

抽象艺术文化论

许德民◎著

復旦大學出版社

014015593

J0
106

抽象艺术文化论

许德民 著

复旦大学出版社

To
106

北航

C1702598

014012223

图书在版编目(CIP)数据

抽象艺术文化论/许德民著. —上海:复旦大学出版社,2013. 12
ISBN 978-7-309-10200-0

I. 抽… II. 许… III. 抽象表现主义 IV. J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 281893 号

抽象艺术文化论

许德民 著

责任编辑/李又顺 郑越文

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×1092 1/16 印张 21.75 字数 360 千

2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-10200-0/J·226

定价:45.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

目 录

序 言

文化与通识 001

抽象艺术理论的中国行者 005

抽象艺术本体论

抽象艺术的基本概念 011

抽象审美是人类的天赋 017

什么是艺术真正的本质 019

书法篆刻是本土抽象艺术的巅峰 022

如何理解中国美术史中的抽象 023

理性社会和抽象文化之间的矛盾 025

纯粹艺术如何复苏 026

古今抽象艺术殊途同归 027

抽象艺术是最高级的艺术 029

抽象艺术的终极意义 031

非理性的意义 033

抽象艺术的精神 036

抽象艺术理论永恒 041

抽象艺术不传达思想 045

人是人的最高本质 047

中国式抽象画 050

似与不似之间的谬误 055

抽象艺术观念的误区 058

形式重要还是观念重要 059

抽象艺术观念的歧途 064

抽象艺术价值论

中国抽象艺术学观 069

没有评判标准，何来好的艺术 076

绝技与绝品 082

抽象何以永恒 087

抽象艺术审美和价值区别 090

中国水墨精神 092

不要误读民族主义 094

抽象画是中国最早的绘画 096

快乐和幸福着是生命真正的本体意义 098

寻根中国抽象艺术 101

民族化本土化的中国抽象艺术 110

中国抽象艺术如何和国际接轨 113

打到格林伯格意味着什么 115

中国抽象艺术路在何方 120

抽象艺术的国家战略和战术 125

抽象艺术批评方法论

关于意派 131

高名潞方法论的悖论 134

抽象艺术一百年还是五千年 144

抽象艺术世界古已有之 148

抽象艺术是一切艺术的最高境界 153

抽象艺术是永恒的艺术形式 156

作为宇宙境界的抽象艺术 159

抽象艺术的形式创造是无限的 161

文化的灵魂 165

道禅玄机 167

中国抽象艺术梦想 169

奥利瓦给中国抽象艺术的启示	171
和奥利瓦讨论中国抽象绘画	176

抽象艺术文化论

抽象艺术与生命文化	185
中国抽象艺术文化研究	191
抽象文化与非理性	195
抽象艺术, 美的宗教	201
抽象艺术文化的独白	205
抽象艺术课程的意义	207
谁牵中国抽象艺术的鼻子	211
存在就是胜利	214
城市文化的抽象思考	216
抽象艺术, 千呼万唤	222
赵无极与波洛克	227
抽象艺术到了最危险的时候	229
告别还是亲近	238
抽象摄影势在必行	247
抽象文化与红色观念	251
抽象艺术, 非常艺术	257

当代艺术论

为当代艺术把脉	265
后现代主义阅读	267
实验艺术之我见	268
问题艺术的问题	270
有思想的垃圾还是垃圾	272
当代艺术无一不曾经被耻笑	276
当代艺术的困惑	278
当代新水墨方向	279
拓水墨绘画	282

当代抽象艺术与人生	287
在抽象世界开天辟地	296

跋

不敢写德民	303
许德民印象	307

后 记

附 录

《抽象艺术审美与创造》历届学生评语	313
在全国大学开展抽象艺术美育的倡议书	329
中国抽象艺术价值评估表	333

文化与通识

——许德民《抽象艺术文化论》序

殷双喜

许德民先生的《抽象艺术文化论》分为抽象艺术本体论、抽象艺术价值论、抽象艺术批评方法论、抽象艺术文化论、当代艺术论五个部份，很显然，这里面有着强烈的体系构建的愿望，这是任何一个学科草创期的开拓者都会产生的拓荒者的理想。但是对于诗人出身的艺术家许德民来说，这本书不是一本教科书式的长篇大论，更像是一个审美旅行者的航海记录，其间充满了诗意的语言和论辩的激情，虽然也有一些较长的论文，但更多的是简洁明快的诗性论说，最短的文章竟然只有 300 多字！

