

艺术：生活或观念
交互视野下的中国和美国的现代艺术

Art as Life/Art as Idea

Complementary Modernisms in China and the United States

张坚 布鲁斯·罗伯森 主编

Zhang Jian E. Bruce Robertson Chief Editors

中国美术学院出版社

艺术：生活或观念

交互视野下的中国和美国的现代艺术

Art as Life/Art as Idea

Complementary Modernisms in China and the United States

张坚 布鲁斯·罗伯森 主编

Zhang Jian E. Bruce Robertson Chief Editors

译 校：张 坚 聂皓雪 李馨蕾 王珊祿 陈 涵 张逸心
资料整理：张帆影 朱 甜 刘涟涟 顾景行 顾斌斌
图片拍摄：史国祥 孙劲松

责任编辑：毛 羽
装帧设计：习 习
责任校对：朱 奇
责任印制：毛 翠

图书在版编目（C I P）数据

艺术：生活或观念：交互视野下的中国和美国的现代艺术 / 张坚主编. — 杭州：中国美术学院出版社，
2017.5

ISBN 978-7-5503-1404-7

I . ①艺… II . ①张… III . ①艺术—文集 IV .
① J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 122430 号

艺术：生活或观念

交互视野下的中国和美国的现代艺术

张坚 布鲁斯·罗伯森 主编

出 品 人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2017 年 6 月第 1 版

印 次：2017 年 6 月第 1 次印刷

印 张：36.75

开 本：710mm×1000mm 1/

字 数：360 千

图 数：140 幅

印 数：0001-1000

书 号：ISBN 978-7-5503-1404-7

定 价：128.00 元

“艺术：生活或观念——交互视野下的中国和美国的现代艺术”国际学术研讨会论文集

Art as Life/Art as Idea: Complementary Modernisms in China and the United States

An International Conference
Hangzhou, March 24.-26. 2016

Conference Proceedings

Co-organized and Co-edited by Prof. Zhang Jian, China Academy of Art, and Prof. Bruce Robertson, University of California, Santa Barbara

TERRA
FOUNDATION FOR AMERICAN ART

中国美术学院
China Academy of Art

中国美术学院、加州大学圣塔芭芭拉分校合作主办
Co-sponsored by China Academy of Art and University of
California, Santa Barbara

泰拉美国艺术基金会资助

Funded by the Terra Foundation for American Art
中国美术学院图书馆承办

Hosted by the Library of China Academy of Art
艺术人文学院协办

Supported by School of Art and Humanities

2017. 3

第一部分：项目综述

- 多元的现代主义：“探索交互视野下的中美现代艺术”的实验 / 2
Multi-Modernisms: An Experiment of Teaching and Research on Exploring into Complementary Histories of Modern Art in China and the United States.

张坚 Zhang Jian (中国美术学院 China Academy of Art in Hangzhou)

第二部分：主旨报告

1. 反思 60 年代：艺术史的历史 / 26
Rethinking the Sixties: The History Made by Art History

Bruce Robertson 布鲁斯·罗伯森

(University of California Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校)

2. 现代美术的再发现：溯源与借鉴——从吴冠中到“新潮美术” / 42
Rediscovering Modern Art in the 1980s: Diachronic Enquiring and Synchronic Borrowing from Wu Guanzhong to “New Wave of Art”

张坚 Zhang Jian

第三部分：主题发言

1. 中西现代主义的汇通之路：塞尚与黄宾虹 / 80
**The Converging Way of Modern Art Between China and the West:
Cézanne and Huang Binhong**
沈语冰 Shen Yubing (浙江大学 Zhejiang University)

2. 谁的大都市？谁的精神生活？城市图像中的空间与本地居民 /90
**Whose Metropolis, Whose Mental Life?
Space and the Local in Urban Images**
Rebecca Zurier 瑞贝卡·泽瑞尔 (University of Michigan 密歇根大学)

