

上海滩1979-2009: 上海艺术家个案

HISTORY IN THE MAKING
SHANGHAI 1979-2009:
ARTISTS INTERVIEWS & WORK ARCHIVES

[塞尔维亚] 比利安娜·思瑞克
Biljana Ciric

上海人民美术出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

上海滩1979—2009

上海艺术家个案

比利安娜 2009年8月上海

从20世纪80年代到现在，当代艺术系统在中国的推进过程及自身的生存策略都经历了好几种模式。作为中国最具代表性的城市，上海在这二十多年中推动了新的文化与艺术的发展，并不断地进行着新的探索，本地的艺术群体也已经慢慢建立起了自己的思考方式与特点。地区之间虽然一直有艺术群体的互动存在，但是在对文化方面的贡献上来看，区别明显。

本书是“上海滩1979-2009”展览的一部分，也是上海当代艺术文献梳理的筹备工作的第一步。书的框架是以上海艺术家的个案作为主要的内容线索，艺术家个案用部分采访和代表作的形式出现，采访的艺术家围绕各个时期的重要的艺术实践展开话题、并以展览史作为出发点。

本书通过艺术家的个案，分多个层面和线索进行梳理及探索：

——对文化背景的思考：从1979年至今，上海当代艺术的历史性线索，以及一个大的文化背景，是如何影响艺术家个体的思考；作品有时间上的承接，有与当时社会环境紧紧相扣的上下文关系；
——对艺术语言的思考：从上海艺术群体在20世纪80年代的行为艺术作品到90年代初的装置艺术作品来看，他们在全国来说是最早尝试不同艺术语言和表达方式的。他们在上海当年很多活跃的艺术展点，见缝插针的对艺术媒介进行了大量的实验，相形同时代艺术城市，都不见得比上海迈出的这一步大气。

上海八九十年代的展览已经开始与全国艺术家有了密切的合作，此外，艺术家作为展览策划人之一的特征也一直保持到今天。

1996年首届上海双年展的举办虽然只邀请了本土艺术家，但向外界提示了上海美术馆将把关注点放在当代艺术领域。同年，香格纳画廊在上海开业等事件，也为上海当代艺术群体的特征形成打下了坚实的基础。

