

世界图景

- 大家好，我们是地球村小组，我们组讲解的主题是“世界图景”。与前几次同学们报告的内容不同，我们所负责的部分没有以特定的地域或文化作为焦点，而是将视角放在了艺术与政治的关系上，试图在全球化的社会背景之下找到艺术之当代性的存在。首先，我们想用几则新闻让大家直观地感受到艺术与政治之间的联系：

● 引入：诗意的，或政治的？

- 马蒂斯撤展：北京时间2022年2月26日上午，法广新闻（RFI）的一则关于“**法国北方省因应俄乌危机暂停向中国出借马蒂斯画作**”的报道截图在中国社交媒体平台刷屏。报该道称，俄罗斯进攻乌克兰次日，法国北方省省长于25日宣布，**暂停向中国出借著名画家亨利·马蒂斯（Henry Matisse）作品的安排，也同时暂停该省与中国文化机构的一切合作。**
- 威尼斯本地居民因双年展流失：威尼斯双年展是艺术界的知名盛典，但威尼斯本地居民的生存空间却在因此被挤占。这是因为威尼斯有大量的文化和艺术机构驻扎，他们的活动更多面向来自世界各地的游客和艺术爱好者，而非习惯于日常生活的居民。基本上每家文化机构都会开展自己的展览项目，这些活动的同质化程度也逐渐升高。宫宇中不再有威尼斯人居住，它们现在都变成了展览场地或者酒店。整座城市就像一个大的陈列橱窗，与文化地标紧紧相邻的是时尚名品店和24小时游客超市。似乎一切都指向了文化享乐，鲜少涉足文化生产。
- 奥斯卡政治正确：2020年，奥斯卡更新了推动多元化的重大改革措施，要求参选影片的演员或主题、主创、发行、观众宣传这四个领域内至少有两个覆盖“未获得充分代表的群体”，即少数族裔、残疾群体、女性和LGBTQ+等。这一做法被部分人视为过度政治正确，将政治正确看得大于艺术的本末倒置行为，但另一些人则认为这有助于鼓励和保护创作多样性，避免电影被老白男和资本家们把握话语权。
- 贸易战与艺术品市场：2018年7月10日，**美国拟制定新一轮对华征税清单，其中艺术与古董也被列入征税清单之中，并拟征收10%的关税。**原本美国对艺术与古董并不征收关税，以此鼓励艺术品流入美国，增进公共利益。与特朗普政府的政策相反，**中国政府在这年降低了艺术品关税价格以吸引更多艺术品的流入。**同时，中国政府对于1949年之前的中国艺术品与文物的出口一直有严格的限制，除非得到特别许可证，否则不能向外出口文物。这一政策对于高端艺术品和古董艺术品的中国市场并未产生太大影响，却令美国经销商更难拿到来自中国货源，减少了中国古董艺术品的流出。但对于大芬村中这样靠生产廉价艺术品和仿制画的画廊来说，国际市场的失意对客户结构和营业额影响是巨大的，画廊需要面临新的转型。
- 艺术创作非但不会让艺术家脱离民众，反而会提高他的感受力，在他心中孕育一种对大众的激情和需求的敏感，而这种感觉是那些为某个国家或者某个政党奔忙劳碌的活跃分子所无法体会、也无暇培养的。艺术家的创作可能会有欠缺，但他绝不会对事物无动于衷。他也许比积极的公民更痛苦，因为他没有明确的职责可以履行。（伍尔夫）
- 艺术与政治正在越来越紧密地相互影响，艺术本身也正在成为政治的一个部分。接下来，我们将从广度与深度两个维度来探讨这种相互介入。第一个模块我们将广泛地关注当代艺术中最贴近当下的政治议题，来考察艺术是如何作为社会出口与介入潜能的；第二个模块我们将深度地考察艺术对于政治、哲学、当代性本身的

