺术
007 当代艺术的未来：新人类、电子经验及其社群
013 中国当代艺术史的史学标准问题
019 中国艺术给全球带来什么创造性贡献
023 有没有一个中国当代艺术解释的正宗版本
026 当代艺术三十年只是一个过渡阶段
035 “523 海安艺术批评奖”答谢词
039 如何看待参与中国当代艺术的西方人

043 当代艺术史研究

- 045 中国当代三十年艺术
——《艺术汇》杂志口述史访谈
062 当代艺术、异化和现代主义
065 1980 年代的水墨和现代主义实践
069 1990 年代的观念艺术及装置艺术
081 1990 年代以来的新媒体艺术
107 1990 年以来的中国先锋摄影
123 1990 年代以来的行为艺术
135 1990 年代的独立策展和新生代批评
142 推进历史：艺术媒体与当代三十年艺术
153 回到原形：重新评估二十年（1985—2004）
162 缺乏超越性的十年：新世纪以来的当代艺术生态
175 从传统到世界主义的影像再造
——新世纪十年的当代摄影
185 物化时代的诗性
——新世纪十年的雕塑装置

197 自然、抽象与现代性

- 199 自然的现代性及其传统的转换
212 自然与抽象形式及其中国画未完成的现代性

225 公民社会与当代艺术

- 227 流动的社群：2009 首届北京 798 双年展主题展策展论述
232 当代艺术如何言说底层社会

237 异域对话

- 239 文化的游牧性很重要
——阿基莱·伯尼托·奥利瓦访谈
249 真理没走，只是错误改变了
——对话罗伯特·斯托
259 欧游反思录：欧洲三大艺术活动带给我们什么启示
270 如何超越艺术全球化后的“万人一谱”
——2010 年韩国光州双年展观后记
275 阿基里斯与龟：亚洲艺术追赶西方的困境
280 邂逅草间弥生及物派艺术家
286 空白的意义：李禹焕访谈

289 后记

总论

什么是当代艺术

什么是当代艺术？以“当代的”一词来探讨艺术，在19世纪末欧洲的印象派时期，或中国的民国时期就出现过。国内很多人根据字面意思来望词解义，并以此定义当代艺术的特征，比如“当下性”“即时性”等等。

“当代艺术”是一个艺术史概念。显然，这个词首先应该放在西方艺术史的框架来理解。按照阿瑟·丹托《在艺术终结之后》一书的讨论，“当代艺术”属于西方文艺复兴以来艺术史的第三个阶段。从西方艺术史学的视角看，在文艺复兴以前，虽然有视觉文化或作品，比如岩洞壁画、古希腊雕塑，但那不是在“艺术”观念下的创作。

作为“艺术”的艺术始自意大利，从文艺复兴的达·芬奇到19世纪法国的马奈，构成西方艺术的第一个阶段，即以写实主义的意大利体系为主的古典主义阶段。从法国的塞尚、毕加索的立体主义到1950年代美国的抽象表现主义，构成了西方艺术的第二个阶段，即以抽象艺术为主的法国体系的现代主义阶段。

抽象艺术也称作形式主义艺术，它是现代主义的主线，它强调排除用写

实主义在画布上创作逼真幻觉的意大利体系，绘画不再通过形象和文学性来表达艺术，而是以点线面等分析性元素直接创造画面。当然，现代主义还包括写实主义的各种变体，比如偏抽象的未来主义、形体变形的表现主义和形象重组的超现实主义。这些艺术在内容上呈现了自尼采以后建构的现代主体性，但画面上还是保留了形象。这可以看作一种写实主义的现代主义变体，因而它们只是现代主义的分支。

形式主义体系是自文艺复兴以来西方艺术的一个划时代阶段，它与持续数百年的意大利写实体系作了彻底切割，从形式到观念建立了一套以往历史上没有出现过的语言体系。至1950年代的抽象表现主义，由格林伯格对形式主义作了哲学总结后，抽象艺术也走到了衰竭的尽头。之后拉开了以波普艺术为主的后现代主义。

后现代主义持续的时间不长，仅仅是1960年代十年。艺评界以往将后现代主义算作当代艺术的开始，这是一个误解。后现代主义实际上属于晚期现代主义，也可以看作由形式主义向当代艺术转型的过渡阶段。后现代主义认为形式主义的抽象艺术过于单调，艺术应重新召回形象，但这不是回到现实主义或表现主义艺术，而是在图像学的意义上，将现成图像进行重组。

当代艺术开始于1960年代末的激浪派艺术，以约翰·凯奇、波伊斯为代表。激浪派在语言上认为“一切形式皆可以”，主张艺术回到日常经验，注重艺术的偶发性和过程性，并使用现成品和新媒体进行创作。当代艺术可以看作继写实主义、形式主义体系之后，西方艺术进入了语言体系的第三阶段。