本书应该是对几代上海艺术家最完整的文献收集，同时也是提醒上海艺术群体在全国的重要地位和艺术群体、个体的特点。

在此感谢所有的艺术家配合回忆这段历史，所有艺术机构以及个人的大力支持。

活着的历史

喜马拉雅美术馆 馆长

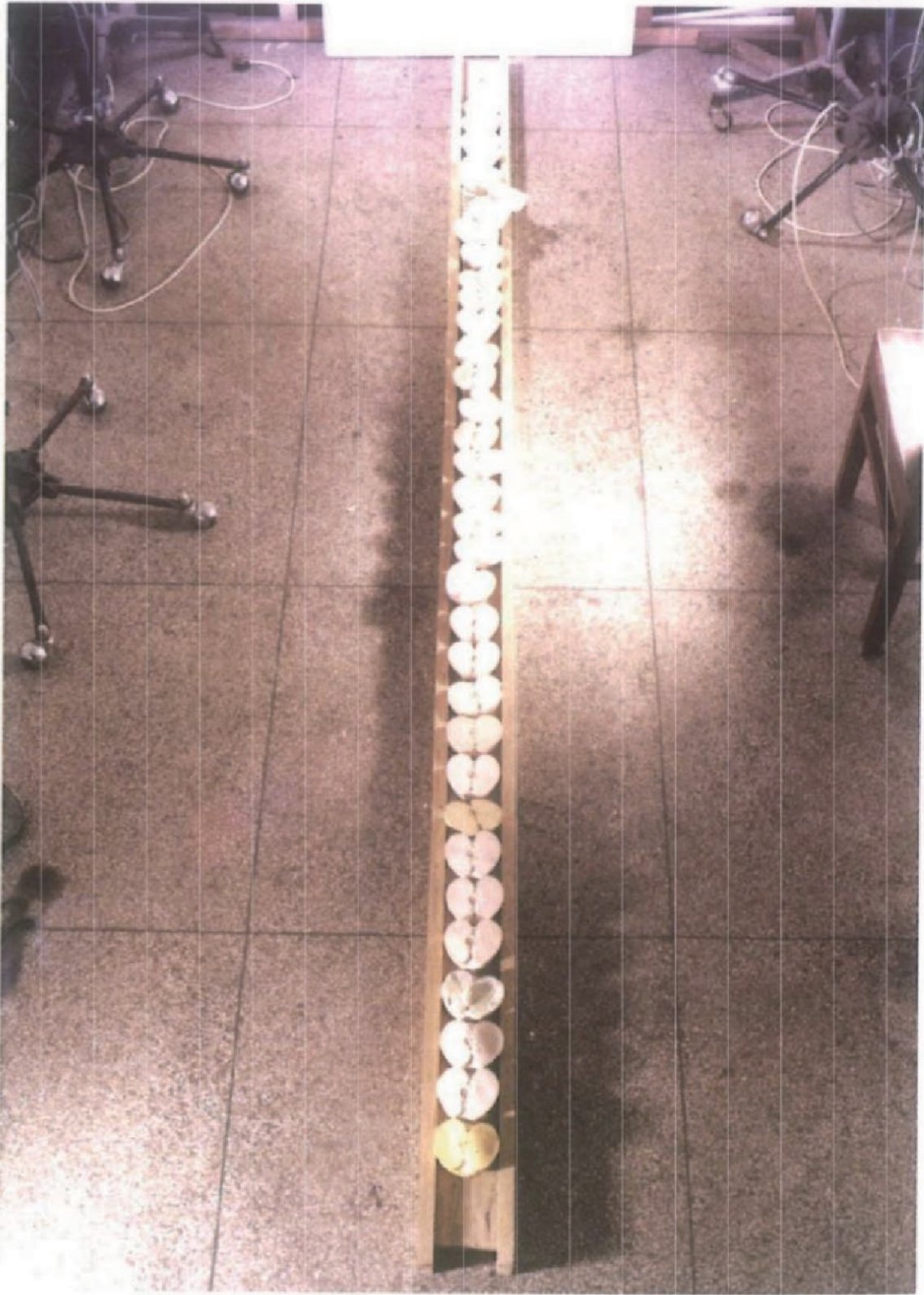
沈其斌

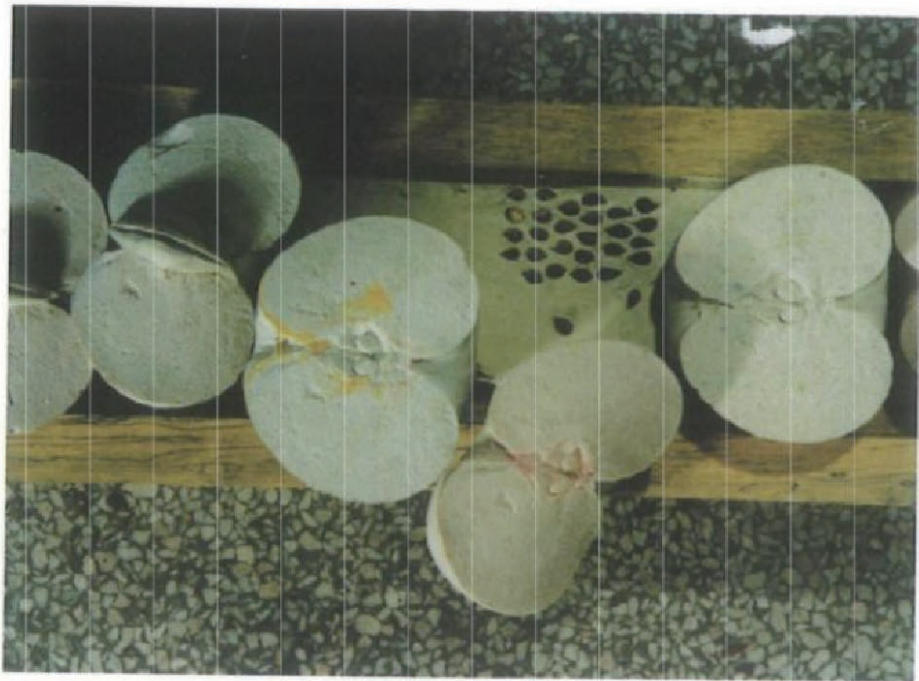
历史在每个人的心里都有着不同的面孔，有着不一样的定义，每个人面对历史也有着不同观念和态度。因此，历史在时间的序轴上特别复杂、凝重、含混、纠缠不清。逝去的昨天和活着的今天正在悄然地构成一部当代史，永远活在历史夹缝中的我们及时地拾捡这些历史碎片有着非常重要的意义。我们并非给出判断，至少我们做出了梳理和呈现。历史并不仅仅是一堆材料，而是材料背后所蕴含的思想轨迹和沉淀。