反思，来看艺术能在多深刻的意义上表达和思考政治。由于这部分议题较为零散，我们没办法像其他小组一样呈现出一个明确的时间线或发展脉络，但我们希望以“何为艺术的当代性”这一问题作为贯穿以下艺术品讲解的线索。我们认为，当代性与现代性的区别在于：现代性强调一种尖锐的批判与结构，它把所有的矛盾鲜明地直白地呈现在人们眼前，打破一切旧有的固化的认知。但旧秩序的打破意味着新秩序需要被建立，这正是当代性在做的事情，它寻求在矛盾中找到调和，在对立中找到共存，在差异中找到融合，不同性别、不同种族、不同阶级的人们在试图找到彼此之间的联结。这一概括可能并不准确，但我们希望大家带着这个问题持续思考，相信我们会从对于以下艺术品的观看中找到自己的答案。

● 第一模块 作为社会出口与介入潜能（贴近当下的，每人都关注的）

○ 俄乌战争

- 在基辅，概念艺术家艾尤沙（Aljoscha）在祖国纪念碑前举行抗议，该纪念碑是该市二战期间乌克兰历史国家博物馆的财产。该雕塑是乌克兰苏维埃共产主义为数不多的经久不衰的象征之一。（该国于2015年禁止在公共场所展示大多数类似雕像。）这座巨大的雕像一只手拿着一把剑，另一只手拿着一个刻有锤子和镰刀的盾牌。在作品中，艾尤沙赤身裸体地站着，手里拿着两件由塑料、丙烯酸和玻璃纤维制成的粉红色雕塑。这两种形式代表了他实践的核心原则“biosim”，艺术家将其定义为“将生命延伸到非生物”，从而“构建新的生命形式”。“没有正当的冲突，所有冲突都是犯罪行为，给各种生物造成暴力和痛苦，”艾尤沙在一份声明中说。“任何一种人类意识形态都是暴力的。”

○ 难民艺术

- 《行走》：叙利亚难民木偶女孩“阿玛尔”的长途跋涉
- 2021年7月至11月，The Walk Productions与Good Chance和Handspring Puppet Company合作，创建了The Walk：一个支持难民的艺术和希望的行走木偶。这一项目汇集了艺术家、主要文化机构、基层社区团体、人道主义组织以及公民和宗教领袖，他们团结起来，实现了有史以来最广泛、创新和冒险的公共艺术品之一。The Walk的核心是“Little Amal”，一个3.5米高的年轻难民女孩木偶，她代表所有流离失所的儿童，她从难民营出发走到英国曼切斯特，走了8000多公里去寻找她的母亲，向世界传递着“不要忘记我们”这一紧急信息。Amal在阿拉伯语中的意思是“希望”，世界上有成千上万的Amals，男孩和女孩，需要找到进入教育和重建生活的方法。这一项目目前拥有了自己的官方网站和基金会，以募集的善款来帮助难民儿童寻找庇护和获得教育。这一艺术项目得到广泛的关注一方面是因为其特殊的形式——巨大的装置及戏剧性的在场演出；另一方面是它触动了人性中的共鸣，对下一代、对孩子们的关心。
- Taylor, Jason De Caires. ‘The Raft of Lampedusa’, 《兰佩杜萨的筏子》描绘了13名难民坐在筏子上，朝着不确定的未来漂流。它的灵感来自Théodore Géricault的《美杜莎的筏子》，它代表了海难水手徒劳的希望。

