

天使回家 郭泽洪 雕塑, 综合材料

艺 术 的 界 线

成 都 双 年 展 讨 论 思 路

◎(意大利)莫尼卡·德玛黛

《他—她—它—是我》系列三 刘宇 摄影

《他—她—它—是我》系列四 刘宇 摄影

近一段时间,我在中国的几所美术学院和大学举办了几次有关本年度威尼斯双年展的讲座。

在放每件作品的幻灯前,我都要简单地介绍一下威尼斯双年展的历史和中国的参展情况。我还指出威尼斯双年展是当代艺术的第一个双年展形式展(1985年),很多展览都由此得名,成都双年展也不例外。

不过我对学生特别阐明,我认为威尼斯双年展的每件作品不一定是精品,我还认为威尼斯双年展不是唯一的展览,它不应成为艺术家的终极目标。

在讲座的开头我会说我目的是将当代艺术界最重要的展示活动之一介绍给你们,以供每个人评判。我从事当代艺术研究已快20年,我很自然地会用自己的品味和经验对不同的作品和展览加以分析,但这对年轻学生就太难了,他们一直被教以从技术角度看待艺术,对此我可以

《街景》之三——车祸 李占洋 玻璃钢彩塑

理解。

在今年的威尼斯双年展中,绘画和雕塑作品很少,装置、摄影特别是录像大行其道。

难道这意味着绘画和雕塑过时了吗?难道这意味着学生没必要去探究这些技术吗?

这是最常见的问题之一。另一方面,评判一个艺术家对传统绘画和雕塑技法的掌握程度是可能的,但要判定一件装置作品是否成功就难得多。

现在在欧洲很少用“标准”和“样板”的概念(我避免用“西方”这个词,因为我不清楚在象美国这样的国家里是否也适用),但在中国它是日常生活的一个有机部份。低于标准和高于标准都有麻烦,标新立异多被视为异端。这肯定是跟儒家学说和现实生活场景有关,它们一个认为个体是因社会整体而存在,另一个认为群众是现实的主宰。个体是没有任何力量的,他只有和其他个体联合起来才能形成力量。做为一个西方

人我承认,尽管我很羡慕中国人人与人之间的关系和朋友、亲人之间的团结,但同时他们寻求思想和行为的一致性也让我很不习惯,所以当有人问我对“标准”和“样板”怎么看时,我感觉有点不自在。

我怀疑今天成都双年展研讨会所选择的主题在欧洲是否会予以考虑,在我看来,今年威尼斯双年展的主题“人性平台”是要得到一个完全不同的结果,兼容不同的标准(可能西方没有标准),接受不同的媒介和艺术手段。

不过,我再次强调,我不是为威尼斯双年展辩护,相反,我必须承认,我欣赏的作品不多,整个双年展非常乏味。这是不是因为完全放弃了标准?是不是因为艺术家做不出好作品?是不是因为我们这些观众不能理解作品?是不是因为策划人做了错误的选择?我将回答以上每个问题。

在广州和深圳的讲座中,两个不同的人(一个学生,一个老师)问了我同一个问题:“9.11”是行为艺术吗?这一问题让我哑口无言,因为我从来都没有过这种念头。这一问题是对杜尚以后“任何东西都可被当作艺术”

室内蚊子与飞蛾No.7 郭伟 布上丙烯

提出质问。

我不谈问题中的人道和政治意味；我不站在任何国家的立场上，但我坚信人道主义，对我来说任何生命都很珍贵，因此我认为出于任何目的的包括艺术而牺牲生命都是不道德的。

问题的第二层意义更让我们觉得有意思，它透露出一种对艺术的普遍认识，认为艺术和非艺术的界线已模糊不清，任何东西都可以是艺术，同时，也可能意味着什么都不是艺术。

我坚信，艺术不应只有一个标准，不能只从一个观点出发，但我也相信什么东西都是艺术。我自己认为我只能试着给我以为是艺术品的东西下定义。

我忽然想起一句话，是60年代美国艺术家Ad Reinhardt说的：“艺

术是艺术，其它东西是其它东西”。人们会认为他是胡说八道，但如果我们去想想，就会发现没有比艺术更难下定义的东西了。可能是因为艺术诱发的感觉无法用语言表达，不然我们需要语言表达就足够了。但为什么一幅画或一件雕塑想当然地就是艺术，而有时却难以承认装置或行为具有同样价值？

也许我们应回到 Reinhardt 提出的虚空的概念，我个人认为艺术不一定是非要和某种传统媒材有关，有很多绘画都不是艺术品；现在，做一个画家和做一个艺术家可能是两码事，我想说明的是：一个人可以有很高的技术，但不具备创造力，没想法，没个性。不过我还是强调技术的重要性；我相信要想把一种材料，媒体动用好，必须掌握好技术手段，只有这样才能最充分地表现我们自己。

空间 荷译 布面油彩

点烟的女孩 何森 油画

对我而言，虽然每个人都觉得能判断一件绘画的好坏，但很难判断装置和录像作品。这是因为这些媒材太新，我们还不熟悉它们，需要时间、兴趣、知识建立起一个参照系，一个“标准”。不过我确信当今的标准不能由一个国家、一个策划人、一个展览来建立。所用媒材并不是显示作品的艺术价值；使用它的方法才让它变成了艺术品，不管艺术家选择什么样的材料，他/她都应当充分发挥它的性能，不论它是绘画还是行为，是雕塑还是录像，是书法还是装置。我认为我们的确应当区分艺术和技术，同时考虑到后者是前者的一部份，前者需要创新和感觉以达到语言无法表达的境界，也就是艺术的实质。

我认为艺术是个虚空之词(对我和中国传统思想来说“空”是一个很具有积极意义的词)，每个人都应有机会赋予它意义，并且最终在需要时表

达疑问和异义。我在看艺术品时，寻找一种“真诚”的意味，我想品味这个“东西”，它是出于一种表现的欲望经过掌握某种(或多种媒材)而创造出来的。内容和形式是不可分的，所以艺术品要从整体来把握。我用我的头脑、我的直觉、我的学识、我的经验、我的反应来审视艺术品，这将是一个非常个人的过程。

虽然我相信每个人都有用自己的方法欣赏艺术品的自由，但我还是认为，艺术作品不应该误导人们，艺术家不应该认为艺术只是一种嘲弄生活的方法，在艺术范畴内可以为所欲为。

确实艺术中不存在唯一标准，同样明确的是生和死有明确的分界，我们不应该认为我们能把握它。an

记忆的性质 尚扬 布上油彩，丙烯