3. 嬉皮士现代主义 /130
Hippie Modernism
Lawrence Rinder 劳伦斯·林德 (University of California Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive 加州大学伯克萊分校艺术博物馆和太平洋电影档案中心)

4. 想象的乌托邦——全球化视野下的中国当代艺术 /153
**An Imagined Utopia:
Chinese Contemporary Art under the Perspective of Globalization**
邵亦杨 Shao Yiyang (中央美术学院 Central Academy of Fine Arts)

5. 描绘大地：中美现代主义的乡土渊源 /164
Picturing the Good Earth: Modernism's Rural Roots in China and the United States
Jason Weems 詹森·维姆斯 (University of California Riverside 加州大学河滨分校)

6. 巴黎美院之往，包豪斯之后：梁思成与“现代主义”的镜花缘 /187
**After École des Beaux-Arts and Bauhaus, Liang Sicheng and the Utopia of
Modernism in Chinese Architecture of the 20th Century**
刘晨 Liu Chen (清华大学 Tsinghua University)

7. 对中国的概念艺术的几点认识 /200
Some Remarks on Conceptual Art in China
朱青生 Lao Zhu (北京大学 Peking University)

8. 路易斯·尼维尔森的现代主义延滞性 /206
Louise Nevelson's Modernist Drag
Julia Bryan-Wilson 朱丽·布莱恩-威尔逊 (University of California Berkeley 加州大学伯克莱分校)
9. 转义和建树: 中美艺术交互影响的若干个案 /228
Artistic tropes: Some Cases of Mutual Chinese-American Influence
丁宁 Ding Ning (北京大学 Peking University)
10. 建构 vs. 解构——旅美中国当代艺术家作品中的“传统”困局 /244
Construction vs. Deconstruction: Different "Chineseness" in Chinese Diaspora artists' Works
章锐 Zhang Rui (清华大学 Tsinghua University)
11. 宇宙的玩笑与橙色亮片漆: 译介安迪·沃霍尔《波普主义》 /256
Cosmic Jokes and Tangerine Flake: Translating Andy Warhol's POPism
Reva Wolf 列娃·沃尔夫 (State University of New York 纽约州立大学) /
寇淮禹 Kou Huaiyu (北京大学 Peking University)
12. 替罪的肉身: 中国行为艺术的意义 /294
Redemption for Sins through the Human Body: Meanings of Action Art in China
王端廷 Wang Duanting (中国艺术研究院 China Art Research Institute)
13. 决澜社艺术研究——中国现代主义美术作为优质的国际艺术资源 /308
A Study of "the Storm Society": Chinese Modernism As an Resource of International Modern Art
李超 Li Chao (上海大学上海美术学院 Shanghai Academy of Fine Arts)
14. 艺术史: 趣味、图像与身份——从何多苓 VS 怀斯到王广义 VS 沃霍尔
两对个案看艺术的出发点与针对性对艺术史书写的作用 /333
Art History: Taste, Image and Identity, Comparative Analysis (He Duoling to Andrew Wyeth, Wang Guangyi VS Andy Warhol) of the Role of Artistic Approaches and Directions in Art History Composition
吕澎 Lu Peng (中国美术学院 China Academy of Art in Hangzhou)

15. 佩吉·古根海姆的“战争之子”：
“本世纪艺术展”上的波洛克、马瑟韦尔和巴齐奥特 /370
Peggy's "War Babies": Motherwell, Pollock and Baziotés at Art of This Century
Ellen Landau. 艾伦·兰道 (Case Western Reserve University, 凯斯西储大学)

第四部分：青年学者论坛

1. 城市景观：印象主义和垃圾箱画派绘画中的纽约形象 /404

The Urban Spectacle:

Images of New York in the Painting of Impressionism and the Ashcan School

陈瑶 Chen Yao (北京大学 Peking University)

2. 通俗现代主义：约瑟夫·康奈尔与民粹主义文化 /432

Vernacular Modernism: Joseph Cornell and the Culture of Populism

Marci Kwon 权玛西 (New York University 纽约大学)