○ 反对资本主义

- Santiago Sierra（圣地亚哥·西耶拉）是一位最具对抗和分裂性的当代艺术家。他一贯惊人的创作经常聚焦于低价雇工看似无目的而低贱的活动，以此将注意力引向残酷的不平等劳力贸易。西耶拉经常通过表面上再现探究资本主义系统的剥削模式来引发争议，从而突出贫穷与压迫背景下商业的残忍逻辑。
- 2004年《向10个工人背上喷涂聚氨酯》中，他展示了一排伊拉克移民忍受貌似轻描淡写的题目所描绘的折磨。西耶拉多次在伦敦里森画廊展览。
- 2002年《苏拉布国际人员制作的21块人类粪便模块》，他在空间中放满带有塑料固定物的大块的固体粪便，以及将它们从印度运来的棺材般的装货箱。作品原料在三年前收集于斋浦尔和新德里附近，这些有机物早已干燥，变为土坯一样的无害材料。作品出现在里森画廊，这一机构因支持极简主义雕塑而闻名，它直白的外观既充满敬意又极具反叛。
- 但是《21块人类粪便模块》远不止于对艺术当中一种形式流派的挖掘。作品的最终形式和其独特的构建过程提出了对印度生活阴暗现实的尖锐评论。印度全国至少有一百万人口被雇为“淘粪工”，大多为女性，他们从事人工清洗厕所和下水道的低等工作。他们只有最粗糙的工具，常常需要在恶劣的环境中走很长的路，这些不幸的人很容易染上重病，包括肺结核。西耶拉与致力人权和教育改革的苏拉布国际合作创作，通过运用现代主义的形式语言指出，世界上很多人仍遭受着那些富足者眼中古代人类才会经历的苦难。
- 因此，《21块人类粪便模块》中的指向是多层面的。它戏谑地引用了其首展所在地的美学传统，还将观者引向作品的生产地，突显两者生活水平之间的巨大鸿沟。

○ 新冠疫情

- Valerie Hegarty, The Covid Diaries Series: 瓦莱丽是一位以“毁画”而出名的艺术家，她的每一幅作品都像是一个事故现场。她称自己之所以这么做，是因为她赞同笛卡尔在

《方法论》里的观点“任何权威的结论甚至是常识，都可以进行怀疑。”毫无疑问，她对待艺术的态度亦是如此。在疫情之后，她创作了新冠疫情日记系列，该系列延续了她一贯的破坏风格，呈现一种类似挽歌的表达，以凋谢的花朵和“被破坏”的状态诉说更广泛的主题——社会和理想的磨损。（<https://www.artsy.net/artwork/valerie-hegarty-nuked-the-covid-diaries-series>）

- Morfi Jimenez, The (Un)Real: 在疫情的背景之下，由于不能出去拍照，开始重新思考自己作为摄影师的工作流程。“展示了表达代码和叙事角色的反转。作为电影投射的图像代表了现实，而对比鲜明的景观是一个悬浮、封闭和无人居住的城市。这个城市现在是一个虚构的，一个无法到达的空间，我们不能暂时成为其中的一部分。然而，不拍照的事实并不意味着与摄影手势保持距离。（非）真实被置于模棱两可的感知游戏中，真实与非真实之间的模糊界限，是摄影媒体最自然的品质之一。最后，摄影给了我们想象和重新想象我们的“现实”的无限可能性，今天比以往任何时候都更有必要。”（<https://www.morfijimenez.com/the-un-real>）
- 4月21日，新裤子成员庞宽在社交媒体上发文表示自己会在星空间画廊举办一次为期14天的现场加直播的行为艺术展，在这次展览上，他会在一个2.5X2.5米，高1米2的台子上吃喝玩乐撒睡14天，一箱水、一箱饭、一箱酒、一箱零食、一箱时髦的衣服、一个沙发和一个马桶生活两周的时间。这一场时间空间都受到严格限制的生活表演就像是经历一次狭小房间中的隔离，有趣的是，由于疫情防控不再允许观众现场观看，他的生活真真正正成为了一次隔离，这被网友们笑称为艺术的完成。