由比利安娜发起和组织策划的“上海滩：1979——2009”是一件非常有建设性的事。通过文献性的梳理，从而产生一个史学意义上的研究价值，上海这30年艺术的发展无疑在中国现当代艺术中具有重要的位置和作用。如何更好地来研究、认知和呈现，作为未来艺术发展的基点和营养，是我们应面对的问题和责任。

上海证大现代艺术馆一直以来致力于当代文化的建设，我们做过“上海1979——1989抽象艺术”、“无名画会”等文献性的展览，这次又做了“上海滩：1979——2009”，这样的工作将是长期和持续的，相信通过大家的努力，能够为这个时代留下一笔文化的财富。

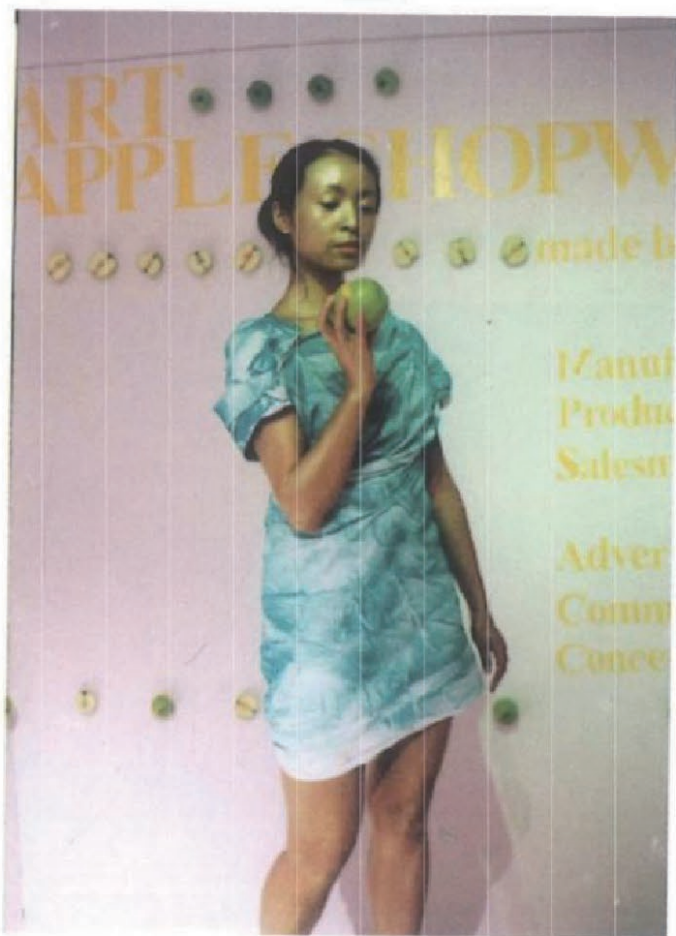
张新

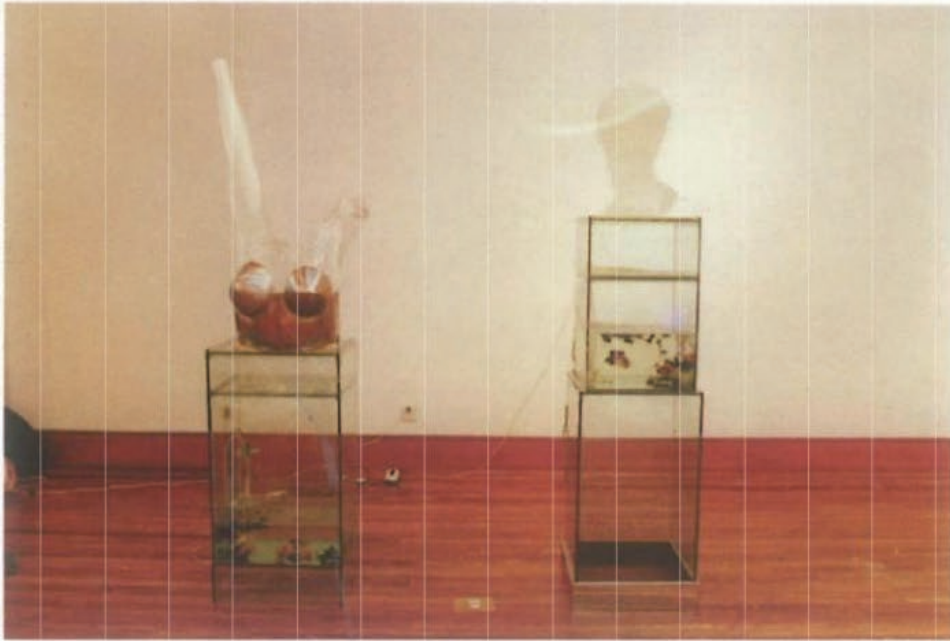
二分之一状态，木、树脂、橡胶、籽、腊，1992

作者以苹果被切开后二分之一状态的不同造型组合来隐喻女性主义普遍意义，作者想提醒这个模式是男性视觉模式，也是建立在社会意义上的视觉模式上的某种特殊性，揭示它们之间的相似形关系。看视旋律的形体造型，营造出一种对“美”的视觉模式。

艺术橱窗1998年，行为

