

当代艺术之感

艺术评鉴 42

06

邓彬

ARTRON 2010.04 47期

上世纪90年代，中国学术界还习惯于用前卫艺术、实验艺术、观念艺术、现代艺术等概念来指代70年代末开始在中国大陆所发生的不同于以往任何传统创作方式的艺术生产行为，对现实社会强烈的个人批判和对传统绘画样式与媒材的颠覆是这类艺术的显著特征，而随着中国经济的飞速发展和国际化程度的加深，西方在野的当代艺术及其理论迅速在艺术圈蔓延，顿时，各类展览都冠以当代之名，似乎只有这样才能更好的和国际与时尚接轨。显然，当代的艺术不等同于当代艺术，前者仅仅是一个时间性的概念，即指当下、现时发生的艺术，而当代艺术（Contemporary Art）是西方艺术史进程中的重要阶段，主要是指二战后发生的无法用现代艺术理论去阐释的新艺术，由于其表现形式任意，边界模糊，很难简单定义，在此，笔者将从艺术史学意义、时效性、精神内核、美学意义四个维度来进行阐释，解当代艺术之感。

西方艺术史可概括成古典艺术、现代艺术、当代艺术三个主要阶段，古典艺术起源于

古希腊的写实艺术，经过中世纪的沉寂，在文艺复兴时期得以繁荣，由于理论体系和技法的完善，在之后长达几百年的时间里成为西方绘画的固定标准，最后成为学院派遵循的典范。古典艺术追求感官的愉悦，典雅、唯美而自然，很难有其他一种艺术形式能像它那样把人性与神性结合的如此完美，直至19世纪60年代印象派的诞生，开启了西方现代艺术的篇章，“艺术语言的独立性”、“绘画摆脱文学和历史的束缚”、“绘画不做自然的奴隶”、“为艺术而艺术”等等艺术观点是现代艺术起源的理论基础，它脱离于古典艺术的写实而走向变形抽象等形式的探索，如立体主义、表现主义、超现实主义、野兽派等。如果说现代艺术只是艺术语言和表现形式的更新，而杜尚则从根本上颠覆了艺术的固有概念和既定标准。1917年杜尚把一件现成品小便池搬进了美术馆，起名叫《泉》，从而把西方艺术引上了一条观念之路，杜尚也因此而被称为当代艺术之父，艺术已经不再是一种风格或某种流派，而是一种世界观，西方普遍把二战结束作为现代

图7> 袁剑伟 摄影

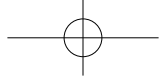

图7> 波提切利《春》

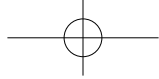
图7> 波提切利《春》

艺术和当代艺术的分界，当然，分界也只是艺术史书写的方便，并不是说1945年之后就没有现代艺术或古典艺术了，而是退居次席。抽象表现主义、波普艺术、偶发艺术、大地艺术、行为艺术、装置艺术等等大步前行，成为艺术史的主流。这个时期，“什么都是艺术、人人都是艺术家”，艺术无处不在，西方艺术史也因此而步入新的篇章。

