

语词、意识与艺术

1) 徐坦“关键词”视觉语言实验项目档案

2) MIN PRESENT - ~~A~~
 (MI) NOTID - Now, present
 "NUET"
 3) MITT FÖRKLUTNA - My past
 4) PRIVATLIV - privacy
 5) FÖRHÅLLANDE - Relationship

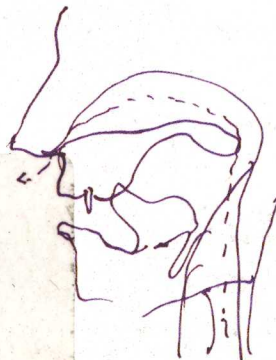
1) Made
 2) in
 3) China

zhōng guó

中国

NLIC 2970734391

念

Vocabulary, Consciousness (yi shi), and Art

- The "Keywords" Case Files from Xu Tan's Visual Linguistic Experiments

ALLAN

PERSSON

语词、意识与艺术

—徐坦“关键词”视觉语言实验项目档案

2011/1

Vocabulary, Consciousness (*yi shi*), and Art
- The "Keywords" Case Files from Xu Tan's
Visual Linguistic Experiments

NLIC 2970734391

图书在版编目 (CIP) 数据

语词、意识与艺术: 徐坦“关键词”视觉语言实验项目档案 /
何香凝美术馆OCT当代艺术中心编. —广州: 岭南美术出版社, 2011.3
(中国当代艺术家展览学术丛书)

ISBN 978-7-5362-4496-2

I. ①语… II. ①何… III. ①艺术—研究—现代 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第032907号

主 编: 黄 专
特约编辑: 王 景
责任编辑: 白 榆
责任技编: 钟智燕
设 计: 王序设计

语词、意识与艺术: 徐坦“关键词”视觉语言实验项目档案

出版总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号三楼 邮编: 510045)

<http://www.lnaph.com/>

经销: 全国新华书店

印刷: 精一印刷 (深圳) 有限公司

版次: 2011年3月第一版 2011年3月第一次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 28.75

印数: 1—2000册

ISBN: 978-7-5362-4496-2

定价: 180.00元

所有艺术家文字及图片著作权归艺术家所有。

本书版权归何香凝美术馆 OCT 当代艺术中心 (OCAT) 所有, 未经书面协议许可,
不得以任何形式翻印和转载。

中国当代艺术家展览学术丛书

出版弁言

展览是当代艺术的主要公共形式，为了突出中国当代艺术展览与中国思想界和学术界的有机联系，使展览具备更为持久的学术价值，我们特选编具有较高学术含量的艺术家个展和联展，编辑出版这套丛书。

丛书以中国当代艺术家展览为基础，收录展览图录、各类学术研究文献和相关资料，力图为观众和研究者提供一种不同于一般展览画册的，融可读性、史料性、研究性为一体的学术文本。

岭南美术出版社

2011年3月

“可能的语词游戏——徐坦语言工作室”

主 办：何香凝美术馆 OCT 当代艺术中心

策 划：黄 专

时 间：2011 年 1 月 22 日— 3 月 20 日

地 点：OCT 当代艺术中心主展厅（深圳南山区华侨城恩平路）

支 持：深圳华侨城股份有限公司、华侨城房地产有限公司

鸣 谢：Cowin Global

“徐坦关键词”：www.xutan-keywords.com

目 录

1 序 黄专

2 关于“关键词”的关键词

—自述与一些词 徐坦

22 在语词、意识与艺术之间

—关于“可能的语词游戏——徐坦语言工作室”

策划以及丛书编辑的谈话 黄专、徐坦

60 项目工作步骤、流程 王景

67 凡例 王景

68 档案一：项目前史

在徐坦早期作品中，视觉元素与语词、概念元素一直处于某种二律背反的逻辑之中，这构成了他思考视觉艺术中概念问题的基本方法。以下选择的6组作品体现了这一学术方式的逻辑线索，也成为“关键词”项目的前史。