3. 进化还是革命？沃尔特·帕克与1913年“军械库”美术 /459

Evolution or Revolution: Walter Pach and the Armory Show in 1913

陆豪 Lu Hao (中国美术学院 China Academy of Art in Hangzhou)

4. 纽约画派与意识形态 /473

New York School and Ideology

毛秋月 Mao Qiuyue (浙江大学 Zhejiang University)

5. 夜晚好时光：策略，公众抗拒与黑人艺术委员会的形成 /498

Because Night Time Is the Right Time: Tactics, Popular Resistance and the Formation of the Black Arts Council

John Vincent Decemvirale 约翰·文森特·德赛穆维拉勒

(University of California Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校)

第五部分：附录

1. “艺术：生活 / 观念

——交互视野下的中美现代艺术国际学术研讨会（杭州）” 议程 /522

The Symposium Schedule for “Art as Life/Art as Idea: Complementary Modernisms in China and the United States”

2. 历史的瞬间与永恒：当代中国历史画中的现代性问题”

（加州大学圣塔芭芭拉分校青年学者研讨班） /532

Historical Moment and Its Eternity: A Problem of Modernity in the History Painting of Contemporary China (Two Talks by Prof. Zhang Jian at the University of California Santa Barbara, 2015.2.9-10.)

a. 塑造人民形象与认识自我：二十世纪 60 年代的蔡亮和其他历史画家 /532

Modeling People and Identifying the Self in History Painting: Cai Liang and Others in the Early 1960s

b. 抽象或视觉逼真：历史画创作的新趋向

——“国家重大历史题材美术创作工程”中的视觉表达问题 /557

Abstract or Optical Fidelity: New Trends in History Painting after the 1980s

第一部分：项目综述

多元的现代主义

“探索交互视野下的中美现代艺术”的实验

张坚

2016年3月24—26日，“艺术：生活或观念——交互视野下中美现代艺术国际学术研讨会”在杭州中国美术学院南山校区举行。参加会议的11位中方学者分别是来自北京大学的朱青生教授、丁宁教授，浙江大学的沈语冰教授，清华大学的章锐教授、刘晨教授，上海大学的李超教授，中央美术学院的邵亦杨教授和中国美术学院的张坚教授、吕澎教授，以及独立学者寇准禹先生。10位美方学者是来自加州大学圣塔芭芭拉分校的布鲁斯·罗伯森教授（Bruce Robertson）、石慢教授，伯克利分校的朱丽·布莱恩·威尔逊教授（Julia Bryan-wilson），河滨分校的詹森·维姆斯教授（Jason Weems），密歇根大学瑞贝卡·泽瑞尔教授（Rebecca Zurer），纽约州立大学列娃·沃尔夫教授

（Reva Wolf），凯斯西储大学艾伦·兰道教授（Ellen Landau），以及加州大学伯克利分校艺术博物馆与太平洋电影档案馆馆长劳伦斯·林德博士（Lawrence Rinder）。同时，会议还设立了一个青年学者论坛，来自中国美术学院、北京大学、浙江大学、加州大学圣塔芭芭拉分校、纽约大学等5位青年学者和博士候选人分别做了专题发言¹。石慢、朱青生、丁宁以及布鲁斯·罗伯森和张坚教授分别担任单元主持和评议人。这次会议是2013年10月启动的“探索交互视野下的中美现代艺术”项目的第三阶段，前两个阶段分别是2014年10月在中国美术学院举行的“中美现代主义艺术青年学者研讨班”和2015年2月在加州大学圣塔芭芭拉分校举行的以中国现当代历史画为主题的研讨班，该项

目获得“泰拉美国艺术基金会”（Terra Foundation for American Art）资助，由中国美术学院和加州大学圣塔芭芭拉分校合作主办，圣塔芭芭拉分校艺术博物馆执行馆长、艺术史系教授布鲁斯·罗伯森和中国美术学院图书馆馆长、艺术人文学院教授、博士生导师张坚共同组织策划（图1）。