如果说，2009 年许德民在复旦大学出版社出版的《中国抽象艺术学》专著，是他在通识教育领域里的基础之作，这本《抽象艺术文化论》则将视野拓展到社会、艺术和国民日常生活的不同方面，进入到一个更为广泛的视觉文化领域。如果说，抽象艺术可以成为一种“学”，那么，许德民就是中国抽象艺术领域的一位探险者、倡导者。需要指出的是，“抽象”是各门科学都会涉及到的人类思维的方式，“抽象主义”是 20 世纪西方美术史上特定时期的艺术运动与流派，“抽象艺术”却是古今中外皆有的艺术思维与艺术现象，与具象艺术共生而并行，只是在功利性很强的中国社会环境中，长期处于边缘地位。一个显明的事实是，中国有著名的十大美术学院，开设美术系科的大学有数百所，但目前都没有建立专门的抽象艺术教学与科研单位。

许德民本是一位优秀的海上诗人，但在 80 年代中期介入绘画，开始接触抽象画，90 年代沉迷抽象画创作，2000 年成为职业抽象画家并开始抽象艺术

理论探索和研究,完成他多彩人生的“千年转型”。他从2000年开始在上海筹办角度抽象画廊,举办抽象艺术展,免费讲座,策划抽象艺术高峰论坛,编《中国抽象艺术》杂志,写博文、出版专著,在大学开课,巡回演讲,不遗余力地宣传、推广抽象艺术文化。中国美术界多有从事抽象艺术的创作者和研究者,但像许德民这样将抽象艺术的研究和推广,当作自己的生命存在方式,不求回报,乐此不疲,却真是极少。

中国当代缺少抽象艺术文化的历史与学术研究,也没有师资和教育普及。30多年来,中国所有的抽象画家几乎都是自学成才,没有经历过抽象艺术的基础训练。而在理论方面,虽然在上个世纪80年代后期就有过关于“形式美”、“抽象美”的争论,但在艺术史论界并未将抽象艺术当作一个系统的学科进行研究,有关抽象艺术的理论资料也都来自对于西方抽象艺术的翻译介绍,最有名的,当是康定斯基的《点线面》和《艺术中的精神》,在当时曾经有过多个版本的译介。近年来,中国抽象艺术已经有了长足的发展,而上海则成为中国抽象艺术的重镇,有李旭、许德民等一批策展人持续地推动中国抽象艺术的发展。北京的荣剑博士也通过开设专业性的抽象艺术画廊锦都艺术中心持续进行抽象艺术的推广,我本人也在北京、上海策划过多个抽象艺术展,并且与许德民先生有过许多对抽象艺术的学术探讨。事实上,20世纪30年代在上海就有留学法国和日本归来的中国艺术家进行抽象画的探索。80年代的新潮美术中,也有许多青年画家以西方抽象艺术为范本,进行抽象艺术实验。90年代以来,国内有一批实验水墨画家,持续进行抽象水墨艺术的创作,如杭法基、王川、张羽、刘子建、王天德、石果、魏青吉等,而尚扬、王怀庆、周长江、丁乙、王易罡等人则是抽象油画的翘楚。近10年来,有一批从海外特别是德国、法国留学归国的抽象艺术家,在国内外艺术展览上风头正劲。如谭平、孟禄丁、江大海、苏笑柏、朱金石、张国龙、马树青、黄拱烘等,还有一批更为年轻的艺术家的默默耕耘,令人期待。

许德民在本书中提出的“抽象艺术是‘非理性’的”,容易引起误解。其实认真细读他的文字,可以知道,他说的“非理性”,是指艺术创作和欣赏过程中的“非主题”、“非问题”,即康德所谓“纯粹审美”。许德民所讲的“非理性思维”即“感性思维”,是指抽象艺术的创作,不需要社会化、功利化,具有逻辑理性的“思想”,而在创作的过程中,并不排斥对于艺术形式的冷静把握,即“形式理性”。许德民的这一理论来自于他的一个基本美学理念,即“审