70 1.《新秩序》，1994年，广州

78 2.《广州三寓路14号的改建与加建》，1994年，广州

86 3-1.《问题—1》，1995年，广州

90 3-2.《问题—2》或《20立方码的土》，1996年，美国佛蒙特

90 3-3.《问题—3》，1996年，哥本哈根

94 4.《无题——做梦的猪》，1997年，荷兰；1998年，台北

98 5.《兴建郑道兴音乐厅》，2003年，阳江、上海；2004年，广州

106 6.《空气不错》，2005年，柏林、广州、北京

114 档案二：项目内容

项目由“搜寻关键词”和“关键词学校”两个环节组成，它通过对中国活跃地区中特定的活跃人群的音像访谈、调查、采集、分析和整理出“关键词组”，在“关键词学校”中这些被采集的语词通过在不同的公共空间和公共人群中进行讨论、交流形成新的意识关系，项目旨在测试对当下中国总体社会意识状态进行“艺术研究”的可能性。

118 （一）：“搜寻关键词”阶段

118 1. 2006—印度尼西亚，“关键词——幸存”

- 122 2. 2006 —中国上海, “关键词—张江”
- 130 3. 2006 —中国深圳, OCT 当代艺术中心, “关键词—华侨城”
- 136 4. 2007 —奥地利格拉茨, Kunsthaus Graz, “中国欢迎你”展: “搜寻关键词—今天, 艺术”
- 148 5. 2007 —美国纽约, Location One Art Center
- 152 (二): “关键词学校”阶段
- 152 6. 2007 —“关键词网站”; 2008 —《徐坦: 关键词词典》
- 166 7. 2008 —中国广州, 维他命艺术空间
- 176 8. 2008 —瑞典斯德哥尔摩, Bonniers Konsthall
- 186 9. 2009 —意大利威尼斯, “第 53 届威尼斯国际艺术双年展”主题展“制造世界”
- 222 10. 2009 —中国香港, 亚洲艺术文献库
- 232 11. 2009 —美国旧金山, Yerba Buena Center for the Arts
- 248 12. 2009 —中国青岛, 中瑞国际物流器械有限公司“科云”, “暂停”
- 274 13. 2009 —《徐坦: “科云”的词》
- 290 14. 2010 —加拿大多伦多, JMB / 多伦多大学
- 308 15. 2010 —中国深圳, 大芬美术馆, “对流—大芬国际艺术展 / 深圳”:
“‘原创’初辩—大芬关键词”
- 316 16. 2010 —中国上海, 喜马拉雅美术馆, “更新中国—关于中国城市可持续发展的艺术
和建筑”展: “持续与暂停”
- 324 17. 2011 —中国深圳, OCT 当代艺术中心, “可能的语词游戏—徐坦语言工作室”展
- 366 档案三: 相关文献
- 368 1. 自述
- 396 2. 对话
- 444 档案四: 项目主持人—徐坦

Contents

- 1 Preface by Huang Zhuan
2 On the Keywords of "Keywords": My Thoughts and Some Words by Xu Tan
22 At the Nexus of Vocabulary, Consciousness (*yi shi*),
and Art A Conversation between Huang Zhuan and Xu Tan
60 Project Concept and Work Flow by Wang Jing
67 User's Guide by Wang Jing

68 Case File #1: Project Prehistory

In Xu Tan's early works, conceptual elements, visual elements and idioms operated within an oppositional logic, which in turn constituted his basic approach to conceptual problematics in visual art. We have chosen six pieces that provide logical clues to this academic approach. These pieces are also the prehistory to the Keywords Project.

- 70 1. New Order, 1994, Guangzhou
78 2. The Alterations and Extensions of No.14 Sanyu Rd., 1994, Guangzhou
86 3-1. Question - 1, 1995, Guangzhou
90 3-2. Question - 2 or 20 Cubic Yards of Earth, 1996, Vermont
90 3-3. Question - 3, 1996, Copenhagen
94 4. Untitled - Dreaming Pigs, 1997, Holland; 1998, Taipei
98 5. To Build Zheng Daoxing Concert Hall, 2003, Yangjiang, Shanghai; 2004, Guangzhou
106 6. The Air is Good, 2005, Berlin, Guangzhou, Beijing

114 Case File #2: Project Contents

In the second Case File, we link Xu Tan's oeuvre under the headings "Searching for Keywords" and "Keywords School." This "Keywords Collection" was created through videotaped interviews, surveys, collection, and analysis of particularly active people in Chinese liveliest areas. In "Keywords School," the collected keywords were publicly discussed and debated with diverse audiences in order to create new awareness. The project has aimed to test the possibility of "artistic research" within contemporary Chinese ideological consciousness.

