

What is Chinese Contemporary Art

什么是中国的当代艺术

● 陆蓉之 Victoria Lu

本刊编辑部(以下简称“本刊”):上海双年展昨天开幕,今天,上海大大小小的艺术机构、画廊……都陆续推出自己的活动。你们也选择在这个时候做上海当代艺术馆自己的双年展,请问有什么特别的原因吗?或者说,是不是因为当代艺术的圈子化和小众倾向,使得它的活动必须彼此借势,才能赢得更多人的关注?也许,有人会因为F1来上海,但却不会为了一个艺术展览专程前往?

陆蓉之(以下简称“陆”):选择在这个时候做这个展览,是因为我相信,只有让整个城市都动员起来,这个所谓的艺术盛事才有可能真正地展现它的魅力。我们都知道,无论是威尼斯双年展还是世界上其他重要的展览,它都不是孤立和单一的结果,它是整个城市范围的艺术运动。所以,我们为了让这个艺术生态更加活跃,而积极地参与进去,是希望让那些为了艺术而来的人,有更多的看点和更多的选择。

本刊:上海当代艺术馆将这次展览定为上海当代艺术馆的第一届

2

3

双年展,同时也称之为文献展。但在当代,我们知道的大多数大型的艺术双、三年展、文献展,都是由国家、政府出资或给予大力的支持,作为国家的一个文化项目和文化扩张策略来进行。能谈谈上海当代艺术馆作为一个私人出资的艺术机构,来做这样一个两年一次的文献展,甚至在短期内没有考虑资金回报的问题,初衷是否是基于对艺术的理想化的热情和积极的态度?能谈谈你们决定做这样一个周期性、持续性的展览,是出于什么样的考虑吗?

陆:双年展其实就是一个两年办一次的展览。在过去十年当中的国际双年展似乎脱不开观念装置艺术的范围,有人已将双年展和前卫艺术划上等号,有人认为双年展和架上绘画是对立的,有人认为双年展一定要有社会批判、心理分析或人类学的学理论述。首先,双年展仅是一个单纯表述每两年举办一次的展览,并非当代艺术所独占,古董、工艺、花卉各类展览,凡是每两年办一次者,皆可称作双年展,就像 daily, weekly 一样,代表的仅是时间的形容词,可以作为任何地方、品牌皆可使用的时间性的辅助词。双年展是谁把它弄成这样一个认知的?我想这实在是太可笑了。因为双年展不是谁独占的,任何展览只要每两年办一次,它就叫“双年展”。这其实只是一个时间概念。

筹备一个上海当代艺术馆以研究为主体方向的文献展,回应目前从世界各地涌入中国对当代艺术的关注,不论目的和内涵都有别于城市建设为目标的大型国际双年展。每两年举办一次的上海当代艺术馆文献展,是针对中国当代艺术的发展脉络,期望结合馆内外的研究力量,提出主题研究性的报告式展出,也正是本馆自去年成立以来,致力于搭建推广中国当代艺术国际平台的宗旨。以后将每两年一次,以中国当代艺术研究展为主体,从大范围体现中国当代艺术的走向与潮流,邀展对象包括所有在中国境内创作或制作的艺