。 阴谋论

- Mark Lombardi, BCCI-ICIC&FAB(4 version)：以网络的方式绘制涉及恐怖主义和丑闻背后的组织犯罪者，研究公共记录背后真实的勾结（<https://whitney.org/collection/works/12916>）
- Mark Lombardi最初是休斯顿美术界的研究员和档案员，他对公司丑闻、金融渎职以及似乎连接黑手党、梵蒂冈银行和20世纪80年代储蓄和贷款灾难的隐蔽网络充满兴趣。他早期的探索是叙事性的，但在1993年以后，他转向用图表来表达信息。Mark Lombardi细腻的描摹大多用黑色铅笔，偶尔用红色点缀，覆盖了巨大的纸张（许多超过四英尺高，八英尺长）。由于该作品可视化的是联系而非因果，因此Mark Lombardi的创作具有较高的自由度，弧线、圆圈等元素都在画面中随意地出现。
- <https://www.aljazeera.com/features/2018/5/1/age-of-terror-art-since-9-11-explores-complexities-of>
- <https://mp.weixin.qq.com/s/97bl4sVOY8yBMOTBS6snLw>

。 地域传统/去欧洲中心化

- 陈箴，《绝唱——舞身撞魂》/《日咒》/《福倒福到/佛倒富到》：陈箴的大部分作品和中国文化背景有着深刻的关系，他对文化和社会的一些反思恰恰是在他来到巴黎以后被激发的。他认为这是一种“跨经验”的成果，即当一个人离开自己的故乡，去另一个地方学习了新的文化和复杂的生活经验以后，精神上的孤独就会和生活经验进行重叠，产生了一种“文化上的无家可归”，这种体验就构成了自己独一无二的精神世界。（https://mp.weixin.qq.com/s/dijSY6rsWak7pv23haRw_Q）

陈箴出生于上海，1986年移居巴黎后，虽然最初以绘画创作为主，最后逐渐转向装置创作。他的作品有着强烈的上个世纪上海市井生活的时代印记，常用床、椅子、电视机、玩具等生活中常见物品来进行创作，由此可以看出他深受概念艺术家杜尚的影响：解构现成物本身的形态，并为其赋予新的意义。由101只马桶组成的《日咒》便是这样一个典型的例子：“倒马桶”曾今是上个世纪上海弄堂的日常市景，住在弄堂的居民在没有现代化厕所的情况下，主妇们每天清晨都要拎着木质马桶出门、倒马桶和清洗马桶。1996年陈箴第一次从巴黎回到故乡上海，看到弄堂里的女人们在清晨出门倒马桶，而弄堂对面就是豪华的希尔顿酒店。这样的画面让他联想起了自己学生时代晨读的场景，在清晨睡眠蓬松之时读书、倒马桶已成为无需经过大脑思考，印刻在身体里的肌肉记忆。他把马桶组合成了古代编钟——这能让我们想起中国的一句古话：“当一天和尚撞一天钟”。此外，对中国人来说，马桶本身的文化意义分为两个层次：除了作为污秽的，不上台面的便溺之器以外，对于一些迷信的家庭来说，马桶还有“生儿育女”的隐喻：它被称为“子孙桶”，旧时马桶会被塞满红枣和坚果，当作嫁妆送去夫家。马桶作为编钟

的隐喻、以及它自身内涵的多面性，能够带我们穿透整个装置的艺术表象重新解读《日咒》的真正意义。由马桶组成的编钟中央，一个用收音机、电视机堆砌而成的球体在不断地播放上海清晨倒马桶、刷马桶的市井声音，在这里，工业社会中信息流也像粪便一样被倾倒、淘汰。

陈箴的作品包含了大量关于故土文化、宗教、中医、谚语，对于不了解中国文化的西方人，甚至对中国传统文化了解甚少的中国人来说，都很难领会他作品的深层意义。二十几件用上个世纪的日常用品组成的大型装置，在广阔的展览场地里看起来就像是一个大型东方家具的二手集市，对文化符号不甚了解的参观者就只能在外表上看个热闹。对华人来说，《福倒福到/佛倒富到》是一件一看就能心领神会的作品：一尊尊佛像被倒过来系在各个物品之下，很容易让人联想到过年时家家户户把“福”字倒过来挂的经历，这意味着可以给新的一年带来好运。相对的，对没有过年习俗的西方人来说则造成了一个文化经验上的信息差，就和展览主题所暗示的那样，“短路”就此诞生。