- 118 (1) Searching for Keywords
118 1. 2006 - Indonesia, "Keywords - Survival"

- 122 2. 2006 – Shanghai, China, "Keywords – Zhangjiang"
- 130 3. 2006 – Shenzhen, China, OCT Contemporary Art Terminal, "Keywords – OCT"
- 136 4. 2007 – Graz, Austria, Kunsthaus Graz, *China Welcomes You: "Searching for Keywords – Today, Art"*
- 148 5. 2007 – New York, USA, Location One Art Center
- 152 (2) Keywords School
- 152 6. 2007 – Keywords Website, 2008 – <Xu Tan: Dictionary of Keywords>
- 166 7. 2008 – Guangzhou, China, Vitamin Creative Space
- 176 8. 2008 – Stockholm, Sweden, Bonniers Konsthall
- 186 9. 2009 – Venice, Italy, 53rd Venice Biennale *Making the World*
- 222 10. 2009 – Hong Kong, Asia Art Archive
- 232 11. 2009 – San Francisco, USA, Yerba Buena Center for the Arts
- 248 12. 2009 – Qingdao, China, Cowin Global, "Pause"
- 274 13. 2010 – <Xu Tan: Keywords of Cowin Global>
- 290 14. 2010 – Toronto, Canada, JMB/University of Toronto
- 308 15. 2010 – Shenzhen, China, Dafen Museum, *Convection: "Preliminary Arguments about 'Originality': Dafen Keywords"*
- 316 16. 2010 – Shanghai, China, Himalaya Museum, *Updating China - Art and Architecture Exhibition on Sustainable Urban Development in China: "Sustainability and Pause"*
- 324 17. 2011 – Shenzhen, China, OCT Contemporary Art Terminal, *Possible Vocabulary Games – Xu Tan Language Workshop*
- 366 Case File #3: Related Documents
- 368 1. Artist Statement
- 396 2. Dialogue
- 444 Case File #4: Xu Tan, Project Moderator

序 黄专

29/11/2010

自2005年开始的徐坦“关键词”项目将于2011年在深圳OCAT收官。这个以语词与意识关系为主题的视觉艺术项目已在上海、雅加达、日惹、深圳、格拉茨、纽约、广州、斯德哥尔摩、威尼斯、香港、旧金山、青岛、多伦多等地进行，2009年“关键词学校”参加了“第53届威尼斯双年展”主题展。

项目由“搜寻关键词”和“关键词学校”两个环节组成，它通过对中国活跃地区中特定的活跃人群的音像访谈、调查、采集、分析和整理出“关键词组”，在“关键词学校”中这些被采集的语词通过在不同的公共空间和公共人群中进行讨论、交流形成新的意识关系，项目旨在测试对当下中国总体社会意识状态进行“艺术研究”的可能性。

项目毫不掩饰它在方法上的“类学科”而非跨学科特征，正是在“类人类学”、“类语言学”、“类语音学”、“类语用学”与“类社会学”方法的交替使用中，项目肯定了艺术作为一种“意识”方式而非观念方式或感觉方式对研究人类语词和意识间的“象征性”关系的天然合法性，这种貌似语言游戏的方式具有贡布里希(E.H.Gombrich)所谓的“游戏的高度严肃性”。

