

走向文化自觉 建构中国美术观

——中国美术观·重庆论坛(2010)论文集

美术观察杂志社

西南大学美术学院

编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

走向文化自觉 建构中国美术观

——中国美术观·重庆论坛(2010)论文集

美术观察杂志社 西南大学美术学院 编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

走向文化自觉 建构中国美术观：中国美术观·重庆论坛(2010)论文集/美术观察杂志社、西南大学美术学院编. —北京：文化艺术出版社，2010.9

ISBN 978-7-5039-4741-4

I. ①走… II. ①美… ②西… III. ①美术评论—中国—文集 IV. ①J052-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第184849号

书 名 走向文化自觉 建构中国美术观——中国美术观·重庆论坛(2010)论文集
编 者 美术观察杂志社 西南大学美术学院
责任编辑 潘 艳
封面设计 冯 涛
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 100700
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346
(010) 64813384 64813385
印 制 北京雅昌彩色印刷有限公司
版 次 2010年9月第1版
2010年9月第1次印刷
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 18
字 数 280千字
书 号 ISBN 978-7-5039-4741-4
定 价 80.00元

版权所有，盗版必究。印装错误，随时调换。

《走向文化自觉 建构中国美术观 ——中国美术观·重庆论坛(2010)论文集》编委会

主 任：李 一 王小佳

副主任：陈 航 赵权利

委 员：(以姓氏笔划为序)

王小佳 王红媛 付念屏 刘曙光

李 一 谷 泉 邱正伦 陆 军

陈 航 杨 斌 赵权利 黄 杰

谭 琳

序 一

王小佳

“中国美术观”是在全球化语境之下针对文化价值转向，确切地说，是针对西方艺术的价值尺度而提出来的学术论题。

毋庸讳言，中国现代美术的观念与方法皆出自于西方，而全球化语境的价值轴心也是通过西方话语方式来定位的。先不说我们现在的油画、雕塑，包括目前流行的装置艺术、行为艺术、影像艺术等等都是从西方移植过来的，即使是我们本土视觉艺术中的人物画、花鸟画、山水画等绘画艺术，如果要加入到现代美术的领域，都必然经过“中国画”的重新命名，或者更宽泛地叫做“造型艺术”才能加入进来。换一种方式说，中国现代美术从西方移植过来是全方位的：不仅包括艺术的理念、方法、工具、材质，而且包括艺术的审美观念和评价尺度——而这后一点是最致命的。其中包括：“什么是艺术”，“什么是好的艺术和坏的艺术”，“什么是古典艺术和现代艺术”，“什么是架上艺术和架下艺术”，包括现在通行的美术教育，其基本框架与模式，主要是从苏联移植过来，而这些艺术理论的母本则来源于18世纪的西方文艺理论。这一系列的命名和由此而来的艺术话语权、艺术裁判权都源于西方，或者由西方艺术的审美尺度先定地加派给我们。说得更直接一些，中国现代美术的命运在很大程度上缺少自主性，我们自觉或者不自觉地将中国现代美术置于以欧美视觉艺术为价值主体的远东加工厂的地位。

一个最为明显的事实无法回避。随着中国经济社会的迅速崛起，中国本土的文化复兴已经不由分说地提上日程。美术作为人类整个精神文化的重要组成部分，它必然与一个社会的物质文化和精神文化保持着密切的联系。实际上，美术文化也同时是反映一个国家、一个民族整个社会文化繁荣与进步的重要指标。就中国美术的实际情况而言，“美术”作为一个名词虽然是舶来的一个艺术概念，但是，它一旦以中国美术重新命名，就已经注定其必须深刻地留下中国本土的文化胎记。换言之

之，我们在这里探讨的中国美术，不是一般狭隘意义上的“国家意志”，也不是一般意义上的狭隘“民族主义”，而是中国本土意义上的文化概念。也就是说，我们这里所谈论的中国是一种充满着中国自身优秀传统文化的开放性的文化概念。作为一个文化概念，其本身注定包蕴着中国本土独特的文化基因和独特的文化面貌；也是作为一个文化概念，中国美术有着其非常开放的文化品质。或者更明确地说，中国美术事业的发展同中国社会经济的发展处在共同的社会历史情境之中，离开任何一方去谋求另一方面的单向度发展，其最终的结果都是值得人们警醒和思索的。