改革开放以来，现当代艺术在中国重新崛起，并逐渐发展壮大成为一支在国际上具有重要艺术、学术和市场影响力的创作力量，出现了一批具有国际知

名度的现当代艺术家，在这个过程中，美国对于中国现当代艺术的发展产生了重要影响，尽管对这种影响的评估在国内学界存在着某些争议。事实上，中国和美国，都属于现代艺术的后来者，在各自国家现代艺术的早期阶段，都经历了一个接受和回应来自欧洲大陆前卫艺术影响，并确立自身的文化身份的过程，只是在上个世纪40—50年代后，两个国家的现代艺术才走上不同道路。在中国，社会主义现实主义成为主导艺术语言，而在美国，抽象表现主义和波普艺

图1 2016年3月杭州国际学术研讨会合影

术盛行一时。上个世纪70年代晚期和80年代初期在中国兴起的思想解放和新潮美术运动，使得中断的现代主义线索得以重新接续，并发展出较之半个世纪前早期现代美术更为复杂的创作观念和表达形态，期间，中美两国现当代艺术间的丰富复杂的互动关系也成为艺术全球化语境下的一个重要话题。

事实上，近6年来，中美艺术史学者业已开展了一系列艺术史的学术研究和教学交流活动，包括2010年7月由亨利·鲁斯基金会（Henry Luce Foundation）资助，香港大学承办的“第一届西方艺术与艺术史高级工作坊”，2011年5月和2012年7月分别在中国美术学院和纽约亚洲文化协会举办第二、第三届西方艺术与艺术史高级工作坊，以及2013—2015年由盖蒂基金会（Getty Foundation）支持，哈佛大学意大利文艺复兴研究中心举办的连续三届的“意大利文艺复兴艺术”研讨班。受邀主持这些项目活动的学者多为欧美著名大学或艺术机构的现职教授，以短期系列讲座、研讨班及博物馆、美术馆和历史文

化遗址实地考察等方式开展教学和研讨活动，过程中，他们也尝试让讲授主题尽可能切入国内学界语境，中方学者以英语为工作语言，与欧美学者面对面讨论问题，增强了这类项目活动对参与双方的实际收益。

“探索交互视野下的中美现代艺术”项目的设想是在2012年7月“第三届西方艺术与艺术史工作坊（纽约）”期间酝酿的；在泰拉基金会学术与展览项目部主任凯瑞（DR. Carrie Hasslet）博士的大力促成下，基金会于2013年下半年批准该项目。除布鲁斯·罗伯森和我本人外，圣塔芭芭拉分校中国美术史教授石慢（Peter Sturman）和洛杉矶分校李慧漱教授也参与了这个项目一些相关工作。

作为项目主题的“现代主义”和“交互视野”的界定，首先，我们认为，“现代主义”是一个涵盖广泛、指向复杂的概念，其基本意义应理解为社会现代化进程导致的人的心理、思想和精神层面诸种变化，以及由这些变化引发的多样艺术与文化表达形态，也包括对这些变

化的反思成果。现代艺术，无论在欧美国家还是中国，都不是单纯美学或形式变革，而更多地与一种对艺术的新认识，以及艺术介入乃至改造生活行动联系在一起。现代主义因此也被视为一种文化，以及与这种文化相关的观念、信仰、价值和感知方式构架。现代主义部分源于对现代化反动，特别是对理性和效率的反动，但这种反动也包含不确定性，现代主义者赞赏速度、动力和各类技术进步，又反对非人性的、机械的或数字化的冷漠。在欧洲，现代艺术往往表现为一种对品味和格调的追求，以此来保持艺术的内在个体性，反抗社会的既成体制，而在美国，现代主义更多地指向一种艺术在晚期资本主义时代创造自身的现实性的策略构架。至于中国情况，要更为复杂，多重的时间、地域、文化、历史和政治的关涉，使得现代主义充满由各种相互冲突的情感、思想、意识形态和价值观引发的张力，由此，我们并不认为有一种普遍的现代主义存在，不同文化语境下，现代主义有着多样表现形态和发展道途，现代主义是一个复数