项目关注测量和分析语词背后的意识内容，所以它又具备了跨越以纯粹语言形式为对象各类“概念艺术”的可能性。它同时也预示了汉语性当代艺术的某种新前景。

“可能的语词游戏”以语言工作室的方式在两个月时间内开放展示这个项目的两个环节，从而对研究者和公众提供一个全面了解这一独特视觉艺术项目的机会。

《语词、意识与艺术——徐坦“关键词”视觉语言实验项目档案》全面收集了项目文献和介绍了项目内容。

关于“关键词”的关键词

—自述与一些词 徐坦

26/2/2010

我们在“关键词”项目的活动过程中，除了直接从采访和对话当中收获不同层面的关键词，也从对所有采访和对话的综合分析中总结出了以下的关键词，我想在这里展开对它们的讨论，将这些词的讨论串联起来，将有助于了解整个项目（活动）的展开过程。

文字的、语音的、可视性言说的

意识、意识到、yi-shi

集体主义

亚信念

个人

功效性、非功效性、（有效、无效）、（无用、有用）

分析、交换美学

概念、概念艺术、“贫乏概念”、“充实概念”

视觉的、非视觉的

自圆其说、遭遇（对话）

态度

文字的、语音的、可视性言说的

我目前关心的工作，是用视听媒介涉及语言和意识活动，以了解个人意识与集体意识的关系，而语言是涉及这种关系的重要媒介。

语言对于我来说，分为：

1. 文字的，即写和阅读。
2. 语音的，即说和听。
3. 可视性言说的，即可视的面部表情及肢体动作辅助的表达。

电话、广播，以及录音技术发展以后，语音的语言变得重要起来。

中国人都知道，语气有时对于一句话可以起到决定性的解释作用，在中国“广

播时代”开始以后，人们通过语音来捕捉政治气候的变化，通过广播的语气去了解“中央精神”的实质。

听讲话，不仅可以通过语气，还可以通过观察说者的面部和肢体表情，了解说话者的真实意图。

现在，视频技术的发展，记载和传播可视的言说，成为家常便饭。

发展了的视听媒介和人的语言活动结合，对于社会意识的重建和改变，其作用和结果很明晰。

文字的语言，是所有科学、学术和知识活动的基本载体。

文字，至今是所有科学的，社会科学的，历史研究的不可替代的独尊的媒介。

所以，我是否可以这样认为，人类的思想的历史，其实是文字语言的思想史？

我们是否可以把知识领域看成：文字的哲学，文字的历史学，文字的……

如果说语言建构了人类意识，那么文字建构了人类思想。

到今天，学术研究依然沿着文字为主的路线发展，有学者告诉我，文字印成书，和讲话不同，一定要谨慎，即“白纸黑字”比讲话重要。

我想，这种文字语言在知识和学术领域的独尊，是否仅仅由于历史的原因？因为书写、印刷，曾经是人类学术活动唯一得以记载和流传的手段，数千年直到20世纪。

从20世纪开始，再往后，是否会出现以语音、可视性语言为主的方式，进行思想、创建知识的研究活动呢？现在显然已经有了，先走只是开始阶段而已。

我想，未来语音和可视性语言将有可能成为和文字一样重要的知识载体，这是具有重大意义的改变。

意识、意识到、yi-shi

中文“意识”是一个现代汉语的词，古代汉语里有“意”和“识”，和佛教语言有关。

20世纪初，现代汉语产生之时，“意识”这个词被组合使用，其英语翻译为“consciousness”，或者说它是“consciousness”的西方语言汉译。

我认为，在过去一百年左右的使用过程中，“意识”含义已经有了许多变异。

在现代汉语的日常使用中，“意识”是名词，“意识到”是动词，相当于英语的“be conscious of”、“be aware of”、“awake to”和“realize”（“意识到”作为动词时，不能拆解为“意识”+“到”）。

现在汉语中，在“意识到”这个词组中，“意识”是动词，相当于英语的“be conscious of”、“be aware of”、“awake to”和“realize”。

作为名词，在“思想意识”和“意识形态”（二者都翻译为“ideology”）中，“意识”更偏向思维性的活动，有较强的概念活动的含义。

“自我意识”中的“意识”有更多的非理性倾向，即作为人，如何能够明了自己作为一个存在的人，这是先于分析的；而“意识”用在“潜意识”、“下意识”等词组里，指总体意识中非理性的那一部分活动。