4

- 1、纸中水 影像装置 高重黎
- 2、动作玩偶 综合材料 温·德尔弗耶
- 3、梦想全球游 油画 张奇开
- 4、猩猩人类 复合材料 黄致阳

术家,境外的华裔艺术家,或国际上受到中国文化影响、持续关注当代艺术在中国的发展和走向的各国艺术家。

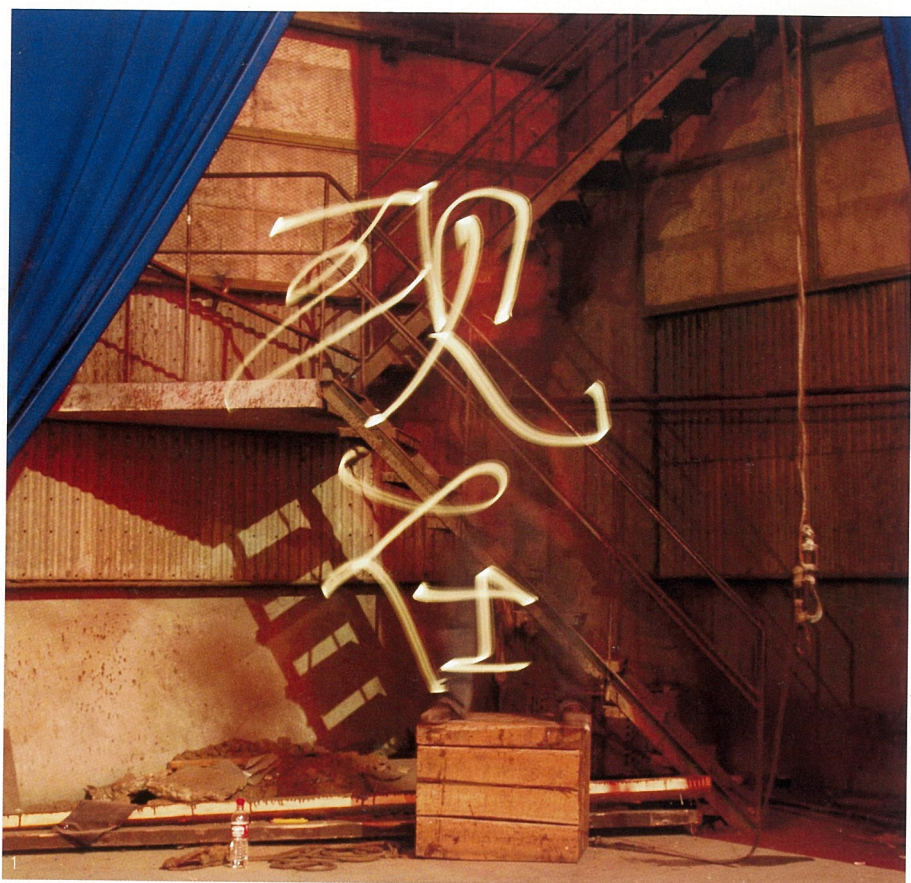
本刊:本次展览的另外三位策展人,有着各自不同的背景,你是怎么想到联合他们一起来做这个展览的?

陆:与乌里·都克谈论这个话题的同时,我又正和艺术家、策展人叶永青在准备筹划上海当代艺术馆文献展,在龚馆长的主持下,他又邀请了乌里·都克和森美术馆的金善姬,将策展团队扩大为国际阵容。也就是你现在看见的这个策展团队。

本刊:你是上海当代艺术馆的艺术总监,同时也是它现在正在举办的第一届文献展的策展人之一,能从你的角度给我们谈谈你这个展览的看法和定位吗?

陆:今年第一届的上海当代艺术馆文献展以《入境:中国美学》为命题,以中国文化的文人艺术创作的态度为特色,提供一场属于数字时代的视觉盛宴,发挥中国特殊的美感经验,以新折中主义的路线,纵横古今中外艺术风貌,以中国文化的历史景深,和国际当代艺术的现况,进行比较和对话。今年除了邀请海内外的华人艺术家以外,还有国外艺术家“入境”中国,在中国创作或生产作品的欧、美艺术家参展,例如艺术家芭芭拉·爱德斯坦、瑟吉·史匹哲。他们的艺术,体现了起居生活之中的审美经验和感受,表达他们对新世纪国际间文化环境大规模交流与互动所萌生的新美学现象。

“入境:中国美学”的构成,分为三大系统,一是和中国文人

艺术情境有关的生活美学创作；二是追踪艺术家手工创作的痕迹；三是极度的表现，包括极大、极小、极多、极少等超越现实人生境遇的创作形式。这个展览更多地是反映出21世纪华人当代艺术家面对国际文化大举入境中国的生存态度，以及在文化杂交环境下自然产生的杂异多元的混血品种，更倾向于普世生活美学方面的共鸣或选择，而不再是个人与社会对立的抗争或独白。上海当代艺术文献展以学术研究的精神，将每两年一次的展览作为研究报告，同时，也是一种预告。

本刊：作为上海当代艺术馆的第一届文献性双年展，你们为什么会选择“入境：中国美学”作为展览的主题？

陆：这必须回溯到一次因缘际会的访谈，国际著名的中国当代艺术大收藏家，前任瑞士驻华大使乌里·郝克到访，和我一起讨论他的收藏和他的典藏专辑《麻将：郝克的收藏作品》，其中郝克大使与作者未能获得同调的问题，即是中国当代艺术中的“中国性”，什么是中国的？什么才是最中国的？中国当代艺术和西方的对应关系，是对立？对照？还是中国当代艺术被西方强势的资金和论述主权所主导或收编？中国当代艺术家屈服于西方强势的被动关系是否真实存在？这些问题在诸多研讨会中一再被提出，但至今仍众说纷纭。因此，我希望我们可以携手一起启动一系列的研究展，来分析回应如此难分难解的课题！

本刊：“中国美学”似乎是一个比较抽象的概念，能请你具体谈谈吗？在你们四位策展人看来，什么才是真正的中国美学？或者说，哪些艺术家在他们的创作中映射出了这种特指的“中国性”？

陆：什么是“中国性”？什么样的艺术才“最中国”？这种折中主

义的中国当代艺术路线不再是国族纯粹文化血统的验明正身，也不再是一种革命身份的反对或对立，更挥别了上一世纪当代艺术对中国政治、社会特有现象的反思或回应。新世纪的中国新文人的多元美学，有别于传统对中国文人艺术的认定，不仅仅是纵向中国五千年历史文化所综合出新美学的品位体现，也是横向透过互联网信息环境无限开放的国际文明大杂交，而来自世界各地的艺术家入境中国，所汇集的中国立场的审美精神新境界，已不是单一的政治波普图腾，或异国风情