在这样的历史与现实情境之中，怎样来面对中国现代美术？怎样来把握中国美术的历史去向？怎样恢复中国美术的“中国性”和展示包涵着中国美术文化本土性的当代品质？这绝不是可有可无的提问，而是中国经济社会发展的文化必然。因此，提出“中国美术观”的学术大讨论不仅显示出了问题本身的紧迫性和重要性，而且包含着对这一问题讨论的持续性和根本性。那么，“中国美术观”究竟涵盖着哪些方面的本质问题？怎样深入地思考和研究？在我看来，这些正是展开“中国美术观”学术大讨论的动因和意义所在。如果将中国美术方面的问题集中起来看，主要表现在：何谓“中国性”？何谓“本土性”？何谓“当代性”？中国本土美术能否当代化？中国美术与西方美术究竟存在着怎样的一种关系？能否在全球化的艺术语境中保持着自己独立的文化面貌？针对这些问题，针对中国美术发展的历史和现状，来自全国美术界的学者、专家，都将从各自特定的学术角度对此进行卓有成效的思考与研究。

与此相应的是，这次在西南大学举行的首届“中国美术观·重庆论坛”，将由此拉开“中国美术观”学术大讨论的帷幕。在这本论文集付梓之际，借此表达我最诚挚的祝愿！祝愿“中国美术观·重庆论坛”取得圆满成功！祝愿中国美术之树长青！祝愿中国的文化复兴早日到来！

王小佳 西南大学校长

序 二

李 一

《美术观察》自创刊以来，一直用观察家的眼光审视美术，用美术家的眼光观察世界。无论是审视美术还是观察世界，都要靠眼光。眼光包括视觉但不仅仅限于视觉，更重要的是心觉，心觉的深浅决定眼光的长短。正如常言所说，心明才能眼亮，而心明眼亮才能准确而深刻地观察五光十色的美术现象。在审视美术和观察世界的过程中，我们感到最重要的是美术观问题。美术观既涉及文化立场、文化态度和艺术观念，又涉及审美价值评判尺度；既涉及到美术研究的史、论、评，又涉及美术创作的各方面和诸形态。它既宏观又微观，既抽象又具体，并且无时不在地牵动着美术的脚步，影响着美术的发展进程。在有关方面和专家的支持下，《美术观察》从2010年第1期开始，发起了“中国美术观”的讨论。

之所以讨论中国美术观问题，是因为历史和现实的需要，说到底是为了当代中国美术的发展。中国美术有着辉煌的历史，汉风晋韵，唐态宋意至今仍令人一唱三叹，既有一以贯之的文脉，又有各时代的不同特征，继承和发扬优秀的传统，包括20世纪引西惠中的新传统，都是必要的。深厚而悠久的传统、一以贯之的文脉，既是建构当代中国美术观的资源宝库，也是中国美术特色的根基所在。有着几千年光荣历史的中国美术走到今天如何发展，历史先贤在冥冥之中观察着我们，而现实的状况更为紧迫。经过三十余年的改革开放，中国经济迅速崛起，综合国力大大增强，中华民族正处于伟大复兴的关键时期。民族复兴最重要的是文化复兴，美术作为精神文化的重要组成部分在文化复兴中担负着重要的使命。在向西方学习了一个世纪，了解了形形色色的西方艺术之后，在民族自信和文化自觉逐步增强的今天，面对全球化的语境，为了使中国美术更加彰显于世，在世界艺坛和国际交流中发挥更大的作用，建构包括价值评判体系在内的当代中国美术观，既是一个紧迫的重大课题，也是时代赋予我们的不可推卸的职责。

因既涉及古今，又涉及中西，建构当代的中国美术观的难度是可想而知的，也正因其难，方显出其意义。我们提出“走向文化自觉，建构中国美术观”，提出问题虽然不等于解决问题，却是解决问题的第一步。令人十分感动的是，许多专家学者和广大美术家朋友对建构中国美术观的学术课题进行了认真的思考，发表了真知灼见。在此，对参加讨论的每一位同道表示深深的感谢。“中国美术观·重庆论坛”即将开幕，相信通过山城论道，百家争鸣，大家会逐步向真理靠近。