策展人设定参展作品为雕塑《二分之一状态》展览期间作者为此雕塑的做了个橱窗广告，以此来宣传雕塑作品《二分之一状态》。作者在此展览中把雕塑作为艺术品的概念转移为道具。替换了作为食品的苹果和作为艺术的苹果之间的属性。橱窗中的广告形象，视女性身体由“主体”转移为“客体”的隐喻是对文化消费时代的性别权力消费模式的隐喻。是对无奈的，失落的，表演性的女性主义的揭示。

气候No. 1, 冰、玻璃、鱼、不锈钢

性别似乎成了一位女性艺术家最敏感的问题。在我看来, 性别的被动导致女性的无奈、仇恨和纳闷的同时女性愉快的扮演了另一种角色, 即从仇恨中觉醒成为一位中性人物。人们有时再也无法判断一件艺术作品是女性艺术家作品, 而认为它仅仅形容女性的无奈和自我崩溃的快感之可能。“大卫”是人文主义精神的象征, “玛当娜”是媒体中90年代女性的代表, 他们都意味着权力、荣誉、精神和人性。他们的形象在后现代语境的今天被异化成为美丽的风景, 象我们时代的气候不可阻挡, 无奈的没有崇高感的时尚。正如人间喜剧, 生活的同时又是被观赏的。

另一条路，行为，西藏拉萨川藏公路上，西藏废墟泥土、青稞，4×4m，1996
1996年7月30日

把西藏建筑废墟泥土堆积在川藏公路上，使它形成中文汉字“田”，然后扮演农民在田里播种，种下西藏唯一的农产物——青稞，用象征西藏母亲河——拉萨河河水浇灌。希望种子发芽、成长。