相对于“物质世界”来说的“意识”，不仅只有非理性含义，还强调了总体的人类知觉和思维功能，也包含了信念的共同活动，或者说是恰好包含了“意”和“识”的总体活动。

语言的社会实践带来词义变化。

我相信现代汉语变化非常大，“意识”在被使用了一百年之后，和“consciousness”有了距离。

虽然“consciousness”依然有“意识”的含义，但词义上更接近现代汉语的“知觉”，而不是现代汉语的“意识”。

除了最初由于构词所带有的中国思维方式的影响（这种影响是思维、想象的背景语境），“意识”在过去六、七十年里面，一直是被中国社会实践所大量反复使用的热点词。

如果说在“思想意识”、“意识形态”两个词中，不能将“意识”拆开来使用，但观察“存在决定意识”这句话，“意识”的词义包含了人类逻辑，理性的整体思维和感知活动，这句话的使用非常广泛，在中国社会成为使用“意识”这个词的基础。

它从一个倾向于叙述有关人类精神活动的词，变得更多偏向于有关人的总体思想活动、社会意识形态性的描述。

我认为中文“意识”一词体现了“统摄”人类概念性思维活动和感性的知觉活动的协同功能。

我以为,英语“consciousness”虽接近“意识”,但不具有“意识”的这种“统摄性”含义,而且含混不清,大概“统摄性”的思维和感知方式在西方思想里没有意义。我认为,在今天,这种“统摄性”的思维方式有其重要性。

有人认为,这个语词变化是意识形态运动的结果,是意识形态的“污染”,意味着污染了的词义没有“合法性”。

我认为语言的社会实践性是需要优先考虑的。

比如在中国大陆,过去60年来的哲学教科书中的一句关键性的陈述:“存在决定意识”,这个基础性的断言,对确立了“意识”这个词在中国大陆汉语中的含意有很大意义。

在“关键词”项目的活动中发现,大部分人,无论年龄,即使他/她说并不喜欢或接受那种总体的、占统治地位的意识形态,也没有认真(只是敷衍)地听哲学课,但都倾向于接受这个陈述,可见教育的力量是强大的,而且这也是社会实践。

我认为,即使这是“污染”,一旦使用这个词的社会主体人群接受了这个“污染”的事实,我们就必须承认这是一种语言事实。

从这个意义上来讲,在未来有可能的情况下,我呼吁“意识”一词译成英语时改为“yi-shi”。

集体主义

我想解释的是,集体、集体意识、集体主义、集体主义意识都是意识形态意义很强,但有不同的含义。以下是我的理解:

1. 集体,指人的集合体。
2. 集体意识,指集体,即“人的集合体”对于许多事务看法的总体倾向。
3. 集体主义是一种价值判断:集体的价值“强烈而显著”地高于个人看法,要求个人“义不容辞”地服从集体。

集体主义社会是以“集体主义”作为构成原则的社会，在集体主义社会中，意识趋同，带来集体意识的一致。

在之前华语环境的“关键词”项目调查中，我感受到集体主义倾向的影响与渗透，人们认知上强调认同，互相靠拢，反对过分的个人独立意识，在互相影响中生成“信念”；不赞成偏离主流价值，强调集团的价值和集体利益高于个人利益，对“公正”的看法一致。

爱国主义也是这种集体主义的表现，爱国是社会道德判断的底线，“民族利益”是笼罩其他价值判断的最高追求和最低衡量标准，如果一个人有种种不良习气，但只要“爱国”，就还有药可医。

“个人”、“自由”、“民主”等概念则变成了羞于启齿的意识，这也是近代（特别是“五四运动”）以来的传统。

今天情况也没有改变，比如我们在香港开展过一次“关键词”活动，获得一个词：“羊群现象”。

以上说的是集体主义的意识，从事实的角度来说，任何社会都是“集体”的，都有“集体意识”，但不是所有社会都以“集体主义”作为社会构成的基本原则。

1. 从意识形态的角度，“集体主义”对于“个人主义”有很强的针对性。

2. 不同结构方式构成的集体主义社会，匹配不同的集体主义意识。

强调共同应付自然和与其他社会（民族）关系带来的各种问题，包括生存问题，有时也应对本社会内部混乱，长久地形成的一种价值，成为集体主义社会的意识形态。

要使这种基础性的价值意识渗透到每个社会成员血液里，需要经常进行一种意识性的“演练”，做一些不确定的预测，比如我们讲：如果“鬼子来了”，或者说，我们正在很多方面受到欺侮、打压。