美先于思想和观念”，“人的自然本能先于社会美学”。所以他认为“抽象画不需要思想，但不反对人们在审美时赋予它自己的思想”。

近十多年来，许德民着重探索以下六个方面的理论问题：

- 1、建立中国抽象艺术的审美标准和价值标准。
- 2、寻找“抽象艺术中国早已有之”的立论根据。
- 3、重写中国美术史（呼唤中国抽象美术史）。
- 4、纠正“艺术是有意味的形式”的观点。
- 5、探索抽象诗和抽象诗学。
- 6、抽象图式、技法知识产权和“专利”研究。

许德民将“抽象文化”解读为一种“非理性文化”，是一种生命文化、非功利文化，而抽象艺术是抽象文化的一部分。他将抽象艺术当作文化来推广，是因为他认为中国抽象艺术缺乏文化。中国是一个有着抽象文化悠久传统和文明的古国，通过抽象艺术来推广抽象文化，可以让中国人从小接受抽象文明的熏陶，了解抽象艺术的思维方式、审美方式，拓展人的视野和境界，提升人的综合素质和创造能力。

许德民认为抽象艺术是可以“懂”的，是存在着高下优劣的，是可以评判的，是有标准的。其中的关键是从形式入手，撇开意识形态，进入形式结构实证解读，这是极有见地的观点。当然，构建抽象艺术的形式实证系统，需要广泛的艺术史图像资料与研究分析，并且建立起若干具有专利特征的图像类型，从而才能对当下发生的抽象艺术作品进行“专利检验”和“品质测量”。这些工作的背后，当是一个国家对抽象艺术深入而广泛的研究与接受，以及民众普遍性的比较高的抽象艺术文明程度。

许德民认为，人类早期的美术作品中，有大量的抽象元素和符号，他是从人类的天赋角度来看人类早期抽象艺术。西方架上抽象绘画100年与中国抽象艺术5000年。中国远古彩陶时期大量的器皿图案中，只有少量鱼、鸟、人头的图案被当作中国绘画史的源头，而大量的远比重写图案成熟和精美的几何抽象绘画，却只能被归类成“装饰图案”，在美术史上一笔带过。

对于许德民的“抽象艺术中国古已有之”的观点，主要的反对意见有两种：一是认为装饰图案只有抽象审美、抽象元素，不是抽象画。二是认为西方抽象绘画有观念和思想，中国早期装饰图案没有观念。有许多人甚至是专业的美术史论家和批评家，一直拒绝承认中国古代抽象符号和元素是抽象艺术。倒是葛

兆光教授在其《中国思想史》中指出,“上古人类已有了审美意识和以对称、整齐、夸张、怪诞为美的观念。”

许德民先生非常谦虚地将他的新作发给我,让我提出意见,我在先睹为快的同时也深知,对于许德民的《抽象艺术文化论》,还需要进一步的深入研读,才能提出更有价值的质疑。在这里,我仅对他的“抽象是人类的天赋”这一论据提出一些疑问。许德民认为“理解和欣赏抽象是人类与生俱来的能力,是人类的天赋”,不知这一论点在人类学、审美心理学、视觉发生学等方面有无实证基础?如果是,这种能力和天赋为何会在当今的中国隐而不显,需要有识之士竭尽全力去启蒙和教育?是什么原因造成了今天的人类与抽象之间的屏蔽?是什么在人类与抽象之间建立了“防火墙”?如何打破这一屏蔽,解放人类感知和创造抽象文化的能力?对于许德民的另一个核心观点“人的本质在于享受生命,抽象艺术给人以愉悦和快乐,享受抽象艺术就享受生命”,我在赞同的同时也有疑问,抽象艺术给予人的只有愉悦和快乐吗?要知道,具象艺术也能给予人愉悦和快乐,而抽象艺术是否还能给予我们更多的生命体验?

无论如何,我都认同许德民对于抽象艺术的推崇与推广,并深为钦佩他十多年来在抽象艺术及抽象文化的研究推广方面所取得的重要成就。从他所教过的复旦大学的众多青年学子那里,传来的反馈是令人兴奋的。这些优秀的青年学生,在接受抽象艺术的启蒙教育后,发现了另一种生命思维方式和价值观——非理性思维(即非功利的生命思维),这为他们观察生命和社会提供了新的角度,增添了不同价值观念的对比和选择,丰富了自己的知识结构和对生命的理解。我想,当我们拿到《抽象艺术文化论》这本书时,在许德民这样热情而专业的“导游”带领下,走进抽象艺术和抽象文化的精神殿堂后,一定会有一种不虚此行的感觉,一种新的视觉生活在我们面前徐徐打开,世界原来如此精彩。