- 1986年，陈箴前往巴黎国立高等美术学院学习，在巴黎受到了西方社会强烈的文化冲击。他一边处于脱离过去的过程中，一边又发现自己很难融入巴黎社会。陈箴在采访中表示，有两件事对他来说非常重要：通过学习语言来了解西方艺术史和西方社会，以及用英语和法语重新认识中国文化。他的一个重要观点是，不用去纽约巴黎，生活同样国际化。他在艺术中的表达也负有一种将中国带给国际化的使命感。

◦ 劳工问题

- Oscar Bony, La Familia Obrera：《劳工家庭》极具启示性的图像系列。三个人——父亲，母亲和孩子——共同坐在一个两层的台子上，就像奥运会颁奖仪式上的运动员：父亲是金牌得主；母亲银牌；孩子铜牌。这个被当成“凝固的舞台造型”（tableau vivant）处理的蓝领家庭是现实中工人阶级的化身——同时，讽刺的是，也代表了更加真实的传统家庭等级制度。

● 第二模块 做艺术就是做政治（cr. 姜烨）（幽微的部分，一般没有关注的（深刻 前线的政治议题））

- 当艺术界与政治行动的项目联系起来，然而许多行为都不构成政治行为本身：更多的是一种象征性的姿态，帮助激进分子获得政治影响力和知名度。虽然艺术和艺术世界无可争议地充当了一个自我反省的场所，同时也是展示压迫和全球进程的空间、社区组织的实验室平台、集体疗法、投机政治等，但是**政治化的美学本身并不是一种抵抗的手段**。此外，我们必须考虑到，对资本主义的批判需要一个社会基础以及组织形式，以抵制新自由主义对生活方式和共同经历的破坏。我们还必须考虑到，**当今，权力是嵌入在日常物体和环境中的，权力本身就是事物的秩序：它不仅是基础设施，而且是工作、控制和建造的方式**。这些形式的权力使民主国家对我们可能提出的任何要求充耳不闻。今天的民主国家不是通过民主进程，而是通过治理中公民的要求，区别的治理其人口使其统治合法化。

● 艺术对于政治和哲学更深刻主题的表达: *Gramsci Monument* 2013 by Thomas Hirschhorn

- 上面我们介绍了一系列最切近时代的、与我们直接相关的政治议题在当代艺术中的丰富呈现，展现了当代艺术何以广泛地介入着当下的时代。大量当代艺术家把自己的视线投向最切近当下的议题，通过当代艺术创作为那些未被看到的人们和真相发声。而在这一部分，我们将转换视角、深入幽微，以一件当代艺术作品为例，展现当代艺术对于政治哲学等更为深刻的主题的关切和表达。正如2021年刚刚去世的著名人类学家大卫·格雷伯的论断，“我们脚下的大地已然偏移”，当代艺术敏锐地捕捉并呈现着当下政治的新趋势。
- 概括前述两种艺术家参与政治的方式：(traditional) political art 使用传统媒介对政治事件或政治信仰加以表现（格尔尼卡），问题是被媒介的过时所限制；political graphic art 使用大规模复制的媒介传达某个党派、团体或政府当即的政治观点（乌克兰反战），但缺乏作为艺术本身的独立性（过分依附于政治事件）
- 当代艺术是否可以寻求更加深刻的政治介入？瑞士艺术家Thomas Hirschhorn托马斯·赫希霍恩，瑞士艺术家，在巴黎生活和工作。赫希霍恩坚持在作品中表达某种广泛的政治含义，在创作作品的过程中表达其所追

求的价值，选用轻易可得、便于使用的材料完成作品创作，他称这样的艺术作品为poor art, 是真正切近于当代的作品（quality no! energy yes!）尤其警惕对于政治议题过于直白浅露的表达，认为艺术家应当发挥创造力和能动性，而非在作品中充斥着浅显的政治表达