概念，这个复数的现代主义只有在“交互的”（complementary）视野下才能得到呈现。

“Complementary”英文中的原意指“互补”“相互补充”，把这个词译成“交互”，是因为只有在交互视野下，复数的现代主义才能形成互补关系，才能赋予我们更为完整的现代主义的答案。事实上，在中美双方对于对方的现代艺术的叙述中，存在着各种遮蔽和误区，也常有那种为论证自己的既定观点，而人为地把对象设置为自己的对立面做法，这种情况特别反映在艺术与政治的关系上面。

1. 美国艺术的现代与后现代：杭州秋季研讨班

2014年10月28日至11月4日，“探索交互视野的历史，中美现代主义艺术青年学者研讨班”在中国美术学院南山校区图书馆举行。参加研讨班的22位青年学者分别来自北京大学、南京大学、浙江大学、广州美术学院、中国美术学院、中央美术学院、清华大学美术学院、

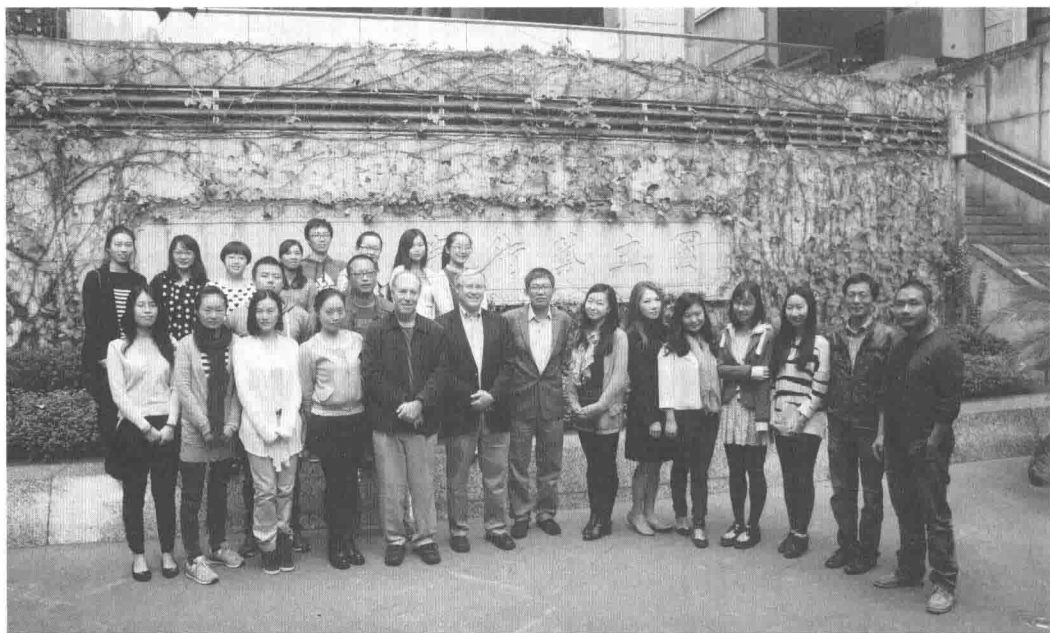

图2 2014年10月杭州秋季研讨班成员合影

温州大学、安顺学院等国内高校²(图2)。跟文金书经研讨班由罗伯特森教授和石慢教授主持,系列讲座主题包括“美国现代主义的历史”“美国艺术及其体制背景”“20世纪60年代至今的美国艺术”以及“现代主义与中国海外移民现代艺术家”等。

对于20世纪美国现当代艺术与艺术史,罗伯森认为,首先需要从方法论上进行反思,关注当下艺术史家是如何认识和理解这段历史的。作为美国艺术研究的三个主要学科来源:艺术史、美

