

艺术批评的独立价值与品格

The Independent Value and Quality of Art Critique

刘淳 Liu Chun

批评是一种求真的精神现象，它因真诚和真实而存在，因虚伪和虚假而堕落。说真话乃是批评必须服从的律令。作为一名批评家，要有敏锐的眼光和洞察力，要能发现被层层假象遮蔽的现象和问题。批评家还要把随意说好话、说假话当做有伤尊严或失职的可耻。除此之外，批评家还要有一点牺牲精神，要把被误解、受伤害看作是自己应当承担的义务和责任。

——题记

艺术批评，作为艺术创作和艺术欣赏之间的桥梁，是整个艺术体系中不可缺少的重要组成部分。一个优秀的艺术批评家，不仅具有良好的洞察力和判断力，还是一个非常优秀的鉴赏家，在面对作品的时候具有判断其好坏的能力。同时，批评家还应该是一位深刻的思想家，能够准确把握历史的发展规律，概括并总结广大艺术家

的创作成果及个人经验，倡导并正确引领艺术创作的方向。

新世纪以来，当代艺术批评受到来自四面八方的质疑、指责甚至咒骂；但是，一些凭着学术良知及深湛学养的批评家还是有经典的著述并推出有见识的问题，客观解读艺术作品，理性言说当代艺术现象，在向观众推介当代艺术作品的同时，坦率、真诚并尖锐指出某些创作的乱象及其作品的硬伤等，为中国当代艺术批评注入一股清新之风。

经过改革开放的历史演进，中国当代艺术在创作上成功地实现了自身由传统向现代的转型与跨越，但是，艺术批评却始终没有完成某种内在的、决定性的更替和质变。尽管已经有了很大的发展和超越，尽管批评没有失语于传统观念的影响，但在很大程度上依然失语于西方现当代艺术理论的影响和冲击。同样，也失语于新的话语体系的寻求中。其实，艺术批评所秉持的是实事求是的精神与信

念，在中国，艺术批评与艺术理论，以及艺术史之间的严格界限在很多时候是模糊不清的——尤其是，艺术批评的外延与内涵的界定还不明晰，理论背景与框架根本没有确立，所以艺术批评的价值定位、现实功能和具体作用就不可能被共同认定。换句话说，艺术批评的一些体系性与结构性等问题还没有完全解决，因此，艺术批评的历史深透性和现实性也没有完全得以彰显。

在新的历史条件和时代背景下，艺术批评做出了呼应作者期许和盼望的举动大都昙花一现，基本没有存留下多少厚重坚实的批评文章，也就是说，在艺术领域甚至全社会产生重大影响的批评文章几乎寥寥无几。尽管从事艺术批评的人数远远超越以往，新一代批评家的队伍也在逐渐壮大，但是在读者中声望高，口碑好的批评家为数甚少。尽管艺术批评的文章骤然增加，但是在读者中享有权威性争相传阅的文章同样少之可怜。尤其是拜金主义和功利主义的影响，出现了放弃原则、丢掉底线的胡吹乱捧的“有偿批评”，不可思议的是，这类文章在报刊杂志上频频发表，不但夸大了那些原本很差的作品，还将自己的臆想胡乱添加到作者身上，还把那些风马牛不相干的东西强加到作品之中。严重歪曲了作品的真实意义，也将观众和读者引向歧途。

究其原因，关键在于没有对艺术批评在现代人文科学格局中的作用展开系统性的研究。其实，哪一种人文科学上都有自己的崇尚标准和价值取向。但是，时至今日，我们还缺少对艺术批评公认

的理论体系，致使在开展艺术批评的过程中不断出现价值标准失范的乱象。再者，很少有人对艺术批评家的身份进行自我定位——即关于漠视对艺术批评家自身素质、修养、品格的整体思考和深入研究。特别是，忽视了艺术批评家艺术人格与批评之间内在关系强有力的反思，导致艺术批评家自我角色的不断游离以及批评话语的不断失位。还有，在面对艺术创作，贴近当下现实的作品，批评家在批评上经验不足，缺少敏锐的洞察力和判断力，尚未以理性阐释发挥艺术批评对艺术创作、以及艺术研究的促进作用和启示功能。