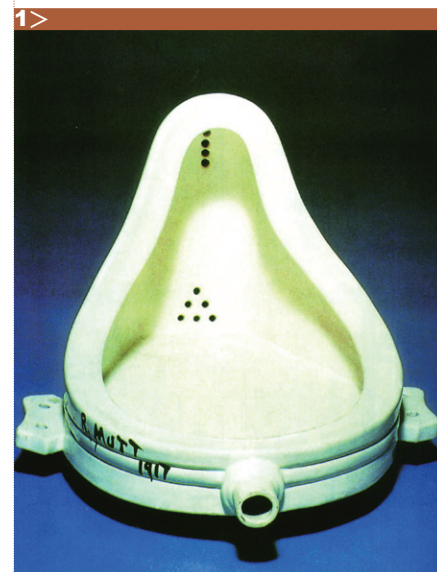
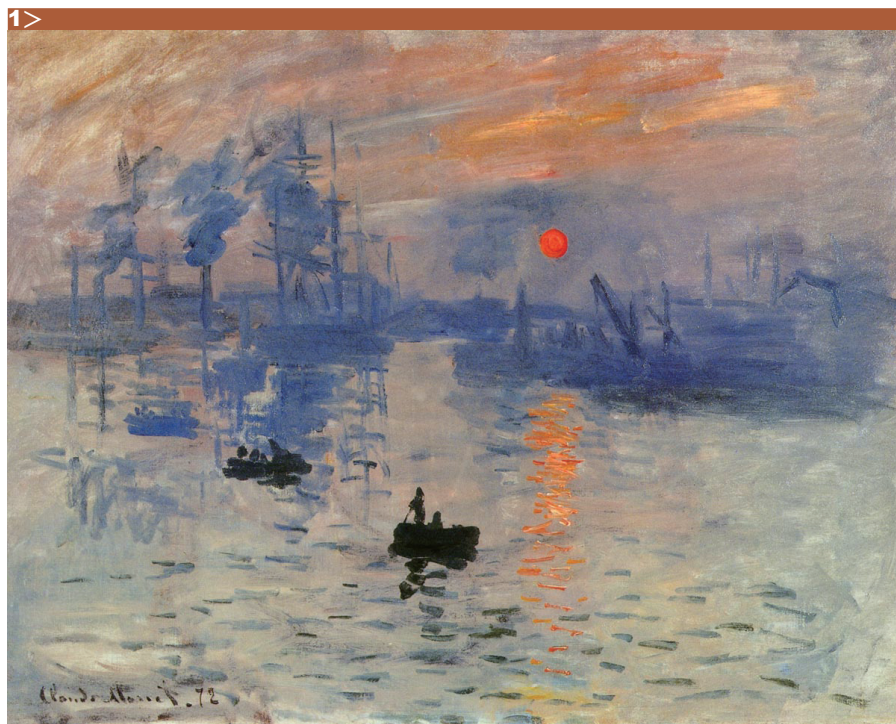
“当代艺术”除了它在西方艺术史上的特定历史逻辑，和当下、现时社会的关联度也是衡量其当代与否的关键因素，艺术家置身于当今的社会环境，在创作观念上必然要对当今现实问题有所指向，同时，作品必须反映出当今的时代特征，亦即时效性。这在狭义层面和前文所称的“当代的艺术”有重合之处，而实际上很多当代的艺术只是当代人生产的，并不具备“当代性”，也就是缺乏“精神内核”。当代艺术的精神内核体现在对过往出现过的任何艺术行为的颠覆，是一种自我消解和逼空的行为，要求每一次创作都是一个新的起点，新的

观念的进化，当代艺术应该为时代创造出新知识，那些先于事实、证据的新知识。对人的思维方式产生影响，提出一种新的思维角度，打开人们更多思维的空间。著名当代艺术家徐冰曾说：“即使你画得比梵高好，在今天也未必有作用，梵高那种思维、情感方式基本是古典的、农业社会的，而现在是信息膨胀的社会，考虑艺术不应该看重艺术风格，而是你的工作和你的生活环境、时代、社会、文化之间的关系，把这个关系处理好了，你就是一个有价值的艺术家。”

当代艺术令人困惑之处在于它的解读需要过分依赖文字的阐释，它在学科上的跨界很难让绝大部分观众平等的与其对话，而且在观念和作品呈现之间的技术化处理着是普通艺术家难以逾越的鸿沟，这也为我们在众多疑惑面前如何判断提供了参考方向，徐冰作品的高明就体现在观念与技术的完美结合，从《天书》、《地书》、《烟草计划》、《蚕花》到最近的《凤凰》，无不彰显徐冰的智慧，任何

06

一个没有艺术史背景的观众站在徐冰的作品面前都会为之惊叹和思索，而很多时候观众看不懂当代艺术也不一定是自己的问题，可能是艺术家本人或艺术作品本身存在问题。

最后我们将要面对的是当代艺术的美学意义，自古以来，艺术家们以描绘美的事物和形式为天职，印象主义诞生之前，艺术家不管是出于宗教和历史叙事为目的，还是对客观世界的再现，自然、典雅、尊贵、唯美、恬静、秩序是古典艺术的精神追求，傅雷先生在其笔记里也曾写道：古典艺术的精神主要是“重视感官”，对一切事物的外表采取欣然享受的态度。由此可见，古典美更像是人类纯天然的本

能愉悦，是一项集体主义的宏大事业，关乎到每一个人共通的情感。而现代艺术的美学体验开始从集体转向个人，因此它的美学定义是个性，从发展艺术家的个性，到强调艺术自身的个性，即让艺术独立。而当代艺术则是叛离常规性美学的美学。它区别于过往艺术的接受美学，是一种创造性的美学，这种美超出日常经验的范畴，打破固定和僵化的审美模式，偶尔会有某件作品甚至会从传统美的对立面入手，呈现出丑陋、扭曲甚至变态也就不足为奇了，这时，是认同还是唾弃，全由你去抉择。

图7> 莫奈《日出·印象》

图7> 杜尚《泉》