国研究和批判理论,前两者是在1945年前得到广泛运用,而对于之后的艺术,传统风格分析和图像学,以及一般意义上的文化史视角,已不再受到青睐,取而代之的是批判理论,诸如法国的拉康、德里达、波德里亚等本质上属于马克思主义和心理分析的理论;福柯的权力关系分析,女性主义、酷儿理论,后殖民理论等。这些思想和学说的流行与60、70年代美国民权运动、越战危机等政治和文化事件联系在一起,改变了传统艺术史的叙事方式,即那种把美国

艺术从欧洲独立出来，论证美国文化统一性和独特性的做法，其间，也牵涉到所谓“欧洲主义者”和“美国主义者”的文化和政治思想态度差别。按照罗伯特森的说法：“就方法论差异而言，艺术史中的‘美国主义者’（Americanist）强调的是情境，‘欧洲主义者’（Europeanist）注重形式和品质。美国主义者认为，欧洲主义者并不理解美国的核心问题，即民权问题，诸如种族平等、性别权力等，这些都是一种下意识的政治态度。”

“美国主义者”的这种对社会与文化情境的关注，是与艺术在美国社会生活中的地位及其变化相关的。罗伯特森指出，在这一点上，中美之间存在很大不同，中国有着悠久的历史文化传统，艺术的文化地位明确；而美国是一个年轻国家，艺术，特别是美国自身艺术，一直处于边缘状态，学术形象不清晰，在大学系统中，无法与传统的欧洲艺术相提并论。早期美国艺术研究，与美国社会和文化史研究联系在一起，这也成为美国艺术史的学术史的一个特点。他

的系列讲座中，美国艺术的社会支持系统是一项重要内容，包括联邦和地方政府、基金会、博物馆、大学、展览、教育和学术研究机构，以及艺术经纪人、画廊等市场要素等；在论及20世纪中期以来，美国艺术的重大变化时，他强调要联系30—40年代经济大萧条后，美国从生产型向消费型社会转换的背景。他引用1944年美国社会学家利奥·洛文塔（Leo Lowenthal）观点，大萧条前，美国人看待个人成功的态度普遍与生产及生产者的道德相关，在文学作品中，都是些勤劳致富的模范；之后，则是转向了消费和消费者概念，对于消费偶像，重点不再是他们如何走向成功，而是成功后做了什么，如何消费这种成功，成功带给他们的私生活的效应是什么，他们的消费模式如何等（图3）。

上个世纪60年代前后，美国艺术家开始更多地寻求在商业、政治和文化活动中来实现其艺术影响力，诸如“身份与身体”（identity and the body）、“媒介地位”（status of the medium）、消费模式以及当代艺术市场等成了热点

图3 2014年10月杭州秋季研讨班的讨论

话题。在晚期资本主义时代，媒介决定了艺术家类型，而诸如“挪用”（Appropriation）之类的表达方式，成了当代艺术家的重要创作手段，他们创造性地让大众媒介形象重获“文化相关性”（referenced again），同时，又实现了对体制和权力的批判。杰夫·昆斯（Jeff Koons）的目标是控制市场，而不是反对市场。此外，他也提到，60年代以后，美国西海岸，特别是洛杉矶地区的当代艺术变得越来越重要。

石慢讲座以20世纪50到80年代

寓居中国香港、中国台湾及欧美国家的中国艺术家曾佑和、刘国松、楚戈、王无邪等为主线，这些移民艺术家表现出对欧美现当代艺术潮流的持续回应，同时又保持“中国身份”。王无邪山水意象来自传统，但没有邀请观者走进他的画中，其内部是一个有机、自足的整体空间，与西方绘画更接近。石慢也谈到当下美国艺术史界有关中国现当代艺术的一些热点话题，诸如如何运用现代媒介让自身的艺术传统视觉化；如何在传统与外来影响结合中，发现新的表现形