1996年8月1日

然而这是一条从西藏拉萨通往四川的主要干线，来往的车辆碾过我的“田”，我同上一样扮演农民松土，浇灌。希望种子发芽、成长。但这仅仅是一种愿望和期待。

1996年8月2日

又一次松土，在拉萨河河水浇灌，车辆象往常一样穿梭于我的“田”。

1996年8月3日

被车碾过的“田”已经没有“田”的痕迹了，留下的只是一条路。

家，2001

把中国五好家庭标准化模式形象做成冰雕，并放置于家用冰箱中进行储存。-1°C的物理性隐喻了标准家庭的结构及模式化的甜蜜生活在恒温下的暧昧状态。

张健君 097

1978年毕业于上海戏剧学院美术系油画专业，
1981年到1989年在上海美术馆工作，自1997年至今，任美国纽约大学（NYU）艺术院客座教授。
现生活工作于上海和纽约。

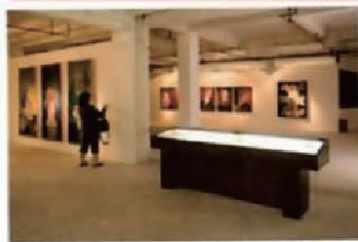

张平杰 521

出生于上海，批评家，策展人。
现生活工作于纽约和上海。

张新 525

出生于1967年，
1990年毕业于上海大学美术学院雕塑系。
现生活于上海，工作于上海油画雕塑院。

周啸虎 531

1960年出生于常州，
1989年毕业于四川美术学院。
2005年在上海定居，现生活工作于上海。

鸣谢

(姓名排名不分先后)

乌头、蔡超恒、陈研音、丁乙、高铭研、龚贤、顾磊、顾铮、何旻、何浦林 (Lorenz Helbing)、
胡建平、胡介鸣、胡昀、黄奎、金锋 (小)、金锋+苏畅、靳山、李牧、李平虎、李山、
李小米、李旭、梁玥、刘建华、陆春生、卢佳炜、棉棉、倪俊、倪卫华、钱喂康、邱黯雄、
仇德树、申凡、沈其斌、施勇、宋海东、孙良、唐狄鑫、汤光明、唐茂宏、王南溟、王耀东、
吴亮、吴梦、向利庆、徐震、杨福东、杨晖、杨旭、杨振中、余友涵、张鼎、张恩利、
张芳、张建华、张健君、张隆、张平杰、张新、赵川、赵松、郑为民、周啸虎、
周学文、周子曦、朱其

可·当代艺术中心

中国上海凯旋路613号（近延安西路）

ke@kecenter.org

www.kecenter.org

喜马拉雅美术馆

（将于2011年5月正式开馆）

www.himalayasart.cn

香格纳画廊

莫干山路50号，16号楼

info@shanghartgallery.com

www.shanghartgallery.com

图书在版编目 (CIP) 数据

上海滩1979—2009：上海艺术家个案 / (塞尔维亚)
比利安娜·思瑞克著. -- 上海：上海人民美术出版社，
2010.4
ISBN 978-7-5322-6731-6

I. ①上... II. ①比... III. ①艺术—概况—上海市—
1979—2009 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第043269号

上海滩1979—2009：上海艺术家个案

著 者 [塞尔维亚]比利安娜·思瑞克(Biljana Ciric)
策 划 李小米
责任编辑 张旻蕾
装帧设计 曹 巍
出版发行 上海人民美术出版社
社 址 长乐路672弄33号
印 刷 南京顺和印刷有限责任公司
开 本 889×1194 1/32
印 张 18.625
版 次 2010年3月第一版 第一次印刷
印 数 0001-1000
书 号 ISBN 978-7-5322-6731-6
定 价 68.00元

■ 版权所有 翻印必纠

未经书面授权，本书的任何一部分或全部不能以任何方式（包括复印、翻拍或者播放）复制和传播

比利安娜(Biljana Ciric), 华东师范大学艺术系硕士。她曾担任过上海多伦现代美术馆策展部主任以及2006年新加坡双年展的网络策展人。她所策划的延续性项目《迁移嗜好者》参加了第52届威尼斯双年展的独立项目以及“深圳/香港城市建筑双年展”, 她还参与联合策划了2007卡塞尔文献展的《艺术世界》杂志的参展项目。在2008年, 由她担任策展人的“在野策略——柬埔寨越南当代艺术展”及艺术家洋子的首次中国个展先后在可当代艺术中心开幕。同年, 比利安娜作为团队总负责人, 完成了由上海证大现代艺术馆主办的“介入: 艺术生活366天”大型公共文化艺术项目。从2009年开始, 她将把艺术家小野洋子的个展在中国乃至整个亚洲巡回, 首站已经于今年2月在广东美术馆展出。