李一 《美术观察》主编

目 录

序 一	王小佳
序 二	李 一
从实践出发建构“中国美术观”——靳尚谊访谈	1
“多学习些中外美术史，多研究些实际问题”——邵大箴访谈	3
建构中国美术观 体现文化自主权——冯远访谈	7
“熔铸中国气派，塑造国家形象”就是中国美术的立场——吴长江访谈	11
从救亡图存到矛盾互动——潘公凯访谈	15
重归中国艺术的本体精神 激活中国艺术的文化生态——龙瑞访谈	19
处于“今天”坐标点上的“中国美术观”——范迪安访谈	23
中国美术观的三重背景——许江访谈	27
坚守中国美术的终极价值观——张晓凌访谈	31
美术观 价值观 / 陈 醉	35
汉字、书法与中国美术观 / 陈绶祥	39
建树中国美术观——关于“中国美术观”讨论的问题意识和目的意识 / 吕品田	43
美之术与雅之术 / 河 清	53
中国美术观：中国美术的自主表达 / 邱正伦	59

建构“新的中国性”的美术观 / 刘悦笛	63
自省与自觉：关于中国美术观的建构 / 刘曙光	69
我的中国美术观 / 董立军	73
我的中国美术观(三则) / 谷 泉	77
关于中国美术观的几点思考 / 王红媛	81
中国美术观沉思录 / 子 仁	85
中国美术观的文化维度 / 滕小松	99
“本位文化论”与“中国美术观” / 于 洋	111
中国美术观与国际美术观 / 林 木	115
话语转向与价值重构——略谈中国当代艺术的价值取向 / 黄宗贤	119
试论新中国美术所蕴含的中国美术价值观 / 尚 辉	129
建立中国气派的美术创作、评价体系是产生当代经典作品的根本保障 / 张咏清	135
坚守共性下的个性发展——中西方文化对话中的中国书画艺术思考 / 陈 航	141
“气”与“光”的纠结——关于中西方绘画体系之源流与变异的思考 / 王 非	147
从古画品思考美术观的当代中国性 / 赵权利	153
从20世纪走来的“中国美术观” / 孔新苗	157
路在脚下——文脉承续与生态重建并重 / 孟繁玮	161
中国美术观建构与现代性追求的经验教训 / 董春晓	163
现代化进程中的“中国美术观” / 胡 泊	167
中国当代美术的图像演变踪迹 / 王人杰	171
中国革命现实主义美术观的内在理路 / 谭 天、吴 爽	177
中国水彩画国际化问题 / 潘耀昌	187
雕塑时代——新中国城市雕塑回顾与展望 / 吴为山	195
中国设计美学的传承与建树 / 梁 梅	203

从太极图说起——略论中国造型艺术的文化心理 / 赵 农	211
从中国当代艺术审美反思“中国艺术观” / 龙 红、王玲娟	219
“现代社会的魂魄”与人民大众“血脉相通”——鲁迅文艺观研究的当下启示 / 凌承纬	227
从“中国美术观”的缺失反思当代中国画发展现状 / 张桐瑀	237
修其本以胜之：当代中国画之复兴路径 / 李月林	245
国画学理与中国美术观的当代语境 / 何士扬	251
从“国画”概念谈建树“中国美术观”之必要 / 祝 帅	257
中国的·当代的·世界的——《美术观察》编辑部关于“中国美术观”的讨论	267
后 记	谷 泉

从实践出发建构“中国美术观”

——靳尚谊访谈

时 间：2010年1月21日

地 点：靳尚谊寓所

采访人：谷 泉（《美术观察》栏目主持）

谷泉（以下简称谷）：靳先生，对于我们杂志连续几期展开“中国美术观”的讨论，请谈谈您的看法。

靳尚谊（中国美术家协会名誉主席、原中央美术学院院长，以下简称靳）：“文革”以后很长一段时间，在文化方面我们对自己的东西都是持否定的态度，对西方则是全盘的接受。整个80年代，我们都非常没有自信，在美术创作上表现得尤为突出。近些年，随着经济发展、国力增强，很多中国人的自信心增强了，特别是70、80年代以后出生的人，他们提出了文化自觉。在这样一个思想发生变化的时代背景下，我们才会关注类似“中国美术观”这样的问题。但是有了自信，是否就会在实践上做得更好？大家热衷讨论，是否就一定会有好的结果？我觉得实践比讨论更重要。因为一种思想认识的成效，应该反映在各项具体工作上。