艺术批评，只有回到批评者的自我人格中，才能对历史、现在和未来负责，才能对艺术作品负责，也能对批评者自己负责。从这个意义上说，无论是眼下还是未来艺术批评的使命，不仅仅在于为艺术作品进行及时有效的阐发和解读，更要建立一种独立的学术品格。所以，加强艺术批评，提升艺术批评的品位，使之适应时代特点和创作实践的要求，这是一个非常重要而迫切的问题。

首先，要重新建立人文精神，艺术批评家要敢于直面物欲现实中人们普遍放逐心灵的境况，始终把精神关怀放到首位，以更加切实的态度关怀批评家作为知识分子身份其自身的精神存在性。重新

#1

找回人们遗忘的心灵问题，着力强调艺术作品内在的精神深度的重要性。这是我们这个时代的精神焦点。重要的是，还要做出相应的解答，寻找以帮助创作来共同完成某种拯救使命，为观众和读者提供大量的信息资源；从批评的方式中能够认识到某个时期的艺术思维模式；从批评观念中能够透析出当下社会的意识形态；使批评话语能够探测到作为与心灵中打交道的人对人类精神关怀的深度。

其次，艺术批评要追踪艺术的创作与实践，艺术批评不能与艺术创作实践相脱节，更不能从理论或体系出发，而是要从艺术创作的实践活动的真实形态出发，从艺术批评的内在规律出发，这样才能呈现出艺术批评的本来面目。这就要求批评家从作品开始，以审视和观看得来的经验为媒介，经过提炼和归纳而上升到新的理论认识，然后再对作品进行发掘与评价。重要的是，还要对批评文章进行补充和修正；我想说的是，每一位艺术批评家都必须具备强烈的现代意识与技术层面上比较扎实的研究功力，惟其如此才能真正把握艺术作品的特殊形态与当代特征。并且，使自己的理论建立在充分而严谨的学理基础之上。

要逐渐完善并丰富批评家的理论基础和知识体系。随着现代意识与当代观念的全面介入，以及艺术家在意识上的自觉醒悟，艺术创作上发生了很大的变化，尤其是各种现当代思潮的渗透，加深了各种语言在表达上的丰富性和复杂性。这就需要批评家具有相当丰富和全面的知识结构才能准确地对他进行阐释和解读。这势必给批评家造成一种在艺术判断上的困难。其实，真正的批评不只是需要批评家与艺术家之间保持着艺术的高度，重要的是要求批评家站在

比批评更高的层面上，才能做出更为宏阔而精准的评论。因此，一个批评家，必须具备扎实的理论基础和较高的艺术鉴赏力，要求对当前的艺术动态与艺术创作进行密切的关注、分析并揭示出艺术发展的现状与趋向。

艺术批评最重要的一点，就是要秉持独立的学术品格，面对消费时代的众声喧哗、很多批评家在提倡宽容与多元的同时认同与迁就过多，从而不能发出独立的声音。真正的批评家是一个具有独立人格的人，因为他知道，批评是一种求真的精神现象，批评因真诚和真实而存在，也因虚伪和虚假而没落。尤其是，在评论一件作品时，首先要将自己的着眼点放在作品本身的思想价值和学术价值上而绝不是只看作品的作者然后再做结论。我想说的是，无论艺术家的名气有多大，与自己的私交如何，都不要艺术家的身后亦步亦趋趋媚迎合喝彩叫好。如果这样，艺术批评就会失去科学理性的支撑，导致批评话语陷落与批评心态的失调。特别对处于萌芽状态的艺术现象，将会失去最基本的判断力和洞察力。不能及时和有效发出声音。在我看来，一篇好的批评文章实际上也正是批评家人格高下和学术知识水平高低的体现；相反，一篇不负责任一味讨好胡吹乱捧云山雾罩的文章，只会降低批评家的人格，以及在读者中的形象。