比利安娜现在工作、生活于上海。作为独立策展人外, 她还给很多国内外艺术杂志撰稿。如《典藏》国际版、《Flash Art》、《Broadsheet》……

2008年, 比利安娜本人的第一部出版物《被枪毙方案》在全世界发行。

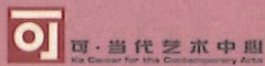
2009年, 比利安娜建立奶妈基金会, 该基金会专门支持年轻艺术家, 并于2009年9月推出了由基金会所支持的第一批年轻艺术家的展览。

“上海滩1979—2009上海当代艺术回顾展”为我们了解上海当代艺术变迁提供了非常有价值的资料。对于20世纪各个年代的艺术家人或群体怎样进行艺术实践（部分资料由于各种原因遗憾丢失）的深度剖析，无疑给我们每一个人带来了一次全新的探索。展览按时间顺序加以展示，这一直截了当的方式（对于大量复杂信息的精妙挑选）为新的学术诠释提供了一个至关重要的框架。这个展览为未来的研究工作建立了一个很高的标准。

芭芭拉·伦敦 策展人
纽约现代艺术博物馆，新媒体和行为艺术部
Barbara London Associate Curator
Department of Media and Performance Art, MoMA

当我向艾瑞克·霍布斯邦问起关于“向遗忘提出抗议”的观念时，他告诉我：“现代社会、现代经济的运作从本质上脱离了一种对过去的认知与理解，而问题本身就是这些已经存在的问题必须得到解决。今天，用以解决问题的标准方法，即是以一种流行的工程模式：过去所做过的事与今天正在做或将要去做的事之间完全没有任何联系。然而对于整个人类及人类社会，这之间绝对不是没有联系的，更不会主观地要求没有联系。任何一个人，其实质都植根于过去、植根于个人的过去、植根于整个社会的过去，而且在熟知这些过去的同时，还对其具有浓厚的兴趣。从社会意义来说，想要没有联系也绝对不可能，因为如果你遗忘了过去所发生的，便会自然而然、一遍又一遍重复同样的错误，从这个角度看，历史学家对于我们这个现代社会来说就显得必不可少，因为记住被其他人遗忘的事正是他们的工作。这里是有区别的，很多人想要刻意忘记真实的过去，但同时又试图创造属于他们自己的过去，历史学家当然抵制这种做法，但在某种程度上说，他们在创造属于自己的过去，而与此同时他们也在努力地去记住真实的过去，他们就这样做，事情当然也这样发生着，如果你喜欢，这就是他们的真正功能。”记住过去，应同样与我们正在做或将要做的事情一起成为整个世界的当务之急，正如同我们对于信息的不断消耗，我们的记忆同样应该被平等的赋予更大的活力。没有事物是始终如一的，也没有事物是不断重复自身的，万物都在持续变化着。随着世间万物的变迁，似乎也证实了伊斯利尔·罗森菲尔德的话：“我们必须为不可预知的环境时刻准备着。”由比利安娜策划的“上海滩1979—2009上海当代艺术回顾展”将这些论证生动地展现在我们眼前，这个展览是对“向遗忘提出抗议”最大的贡献，它不仅仅是一个对上海当代艺术史的调研，同时还对上海几代艺术家在不同时期的工作加以梳理并展现出来，而这又恰好印证了厄尔文·帕诺夫斯基的观点——未来是建立在历史的框架上的。

汉斯·尤利斯·奥布里斯特
策展人，蛇形画廊国际交流总监
Hans Ulrich Obrist
Serpentine Gallery, Co-Director, Exhibitions and Programmes and Director of International Projects

ShanghART
香格纳画廊

ISBN 978-7-5322-6731-6

9 787532 267316 >