这种不停的演练，能够刺激全社会达到更加紧密的一致意识，这样不断地刺激，能保持集体主义意识不涣散，个人主义意识就不不断边缘化了。

我非常反对某些对极权制度的判断，即认为极权主义是少数人在社会顶端统治多数人，而多数人在下面抵抗少数人的专制。

我用“集体主义”来描述这种类型的社会，基于我认为，事实上，在一个这种

类型的集体社会里，整个社会以集体的、共谋的方式建构了这种——所谓集体主义的也好，极权的也好——的社会结构。

这种“共谋”，就是建立在“集体主义意识”上的。

如果集体主义只强调个人服从集体，那么就不存在个人价值了吗？

完全不是这样的，任何人类社会，个人价值都是被强烈诉求的。

在集体主义社会里，个人价值实现方式，也成为了一种集体意识。

我们社会有各种意义的集体，比如人群、单位和圈子，由基层的集体构成更大或更高一层的集体，每个圈子或不同层面的集体里，都有领导，“老大”，和地位高的人。

在一个圈子中获得地位，才有可能参与更大范围地位的角逐。

在集体主义社会环境中，个人本来是没有独立意义的，个人属于所在的集体，必须利用、借用集体的力量，这就已经是有关权力的问题了。

所以在集体主义意识的环境中，强烈的个人价值实现意识，体现为个人的实现首先必须在基层集体中获得地位（权力），然后在更大范围（更高级别）的集体中获得地位（权力）。

与之匹配的隐蔽的集体意识体现为好斗和顺从。

好斗常常体现为内部竞争，是为了在所在集体获得地位，即权力，个人价值必须在集体范围内实现，而且是在逐级上升中实现，那么“内斗”是必要的。

顺从是对于总体的集体社会来讲的，由于次序是严格的，越级是困难的，并且在合法性上受到质疑，对于总体次序来说，必须顺从，顺从的相对面是“野心”。

个人价值实现于集体，所实现价值的集体范围越大，级别越高，个人价值的实现就越大。

这样，个人价值实现和权力运作是成为一体的。

这是一种以“权力-实现”为主导的结构，任何其他类型的工作进入这样的结构，都和权力关系密切，包括艺术。

中国近代，大部分伟大艺术家都采取从这种权力结构中逃逸的态度，艺术得以

幸存。

亚信念

我们在社会的行为常常根据一种信念，并非来自理性或独立思考，而是来自一种社会的“价值”气氛，是在互相影响中得到的，并且不需要经过亲自认证，这就是“亚信念”。

之所以是“亚”信念，因为这种信念受控于集体意识，它因集体影响而产生，也随着集体意识的变化而改变，个人很难去坚持这种信念，以抵抗其变迁。

我们的环境里，个人意识建立在一种对集体判断的依赖之中，这是一种价值。

我认为中国艺术家的概念思维自觉或不自觉地也都处在了这个集体的“亚信念”活动中。

个人

“个人”这个词（概念）意义很广泛。

我在此讨论的“个人”，主要是相对于“集体”这个词而言的，有关个人意识和独立意识，即独立性。

我认为“个人”是必须被重视的，独立意识是反对集权主义必经之径，这是毫无疑问的。

任何对于集权意识的批判，不从解放个人，而只从法、理、善等角度来进行，都可能只是以新的集权意识代替旧的集权意识。

但是，当“个人”、“独立性”这些词在变成许多人的口头语的时候，又变成一种新的意识形态，也会像一种集体意识，或者“亚信念”，已经背离了词的原来意义和价值。

困难的是，如果这样说的时候，又有可能被指成是集权意识的籍口。

有大量有关东方和西方，对于个人、集体的不同价值判断的论述，我不打算讨论这些，只想从文化创造角度看个人与集体的不同情况。