2013. 11. 18

殷双喜,中央美术学院教授、博士生导师,中国美术家协会理事。

抽象艺术理论的中国行者

荣 剑

从事抽象绘画的中国艺术家，数以千计，多数都生存于各个艺术部落的底层，在简陋狭小的工作室里，日复一日地坚持画着那些公众根本“看不懂”的画。抽象艺术何以有这么大吸引力，可以让这些深陷其中的艺术家不顾艺术市场和社会关注，甘愿长时期地在资本的边缘地带游荡？这显然是需要艺术史家甚至思想史家予以解释的现象，遗憾的是，人们熟视无睹。

许德民是中国数以千计的抽象艺术家中的一个，但他可以说是唯一一个在艺术创作的同时，对抽象艺术理论进行系统探讨的艺术家，他对抽象艺术所倾注的热情、理性甚至偏执，已经完全超出了一个艺术家所能容纳的限度。他不仅画抽象画（他的抽象画获得过上海美术大展艺术创新奖、数次入选全国美展，还入选50年来首次的《上海美术作品进京展》），还自费编辑出版抽象艺术刊物，写抽象艺术理论专著，在大学开设抽象艺术课，培养大学生画抽象画，在自行车库举办大学生抽象艺术展览。所有这些事情，都是在他的单打独斗下完成的，没有获得任何政府或企业的支持。他犹如那个和风车作战的堂吉柯德，试图以一己之力，改变人们对抽象艺术的偏见、冷漠和无知。正是在这种不可思议的动力之下，许德民在最近几年中已经连续出版了数本抽象艺术专著，现在这本《抽象艺术文化论》，是他着力从文化视野上对抽象艺术的深层思考。

西方自印象派革命以来，现代主义艺术历经百年时间，经过数十个流派的演变，最后是在抽象艺术中达到了顶峰。按美国抽象表现主义理论之父——格林伯格的话，抽象艺术是现代艺术的最高阶段。在抽象艺术之后，现代主义艺术在艺术形式和风格上的探索，似乎已经穷尽了所有可能。于是，后现代艺术即当代艺术崛起，最流行也是最时尚的当属波普艺术、行为艺术和装置艺术。但是，即使在后现代艺术一统天下的时代条件下，抽象艺术依旧保持着它强大

生命力，在印象派、野兽派、立体派、未来主义、超现实主义等各种艺术流派已经不再有人模仿时，唯独抽象绘画仍然构成了当下欧美架上绘画的主流，以波洛克、罗斯特、里希特等为代表的一批已经死去和还活着的抽象艺术家，他们的作品不仅是世界上最著名的美术馆的镇馆之宝，也始终居于国际艺术拍卖榜的前列。

抽象艺术在西方不仅是阳春白雪，其实也走入到下里巴人的世界里，几乎很少有西方人在一幅抽象艺术作品前，会像中国人那样倍感困惑，说自己看不懂，他们会自然地那些看起来毫无具象符号的抽象画面中，捕捉到打动他们心灵的因素。抽象艺术的表达形式已经转化为一种精神品性，转化为文化，如同音乐，最纯粹的艺术形式，不管是色彩还是音符，已经成为无需解释的生命和心灵元素。

和西方现代艺术源远流长的历史相比，中国不管是在艺术专业领域还是在普通民众中，都缺失了对现代艺术的审美体验，在苏俄式美术教育体制下，西方现代艺术被当作资产阶级艺术而被长期拒之门外，文革时期的“高大全”、“三突出”笼罩在所有的艺术创造领域，艺术只能堕落为政治统治的工具。

中国是随着改革开放才开始打开面向西方的审美世界，同时也打开了革命现实主义和革命浪漫主义所铸就的思想枷锁，原先那些陈旧的僵化的艺术教条首先遭到艺术先觉者的质疑。吴冠中于1979年在《美术》杂志发表了他写的《绘画的形式美》，接着于1980年又发表了《关于抽象美》的文章。这两篇文章在当时引发了热烈的讨论，也引起了极大的争议。现在看来，吴冠中不过就是讲了一个艺术常识，即艺术形式具有独立于艺术内容的自身价值，而形式美的核心就是抽象美。这个现在已经是老生常谈的观点，却是30多年前射穿传统艺术体制和艺术观念的第一发子弹，它直接命中了艺术形式要为艺术内容服务这个陈旧的艺术教条的靶心。

