

首届青年批评家论坛

The First Youth Critics Forum

本刊编辑部 Editorial Department

2013年6月8日，四川美术学院美术学系举办了首届青年批评家论坛。何桂彦、刘礼宾、鲁明军、鲍栋、杭春晓、曾玉兰、尹丹、盛葳、康学儒、冀鹏程、吴蔚、郭贇、邹建林、赵盼超、王志亮、耿纪朋、韩晶等17位活跃的青年批评家、策展人及艺术史家悉数登场，从艺术批评、艺术管理与策划、艺术史三个角度进行了交流。三场论坛涉及了国际化语境与展览制度、当代批评的方法与价值尺度、当代艺术的展览与艺术思潮、当代艺术的观念与话语生存等。专题性讨论不仅包括了当代艺术的内部研究，而且涉及到与艺术生态相关的整体性历史情境。当代艺术展览史、批评史、艺术思潮等研究的展开，将促进当代艺术研究的不断深化，并为当代艺术的新的艺术史书写模式开辟新的可能性。

在四川美术学院美术学系副教授何桂彦担任学术主持的“当代艺术的批评与展览”论坛中，青年批评家刘礼宾、鲁明军、杭春晓、鲍栋、曾玉兰分别进行了演讲。

刘礼宾：中央美院的刘礼宾作了题为“策展与学术研究的关联性”的演讲。他提出，评判意识来源于感知力、判断力和问题意识。他认为，日常体验、阅读、写作及艺术创作是提高感知力的有效方法；而准确的判断力则是促使评论、策展保持良好水准的前提；问题意识则是对当代艺术价值的反思。他以自己的论文和著作为例，讲述了他个人的批评脉络。

鲁明军：四川大学的鲁明军演讲了“历史与理论：艺术生产的知识系统”。他以第13届塞尔文献展策划人卡洛琳“策展人时代实际已经终结了”的言论引入并展开话题，阐述了策展模式由消费到实践的转变。并以OCAT、上海双年展以及没顶公司的实践为例，具体地说明了当代艺术所采取的“展览—研讨—出版”体系，并以此为基础，总结出了“历史与理论”即为当代艺术实践的话语机制。其回应了“策展人时代终结论”。他认为，策展是一种“治愈”。策展人通过将艺术作品带到公共空间来捍卫它的公共特性，就是在治愈那些无法展示自己的图像。

杭春晓：中国艺术研究院杭晓春博士以川美的横幅标语“捍卫赋予我们的未来”引入论题——历史主体的虚构性。他认为，人们对历史的理解总是固定为“香蕉式”的认识，而其实历史本身具有“橘子式”的不确定性与虚构性。随即他以电影剧目的发生过程和科诺索斯的传说为例，讲述了历史主体的“自我塑造”。他通过对傅心畲的几幅画作的讲解，对体现文人道德精神的“菊花文化”和表达忠君爱国精神的“薇厥文化”作了分别阐述与比较，同时再次强调了他这次讲论的主题，“所有的历史主体都是进行自我生产的对象和过程”。

鲍栋：独立策展人鲍栋以他自己的策展个案为例，从微观的角度对策展的语言进行了探讨。他以展览“打火机”为例，揭示了要通过策展人与艺术家之间不断的相互交流与细致磨合才能诞生好的作品这一规律；而案例“鲁迅公园”的策划则体现了策展的全方位性与多角度性。随后，他又通过三个不同的策划案例，强调了他对

艺术制度的反思。他认为，只有时常反思艺术制度，才会在实践中有新的突破。

曾玉兰：上海朱屺瞻艺术馆学术部主任曾玉兰以其自2006年起所做的田野考察工作和近年来的展览经验为线索，并以2012年在朱屺瞻艺术馆和上海多伦现代美术馆联合展出的“上海新水墨艺术大展”为例，条理清晰地阐明：对当代艺术展览的意义理解不应该仅仅局限于它的视觉呈现，更重要的是其视觉呈现背后的策展人的意图。我们更应关注这种通过艺术品所展示的、能带给我们新的闪光点的策展人的意图，及其为中国当代艺术史和艺术批评所做出的贡献。

在尹丹博士担任学术主持的“当代艺术的传播与艺术管理”论坛中，盛葳、康学儒、韩晶、冀鹏程、吴蔚、郭贇分别进行了演讲。

盛葳：《美术》杂志副主编、副编审盛葳以“‘艺术传播’的当代可能性”为题。介绍了传播媒介从口口相传的“语言”到“电子”网络化平台的发展过程，进而提出，在当今印刷媒体和网络媒体共存的时代，只有通过对比网络媒体和平面媒体各自的特点，进行市场细分的定位，才能真正复兴平面媒体。他以自身实际工作为例谈及“市场经济”下艺术杂志的几个要素和运营方式。他还认为，“艺术传播”不仅是一种实践，同时也可以成为艺术批评和艺术史论研究的对象及方法。通过介绍王友身、张大力等艺术家运用“新闻”、“传媒”观念的当代艺术作品，提出了“媒介”研究的重要性和新可能性。他通过19至20世纪的评论家对法国画家让-弗朗索瓦·米勒所作的不同评论的“发生”与“变异”，和从法国到中国关于米勒艺术评论的“演变”来阐明“传播”与艺术批评“话语”生成之间的关系，以及背后的权力影响机制。在他看来，这种跨越时空的美术史论研究方法，为“世界美术史”（world art history）的观念、框架及书写的实现带来了全新的可能。