的简单符号所能承载和表述的。

至于什么是“最中国”的代表，我们以熊猫乐园来作为幽默的回应，已故的四川画家吕林以熊猫水墨画闻名，以及张奇开、赵半狄、郭晋、景柯文、颜磊的各种情态熊猫，再加上一段高禹熊孙悟空的动画段子，什么才是“最中国”的讨论可以在一片欢乐中落幕，“中国性”留待慢慢思考，再研究。

本刊：那么，在展览成型的今天，你认为在场的这些艺术家及他们的作品，都能很好地对应“中国美学”这一主题吗？或者说这样说，当你们提出这一主题时，你们是以怎样的标准去选择艺术家和他们的作品的？

陆：当代艺术的“当代”也有一个标准。譬如说你去当厨师，你学厨艺，你的师傅就是给你的标准；你出师了以后，你去找工作，饭店的老板会给你标准。这世间所有的事、行行业业的事，都有一个游戏规则制约着这个标准，艺术也一样。艺术画廊老板有他一条制约的标准，策展人有他一条制约的标准，收藏家有他一条制约的标准。这个标准不是一个标准，是许许多多的标准在那里浮动、互相制约、互相牵扯、互相认同的。

我觉得，今天在中国比较可怕的是少数人掌握了话语权，然后把中国当代艺术硬生生地扯成某一个样式，我才觉得很可怕。这个人是在随意颠覆的，我今年是做成这么一个展览，如果两年后我还在这里的话，我跟你保证我会做出一个让你意想不到的展览，绝对不是今天这个样子的延续。现在，艺术没有一套绝对的、单一的标准，有的是各种各样的标准。例如这个展览与“虚拟的爱”相比，它们完全不同，但你能说哪个比哪个差吗？其实，两个展览各有各好玩的地方。

本刊：我们在展厅看到很多作品，它们可能是平时提及当代艺术时比较不会涉猎到的，例如根雕、十八罗汉和剪纸。你认为他们与其他的装置、影像并存正是对当代艺术现状的一种呈现吗？在当下，你是如何定义当代艺术的？

陆：随着20世纪的落幕，有人宣布现代主义已经死亡（当然这也是不现实的），但无可厚非的，观念艺术随着现代主义的余韵一步一步走进历史。相反的，正因为全球快速进入全面数字化的环境，各式各样的观念表达交流，透过互联网、手机等其他愈来愈先进的通讯器材，信息的交换是瞬间即刻的一个动作、一个指令，再多再了不起的新观念，都在很短的时间内被信息网络吞噬、消耗而成为信息汪洋大海中的泡沫。相反的，透过长期工时，由人的手工精心打造的创意作品，在这高速度消耗资讯的年代，反而充满了令人惊艳的吸引力，况且每一个人的手迹、手感都不可能是相同的，更能满足信息时代搜奇的心理状态。

进入21世纪，在数字化环境里，人类获取知识的渠道更多元和普及，随着物质条件的提升，人们对自身生活意境的提高，除了形式上的美感以外，反应在精神境界里的审美要求，也一样与日俱增。新世纪新中国出现的当代艺术，无可避免地迈向了新折中主义，总结了“观念主义”和“媒材处理”两方面的经验，采取更开放的对话方式，不但从历史中重新挖掘和建构新的诠释或立场，而且多重地选用全球各族裔文化间相异的特质，诉诸艺术家个人的当代生活经验，不断拼凑、媒合、重组、再生，有的将性别课题也考虑在内。这种经由混合交配而产生的杂异而多元的视觉形式，其实也

包涵了昔日一脉相承的传统艺术，并将之视为众多合成可能的其中选项之一。换言之，21世纪中国当代艺术的发展方向，从上一世纪承受西方形式主义排山倒海似的而来，盛气凌人地逼迫和渗透，迷惘、愤怒、慌乱逐渐沉静下来。才能以自省的姿态来重新调整发展的方向，是态度的改变，风格与形式都不是最首要的。

当你在展厅看到十八罗汉，你能说他做得不好吗？你能说这件作品本身有什么问题吗？这个作者今天和我们一样，活在当下，那他的作品为什么不能是当代艺术？我们对当代艺术的定义，是被谁告知的？所以，我们做这个展览就是要打破那些对当代艺术的自以为是。

1、607个现在	摄影	邱志杰
2、方尖塔	综合材料	李新建
3、当代中国艺术家	摄影系列	雨果·提尔曼
4、你能告诉我吗？	铝	刘建华
5、水墨长卷	水墨纸本	刘丹