现在许德民可以从容地探讨抽象艺术的各种理论，可以自由地发表他的研究成果，但是在30多年前这都是无法想象的事情。吴冠中就是因为发表了他的这两篇文章而遭致了体制内的猛烈批判，他所强调的抽象美被视为是用资产阶级的美学观来颠覆无产阶级的美学观，那些长期深受革命现实主义和革命浪漫主义教育的艺术领导们，对抽象艺术之恨达到了令常人难以理解的程度。当时的全国美协主席江丰据说就是在一次批判抽象艺术的会议上，因过于愤慨和激动而引发心肌梗塞。由此可见，当时的艺术观念之争的激烈程度，体制内外几无交流和融合的可能，吴冠中实际上就是在发表了这两篇文章之后，和传

统的艺术体制彻底决裂了。中国当代艺术教父栗宪庭，在推动“85 美术新潮”时广泛介绍了西方的各个艺术流派，对于促进中国现当代艺术发展居功至伟，他正式被驱除出《美术》杂志的原因，就是因为他当时编发了一篇有关抽象艺术的文章。抽象艺术是中国现当代艺术受难的一个典型象征。

从“85 美术新潮”以来，时间飞逝，国门大开，人们的观念日新月异，现代生活还没有完全过完瘾，后现代的生活便接踵而至，现在谁还愿意谈“现代”？大家都争先恐后地争抢“当代”这顶帽子，连那些画传统国画的画家们也打破头似地往当代的圈子里挤。这个时候，谁还会费力为抽象艺术正名？谁还在为抽象艺术受难？

就抽象艺术的理论而言，许德民大概是唯一的，他犹如孤独的行者，行走在中国抽象艺术文化的崎岖路上。他认为抽象艺术学应该成为独立的学科。在最近的 10 年里，他连续出版了理论专著《中国抽象艺术学》，主编了《中国抽象艺术》杂志三期 10 本，在复旦大学开设了《抽象艺术学——抽象艺术审美与创造》的通识教育核心课程，还开设了网络公开课——超星学术视频《抽象艺术学》，共有五十多集，最近还出版了《抽象诗》集。这些理论的专门研究和学科普及同时并举，自己身体力行，言传身教，绘画和教学相得益彰，在国内的艺术教育史上并不多见。对于许德民来说，这是一份不求回报的工作，与名利无关，完全是凭着对抽象艺术的热爱和自己的理想在进行着。这本即将出版的《抽象艺术文化论》，视野更加宽阔，从文化角度来探索抽象艺术在艺术史上的地位，对于人们理解和欣赏抽象艺术无疑是有重要的启示。

我所主持的北京锦都艺术中心，自创办以来，有着和许德民同样的偏好，即致力于中国抽象艺术的推广和发展，迄今已举办过中国抽象艺术系列展 16 回，在上海美术馆、今日美术馆、浙江美术馆、西湖美术馆举办过全国最大规模的抽象艺术联展，期间还走出国门，在海外举行过多个中国抽象艺术展。这些展览引起了业界的良好评价，锦都艺术被誉为是推动中国抽象艺术的最重要的机构。

正是在大力推广抽象艺术的过程中，我深有体会的是，中国观众对抽象艺术的感知水平太低了，他们一进入展厅，问的最多的一句话是：这幅画画的是什么？他们不会用眼睛来欣赏抽象绘画作品，不会用心灵来感受抽象绘画作品中的意境、趣味和精神性的品质。他们总是在抱怨看不懂，离开了传统绘画对人物的描写和情节的展现，他们几乎无法理解抽象艺术的内涵。所以，必须依

靠许德民这样身兼艺术家和理论家双重身份的人，从抽象艺术的 ABC 开始讲起，进行艺术启蒙。从这个意义上说，许德民的艺术理论比他的艺术实践更重要，他的书从任何角度来看，都是一件功德无量的事情。

我以前写过一篇文章：重返现代，中国在 30 年前刚刚脱离了前现代社会之后，还未经现代洗礼，便迫不及待地投入到后现代的怀抱中，在消费主义的浪潮中尽享解构主义的快感。现在是需要补现代主义这一课，那些对现代主义还缺少深刻感知的人，不妨去听一听许德民的课，看一看许德民的书。

2013. 11. 18

荣剑，文化学者，中山大学马克思主义哲学与中国现代化研究所研究员，北京锦都艺术中心董事长。