康学儒：《艺术时代》杂志执行主编康学儒从自身工作经验和本能感受出发，谈及当代艺术媒体在当下的生存处境。他列举了大量在中国当代艺术的发展中曾发挥过巨大影响力和作用的杂志，比如《新潮》、《现代艺术》、《视觉21》等，这些纸媒因为政府意志不得不停刊。他还谈到了2008年民间杂志的白热化到2010年民间杂志的死亡至又一个10年后时尚艺术杂志的兴起，并以这段简短的历史印证了艺术杂志领域的跌宕起伏与投资入、国家政策等时代因素之间的关联性。随后，他论述了资讯、市场、娱乐这三类杂志的发展与时代的密不可分性；并就当下媒体的同质化和平均化及艺术媒体所面临的内外部危机，以自身的实践经验为例阐述了自己作为杂志工作者“将杂志当成作品来做”的态度。

韩晶：韩晶作为年轻的策展人及《当代美术家》杂志副主编，在短短的10分钟之内以鞭辟入里的语言阐述了当下“媒体时代”所遭遇的一系列困境，并以实例论证：艺术媒体作为我们接收信息的一个工具，对我们的日常生活、思维以及观念都产生了很大的影

响。随即她以自身的实践经验为例，谈及女性在媒体行业当中所受到的来自各方面的压力及其从业的艰难性。最后她以印象派和第45届威尼斯双年展为例，深入浅出地阐明了媒体对艺术史产生的不可避免的影响。

冀鹏程：冀鹏程通过一系列的数据，清晰地阐述了目前中国艺术品市场的发展状况。他根据自己在歌华文化保税区和苏富比拍卖行的工作经历，讲述了近几年来艺术市场的变化，总结出当代艺术在社会发展中还没能形成准确合法的社会身份和地位的现状的观点。他认为，艺术品除了具有文化属性外，还具有资产处置功能这样的新属性，艺术品金融化、资产化、产业化是艺术市场发展的新方向。最后，他与观众分享了拍卖公司对于当代艺术品价值的评估方法和自己的工作及学习经验。

吴蔚：《艺术当代》杂志策划编辑吴蔚以“公众意识—分享与参与的当代艺术、语境及媒体自觉”为题展开演讲。他认为，当代艺术的关注度之所以不断提高，是因为当代艺术跟随着时代步伐，反映的是时代的面貌。在当今全方位、加速度的艺术时代，平面媒体面临着诸多危机。这就需要我们凭借多元化的媒体平台来对当代艺术进行推广。艺术传播者要以声音、精神力量和思想融入艺术，使其走近大众。另外，她认为国际视野对当代艺术非常重要。

郭贇：艺术圈网郭贇以“从行为艺术看当代艺术的传播”为题展开演讲。他从当前艺术传播媒介的宽泛化，进而引出了“行为艺术”这一传播媒介。并以四川美术学院的行为艺术为例，分析了行为艺术与当代艺术的关系问题，也谈到了在传播过程中艺术自身会发生变化的现象。随后，他以时间为线索对中国当代艺术的现状进行解析，通过对中国当代行为艺术与西方鼻祖级行为艺术进行比较，得出一个重要而深刻的判断：中国传统的艺术形态、政治体制、教育体制使得艺术传播受限，这也使得一些艺术家的艺术作品在传播过程中并未达到预期的效果。最后，他提出自己的解决办法，即从体制、学科建构的根源入手，从而改变当代艺术传播受限的现状。

在邹建林博士担任学术主持的“美术史的研究与方法”论坛中，邹建林、尹丹、赵盼超、王志亮、耿纪朋进行了演讲。

邹建林：四川美术学院教师邹建林以“媒介与目光——关于汉斯·贝尔廷美术史研究方法的一点体会”为演讲题目。从“美术史”到“视觉文化”的转向。他指出美术史的研究已经突破了“美术”的范围，扩展到了一切可能的视觉图像的范围，贝尔廷的美术史研究也是在这个背景下展开的。在这个背景下，传统的图像概念甚至美术史这门学科本身，都变成了需要反思的对象。然后他借助具体的作品分析了贝尔廷图像理论中的两个核心概念——媒介与目光。他强调，贝尔廷讨论的媒介指的是图像的物质载体而不是传播学意义上的媒介。从这个角度看，同一个图像可以通过不同的媒介呈现出来，图像背后的目光则随文化的不同而产生差异。他还列举了一些对透视背后的西方目光进行反思和解构的当代艺术作品，如杜尚和杉本博司的作品。不过，他认为，虽然“目光”这个概念对理解西方文艺复兴以来的美术具有重要意义，但是挪到中国的山水画中却不太适合，因此其适用范围还有待于进一步界定。