谷：涉及到具体工作，您觉得什么比较重要？

靳：要搞好理论工作，包括艺术批评，就是要搞清楚以什么标准来评价艺术。过去那些左、右、先进、落后等标准，都是西方的。既然有文化自觉，在评价标准上就应该有变化，不能以西方的标准作为我们的标准。他们的标准，我们可以参考，但要建立属于我们自己的标准。建立评价标准是一个重要课题，不是简单地说几句空话就可以了，需要以科学的态度认真研究。而且我们都应该认识到，标准的建立是一个长期的工作。让大家很快地想出办法来，一是不切实际，一是必定空泛。

谷：在这个标准建立的过程中，什么将是难点和重点？

靳：20世纪的一百年，是革命的一百年。政治思维是主导。但政治思维解决的是

革命问题，不解决学术问题，也不解决艺术问题。应该承认，随着现在中国整体环境的改善，我们可以冷静地思考文化的问题。但作为发展中国家，我们仍然有很多在发展中存在的落后现象，比如舆论只说好的不谈坏的，比如不能摆脱政治主导等等。我希望美术界要逐渐摆脱“文革”思维，走到艺术本体上来，要做深入的学术探讨，如此才会有所积累。可是长路漫漫，得出结论，现在为时尚早。

（谷泉根据录音整理，经被采访人审阅）

“多学习些中外美术史， 多研究些实际问题”

——邵大箴访谈

时 间：2010年1月18日

地 点：中央美术学院学术委员会办公室

采访人：孟繁玮（《美术观察》栏目主持）

孟繁玮（以下简称孟）：您如何理解“中国美术观”？

邵大箴（中央美术学院教授、中国美术家协会理论委员会主任，以下简称邵）：提出“中国美术观”的出发点很好，意在中国美术要走自己的路，不要跟在别人后面跑。但这种提法值得商讨，概念不清晰，目的不明确，容易造成人们的误解。在世界文化领域中，中国传统美术是一个相对独立的系统，有自己的评价标准，这是不可否认的。但是，作为整体的艺术观念，是由多方面因素组成的，其中包括美学理想及与其相关的审美标准，甚至运用的语言形式，等等。中国人艺术观念的一些基本方面，是与其他民族相似、相近的，比如美术都是作为一种表达情感的媒介而存在的，都追求真善美，也都需要通过写形传神、抒情言志，达到陶冶人们情操和感动人们心灵、启发人们思想的目的。作为视觉艺术之一的美术，世界各民族有共同的观念、共同的理想，这些“同”是基本的；由于历史、文化、习俗等多种因素，各民族的艺术观念和表现语言存在某些差异，这也是客观存在，在互相交流中形成互补关系，使世界艺坛呈现丰富多彩的局面。因此，艺术上应提倡求同存异。同，是指基本的审美理想；异，是指不同的审美方式和语言表现系统。各民族在艺术观念上存在的某些差异，不会影响彼此之间的交流和沟通。

各民族别具特色的审美方式和语言表现系统既有相对的稳定性，也有某些可变性，不是一成不变的。例如，以线为造型基础的传统写意中国画，不同于以块面立体造型为基本手段的欧洲古典写实油画。在发展过程中，我们一方面要努力保存和发扬

中国画特有的审美观和表现手段，另一方面不拒绝为适应时代需要，适当吸收西画的某些观念和方法，产生某些变异。还有，一个民族的艺术观念也会随着社会进程发生变化，有恒定的延续性，也会具有时代的特色。当今世界，我们不怕西方某些国家宣扬他们的文化艺术价值观，怕的是我们自己失去理想，丧失民族自尊心和自信心。因此我认为，提倡创造具有民族特色、反映时代精神的中国现代艺术，提倡大家深入学习中国传统文化精神和研究传统书法、绘画、建筑、雕塑、工艺美术的审美观念和表现方法，是十分及时和必要的。

孟：近百年，我们的美术观因受到各种冲击在不断地调整。今天，当我们重新审视西方文化艺术的同时，也在反思和修正自己的美术观，对此您怎么看？

邵：20世纪的所谓中国的美术观，包括艺术思想和创作实践在各个阶段都是复杂而丰富的，每个时期有主导性的观念和创作，也有非主导性的观念和创作。它们之间在博弈，在互相渗透，甚至在相互转化。