在语言上，当代艺术实际上是一种“总体艺术”，即在一件作品中可以使用绘画、雕塑、现成品、表演、Video等多种语言形式。在观念上，当代艺术反对现代主义以媒介为中心来定义艺术。目前，国内使用频率较高的“当代油画”“当代水墨”“当代雕塑”等提法，在理论上是一种伪命题。当代艺术不再以媒介来定义艺术了，将油画、水墨、雕塑等媒介看作一个本体论意义上的艺术中心词，实际上是现代主义或形式主义的概念。

当代艺术只是将语言看作一种综合手段，试图解决形式主义脱离现实丰富性的问题，即将艺术从元素主义和媒介中心的语言本体主义中抽身出来，

从日常经验中探讨精神议题。1970年代以来，当代艺术形成了“总体艺术”的语言模式，但内容上尚未达到形式主义那样的哲学性。它的主题是以二战后的文化理论和语言学作为支撑的，比如消费社会理论、新马克思主义、后殖民主义、女性主义、意识形态的征候分析、精神分析和符号学等。

国内公众甚至美术院校对当代艺术的认识，尚停留在一种形式上的表面认识，比如，将凡是以装置、现成品、Video等多媒体为形式的作品，都一概看作当代艺术，这是以当代艺术的“总体艺术”手段作为一种判断标志。如果按这种手段上的语言标准，国内革命史和古代艺术的博物馆，现在也大都使用了多媒体和装置雕塑的展示手段，这些古代和革命展品岂不都成了“当代艺术”？

多媒体形式虽是当代艺术一个重要指标，但显然多媒体作品不等于就是当代艺术，其核心特征仍在于内在的美学诉求。国内公众尽管接受了艺术可以是以思想性为主的多媒体作品，但还是从古典艺术、浪漫主义和现实主义来理解艺术内容，他们希望艺术要美，或给人激情，或正义感，或技术语言上千变万化，这都还是在用19世纪以前的艺术标准要求艺术。

作为西方艺术的第三个阶段，当代艺术的核心仍是强调精神美学上的前卫性。前卫艺术的真正实质，实际上不是给予大众以精神希望，或审美乌托邦，而是让大家看到一个无意义的难以救赎的世界的真实性。当然，当代艺术这类没有意义的意义表达还是有其魅力的，比如创作者有一种对世界认识的深邃性、对残酷真实的坦然感，以及对各种语言把控的流畅自如性。当代艺术给人的是这些东西，它不是一种给予人希望和快乐的艺术，后者是19世纪以前艺术的审美诉求。

因此，高层次的当代艺术，大多数人实际上未必是能接受的。因为它不能带给众人希望、舒适和快乐的满足。比起以往任何一个时代的艺术，当代艺术的核心诉求是表现“事物本来所是的样子”，它希望让人们通过艺术感受到世界和自身存在的真实性，它拒斥将自身定义为一种宗教慰藉、政治宣传、商业时尚的文化产品，相反，它要排除这些慰藉性、宣传性、时尚性的艺术功能。

自1970年代以来的当代艺术仍处在未完成的进程，它在艺术观念及其形式上尚有不确定的创造空间。它不知道自己的未来是什么。作为现代主义之后一个新的阶段，阿瑟·丹托将当代艺术称为一个“后艺术史”阶段，即从意大利的写实主义体系到法国的形式主义体系，理论上，由瓦萨里到格林伯格，可将这两个时期看作从写实到抽象的西方意义上完整的“艺术史”，这个“艺术史”至1950年代彻底结束。

从语言上的多媒体到思想上的文化多元主义，当代艺术事实上越出了前两个时期合成的“西方艺术史”框架。当代艺术尽管从西方艺术史框架中萌生出来，但总体上它确实已不再是西方体系内部意义上的艺术。国内普遍仍认为当代艺术是一种西方艺术，这实际上是一种误解。

2014年1月20日晨写于望京

当代艺术的未来： 新人类、电子经验及其社群

以西方艺术为基本模式的当代艺术已经全球化，与此相应的则是建立起一个庞大的艺术体系，这包括各种资本和体制规模的美术馆、基金会和国际双年展，以及著名的画廊业。这个体系保证了当代艺术不会再如19世纪末那样埋没像梵高这样的艺术天才。但是，这个体系却产生了另外一个问题，即它正在使当代艺术制造一种“高级的平庸”。

在过去十年的世界各地的著名美术馆及其重要的大型国际年度展，如威尼斯双年展、卡塞尔文献展以及亚洲的光州三年展、横滨三年展，正在普遍出现一种“高级的平庸”的当代艺术。这种“高级的平庸”艺术有这样一些特征：每个作品都体现出这个艺术家受过系统训练的艺术史知识，他们沉醉于一种个人良好的自我感觉，语言形式在制作上训练有素，要么是非常精良的新媒体技术，要么是非常细腻简洁的观念艺术和抽象艺术，要么是现成品的“贫穷”风格，看似随便实则是经过精心安排。

二十年前，能够达到这种创作水平的艺术家不是太多，现在则能在全球每个洲哪怕是在非洲都能找出一大批艺术家，他们都非常熟悉观念艺术、波