尹丹：四川美术学院教师尹丹以“救世主教堂——帕拉迪奥的立面方案”为题展开演讲。他由帕拉迪奥设计的救世主教堂切入话题，梳理了文艺复兴时期建筑立面方案的演变路径。并以帕拉迪奥的前期建筑作品维琴察广场、巴巴罗别墅以及圆厅别墅为例，说明他独特的设计方式的形成归因于其对古典主义审美趣味的崇尚与思考。救世主教堂由多重山墙相叠加而共同组成立面，结构复杂、绚

烂，既秉承了古典趣味又有创新，解决了教堂中殿、侧廊在视觉效果上的问题。同时，由于这样一种对古典主义趣味的执念，他的作品日渐复杂化，重复与对比的使用，使他的建筑作品偏离了古典建筑中的单纯与质朴，走向了古典主义的对立面。这无疑是对古典主义的终结，但同时也开启了后来的巴洛克建筑风格，其设计也常被人称为样式主义设计。尹丹还认为，艺术史的研究应该具有跨文化跨、学科的广泛性，也要有跳出传统框架的能动认识。他此次选择在建筑史语境中具有重大意义的帕拉迪奥立面方案作为话题，意在从建筑学视角展现西方艺术的“理性”，从而阐明他自身对于美术史研究及其方法运用的独到见解。

赵盼超：中央民族大学的赵盼超博士由《庄子》中的一则故事——“混沌之死”引出话题：中国人在传统艺术品评中蕴含着一种笼统的、混沌的思想。他简要分析了中国传统艺术精神在不同历史时期不同群体间的侧重点。基于以上分析，赵盼超指出：中国传统艺术的内在精神具有“变中求不变，不变中求变”的“动态性”特征。这种“动态性”特征的基础在于“变”，即在变化中追求永恒。这种动态美学精神，反映到哲理体系上，是儒释道相互取长补短，在包容中共同成长；反映在外在艺术形式上，是“无法而法，乃为至法”。因此，促使中国人“混沌地看待世界”。混沌地看待世界造就了高纬度的审美。高纬度审美又造成了我们现在品鉴古代绘画时面对的一些困难及大众审美的误区。那么，当下，我们应如何审视中国画？赵盼超认为：一是撇开偏见，重新审视中国传统；二是以一种更加开放和包容的心态，促使其与时代紧密结合。

王志亮：中国人民大学哲学院在读博士王志亮基于本雅明·布赫洛（Benjamin Buchlon）的研究。介绍了布赫洛的基本情况及其总体批评主张，从三个方面详细讲述了布赫洛批评现代主义的三条思路：苏联历史前卫对现代主义的否定、向“具象”堕落的现代主义，以及现代主义自律的复现与体制批评的崛起。同时，他详细提到了现代主义的概念，以及现代主义的关键词——“艺术自律”。最后他讲到，布赫洛通过认识论的角度，高扬了作为反美学的达达和苏联前卫，对反思艺术和社会体制的新前卫表示赞同的同时，批评了徘徊不前的现代主义大师，以及顾恋于同义反复和自我指涉的抽象表现主义、极少主义和部分观念主义。通过讲述本雅明·布赫洛的新前卫批评轨迹，王志亮博士提醒了我们要保持自己独立的判断能力。正如他所说的：“与其怀着雄心壮志建构一个乌托邦式的客观史，不如选择一种态度、建构一种带有价值判断的主观史。”

耿纪朋：川音绵阳艺术学院副教授耿纪朋从学术研究的角度阐明：道教内在精神系统与视觉系统的双重存在是道教美术史建构的学术支撑。他从道教美术史的确立与研究现状、道教美术史建构的外在视觉系统及其建构的学术意义几个方面分别进行了阐述。他认为，对于道教的研究应该还原文化本身的定义而非图的表象，并针对国内外对道教美术研究不全面的现状提出自己的见解，指出道教美术应该走向体系化，关注点也应从个体走向整体，从而从中寻求一个区别于信仰和视觉研究的平衡点。最后，他以李淞先生关于可以把道教美术史视为三个层次的立体结构的话作了系统总结，并提出，由于外在形式是内在认同感为基础的，因此道教研究亦应把相关器物包括在内。

（统筹策划：杨茂森 编辑：王海燕、陈勃 文字整理：赵小丹、贺晓慧、贺雅洁、贾喆、王怡航、孟潇、杨伶俐、刘唯、杨晶晶、吴君、陈翔）