进入改革开放新时期以来，从社会、文化、艺术各种角度反思20世纪以来西方美术对中国美术的影响，反思“五四”运动对中国传统文化的激进主义态度，是十分必要的。现在看来，“五四”运动在文化上带有民族虚无主义的色彩，但是否因此就可以否定“五四”运动的价值呢？我认为不能。在美术领域，用西画来改造传统中国画是荒谬的，造成了恶劣的后果，压制了传统中国画的健康生长，在这方面我们还要继续做拨乱反正的努力，增强文化自觉性。但是，我们也要看到“西画东渐”，适当吸收一些西方的造型观念和手法，做一些以西润中的努力，对中国画有益无害，问题是不能以否定中国画特有的审美系统为代价，这是值得我们汲取的教训。总之，“五四”运动对中国文化和艺术的推动作用也要给予应有评价。

中国文化具有自强不息的坚韧精神，即使在20世纪前70年，它也没有被“强势”的西方文化所摧毁。就美术来说，无论是徐悲鸿，还是林风眠，不管他们各自的艺术主张有什么不同，在具体的艺术实践中，他们都是站在一个“中西融合”的大立场上进行创作的，这种融合实际上可以说是“取西补中”。当然，这是一个探索过程，有成功也有失败。中国美术受到外来文化的冲击没有什么不好，它会在这种冲击中更加确立自己的信心，也会从中得到滋补自身的营养。正如闻一多先生所说，中国文化的伟大之处在于“授”和“受”。就是说，中国文化在传授给别人经验的同时，也善于学习和吸收其他民族优秀的文化成果。我们现在反思“五四”对中国美术造成的一些影响，对传统文化进行重新认识和梳理，是必要的，还将继续下去，我们的认识还会深化。但也要注意，不要走向另一个极端。

孟：时代发生了变化，认识观、价值观也会相应地需要调整。目前，您认为我们反思和认识中国美术具备怎样的实际条件？

邵：我们现在反思中国近现代美术的走向，有许多有利条件。大体上看，从1978年至1984年，是拨乱反正阶段，主要是批判“文革”期间的极左主义思潮和改正17年期间认识上和政策上的一些失误；1985年至80年代末，曾经泛滥过激进主义思潮；1989年以后，又表现为一种复归传统的思想倾向，寻求一种资源上的补充；90年代中期以来，艺术市场迅速崛起，对艺术创作再次形成猛烈冲击。走过了这样几个阶段，今天我们能够比较理性、冷静地看待当代中国文化和中国美术的现状，认识世界文化环境。而且，近年来的拍卖市场上，具有传统精神和笔墨的中国画作品的成交价格也在不断提高，从一个小侧面也说明人们对传统文化的一种重视。同时，人们对于西方的文化艺术的认识，也逐渐趋于理性，不再是盲目地跟风。此外，对于现状人们还是表现出一种不满，比如今年的第十一届全国美展总体来看成绩是优于往届的，但艺术家们和观众对展览中的作品还是提出了更高的要求，这是一种好的现象，说明人们不满足于现状，要求在艺术上有更大的突破。我认为，中国文化的复兴进程已经开始，但这是一个长期的过程，不能操之过急。在这个过程中，我们要继续防止民族虚无主义，也要防止盲目的民族自大。在对外宣传上，一定要平实、踏实地去做，我们的好东西不怕别人不承认，接受只是时间问题，关键是我们要创造出真正具有传统精神和时代特征的艺术作品。

目前的社会文化的整体风气是浮夸不实，出现一种庸俗化的倾向，是一种格调不高的俗文化的大普及。俗文化可以有，但不能将俗文化推崇为一种文化发展的方向。其实，大众化的最终目的是文化“化”大众，人们的文化品位、审美感觉也需要一个不断引导和培养的过程，而知识分子创造出的精英文化就是要通过艺术作品，对大众的审美能力进行引导，并达到逐渐提高大众审美能力的目的，像王朝闻先生所说的“适应为的是征服”。当然，要做到这一点，文艺家首先要有丰富的生活经验和艺术修养，要善于学习群众的智慧，从群众文化中吸收营养，可以说，艺术家是一个先做学生再做老师的过程。

孟：您认为理论界在认识和建树“中国美术观”的过程中，首要关键的工作是什么？

邵：我想把你的问题修改为在创造有民族气派的中国当代艺术的过程中，理论界要做的关键工作是什么？我的回答是学习、学习再学习，多学习些中外美术史，多接触创作实践，多了解些国内外美术现状，多研究些实际问题。

（孟繁玮根据录音整理，经被采访人审阅）