要学会使用自己的方式说话，尤其在当前批评尺度和心灵尺度变得越来越模糊时，批评的声音语调也变得越来越柔媚，批评的话语方式也变得越来越温情。所以我们极少看到率真的批评勇气和高超的批评智慧。我以为，真正的艺术批评应该以平静的心理、苛求

的姿态去观照批评对象，力所能及地在表述中发出自己的声音，体现自己的价值标准与当下的审美思考。在我看来，一切批评话语，都是为了与批评对象建立一种双向交流的审美关系，重要的是，在这种交流的过程中发现并确认自我的阐释能力——那是一种判断能力和精神内在的审度能力。批评家更多的是与批评对象之间进行思想和精神上的对话，借此阐释内心的精神图像。

批评家的理论素养和专业知有待于进一步提高。一个优秀的批评家，应该对社会发展的规律、文化发展、历史变迁和文明影响有足够的了解和认识。应该不断积累历史文化知识，通过科学把握文化发展的规律并揭示现实生活中文化的意义以及它对社会发展的能动作用；应该在长期的阅读实践以及对作品的反复观看中逐渐完善自己的专业素养和视觉判断能力，阐释作品内在的品质和自己的理解与认识。关键是，还要展示自己所恪守的思想、态度、立场以及价值标准。其次，批评家必须明白，缺乏想象力的艺术家，直接暴露出对艺术创作中潜在的抗拒以及原创能力的孱弱。其实，想象的目的是让人们知道并懂得生活是什么，生活应该是什么。批评家的责任在于肯定这种精神力量，还在于将这种力量还给社会。

最后，我要说的是，批评要有公正，没有公正，就没有客观，就没有真实，就没有平等，就没有尊严。总之，我们需要批评家的一身正气，那是一种在克服了内心顾虑和恐惧之后获得的个性舒展、情绪饱满以及心智活跃的状态；只有进入这样一种状态，批评家才能以一种自由的心态进行写作，才能淋漓尽致地表达自己的思想与情感；相反，如果处于气虚和气竭的状态，他就会因胆怯而左顾右盼，言不由衷甚至虚头巴脑。对一个批评家来说，尽管情、识、才、学都很重要，相提并论之后，公正最重要，公正是一种浩然正气，假如没有它的推激和支持，批评家的内心就会缺乏活力和勇气，情、才、识、学则很难表现出来。

应该说，在当今称得上批评家的人，都是敢说真话的勇敢者。他们也许显得尖锐和冷峻，但却丝毫没有恶意。他们不怕得罪人，也很少考虑因为批评自己会失去各种利益。在对待批评上，他们表现出来的，是纯粹的学术态度和高尚的专业精神。从这个意义上说，批评是与自尊和良知密切相关的事业。而公正、勇敢地表达自己的感受和判断，则是批评必须服从的道德律令。从当代艺术的层面上说，批评家的首要责任就是通过发现和推介新的艺术家，去重新定义艺术。而重新定义艺术取决于在艺术被意识形态化的过程中，批评家与艺术家共有的生存感觉。

上述的分析与思考，无非是要接受经验和教训，真正弄清楚艺术批评的本质和规律。就艺术批评自身而言，当前最重要的是要发现和肯定独立的价值和卓尔不群的品格而不是随波逐流——甚至，要为捍卫自己的理论和立场进行不懈的奋斗。要做到这一点，就必须关注艺术家在创作中建构当代人内心世界时做出了哪些探索，以力求批评话语的创造性、前瞻性和准确性。将艺术批评作为终身自我价值的实现，努力排除各种干扰和诱惑，坚守批评阵地，对人类精神以及学术思想进行自由表达。批评家要具备非凡的勇气，个性化的想象力，在审视作品和考察艺术现象时才能有所超越，笔下的批评文章才能真正显示出批评的“在场”，以及不可或缺的重要角色。

#2