- 赫希霍恩的创作：一系列纪念碑作品monument，献给作家、思想家和政治哲学家。赫希霍恩希望在作品中涵盖Love, Philosophy, Politics, and Aesthetics.四个主题 Politics/Love to Gramsci.葛兰西（20世纪意大利共产主义思想家，也是西方马克思主义运动的重要学者。在入狱期间，他写作了超过30本的笔记和三千多页关于历史以及分析的文字。这些被称为狱中笔记而广为人知，“文化霸权”理论，后续介绍）
- initiated in 1999 with Spinoza斯宾诺莎 Monument (Amsterdam, the Netherlands), followed by Deleuze 吉尔·德勒兹 Monument (Avignon, France, 2000) and Bataille乔治·巴塔耶 Monument (Kassel, Germany, 2002)
- 葛兰西纪念碑：不是传统的纪念碑，更像是一个workshop, 赫希霍恩自述希望创造一种新的monument: a monument for a limited time 看起来是矛盾的说法；I make monuments for philosophers because they have something to say today仍然在今天有强烈的现实意义；另一方面，the monuments for these philosophers are conceived as **community commitments**, in contrast to those altars that are personal commitments.整个社区共同努力建造而成，不是个人动念建造而成的传统的纪念碑
- 每个这样的纪念碑分为两个部分：the classical part（重现思想者的肉身形象，例如头像或身体塑像，传统的纪念碑特性，前面的葛兰西大头像）和the information part（书籍，录像带，生平档案，影像资料等等，实现当代艺术的跨媒介融合特性），the classical part回答“who”，而the information part回答“why”，人们可以在the information part学习思想家的理论（图中的library）
- 政治意义：赫希霍恩隐含的政治诉求

葛兰西 文化霸权：是意大利马克思主义者安东尼奥·葛兰西所提出的哲学和社会学理论。它指的是：一个社会阶层可以通过操纵社会文化（信仰、解释、认知、价值观等），支配或统治整个多元文化社会；统治阶级的世界观会被强制作为唯一的社会规范，并被认为是有利于全社会的普遍有效的思想，但实际上只有统治阶级受益。阶级都要透过其知识分子在公民社会争取到知性与道德上的领导权

赫希霍恩选择地点：The monument was the result of two years of research across the five boroughs of New York City (Queens, Staten Island, Brooklyn, the Bronx and Manhattan), during which Hirschhorn visited various housing projects seeking, as he says, ‘help’ to do the piece
选择了纽约相对贫困、有色人种比例较高、边缘人群 与社区一起完成Gramsci Monument；如果看了视频肯定印象深刻：社区居民说赫希霍恩“不是白人，不是欧洲人，而是黑人”

赫希霍恩使用葛兰西的理论（图：大量标语）鼓励反抗 意识到主流（“美国白男”）价值观无形中的霸权
Trayvon Martin’s face attached to the word *Universality* (2012.2被警察射杀的黑人青年)，关于马丁路德金的集会

- 但是赫希霍恩的这种深刻的政治表达和政治实践是与艺术性并行不悖的

赫希霍恩：a new monument form新的纪念碑形式 艺术家要为这种形式而战 用这种形式抵抗所有的陈规，不论是美学的、文化的还是政治的

更深层次地，艺术创作的抵抗性体现在：作为艺术家，怎样make a work today, in my time, resists the actuality of today? how can i make a work in my historical context today that reaches beyond its historical time (“ahistorical”) ?对于当下政治相关的议题尤为重要 这也是一种resistance

某种意义上 赫希霍恩追求艺术的universality普世性 即使是政治进入当代艺术视域

这也是为什么赫希霍恩让葛兰西纪念碑仅存留77天 此后便拆毁：纪念碑不会永久存在 物质性的东西会局限于时间 但这样的做法传达了：纪念碑会消失，但思想和反思会永远存在

正如给葛兰西像献上的玫瑰：每天仅仅献上一朵 时间流逝痕迹清晰可辨 但正映照出思想的常新

◦ 科学、文明发展与伦理（对于媒介的创新、艺术边界的拓宽的反思）

- 可以说一下第一部分中，我们提到的艺术家的作品都不限于传统艺术表达，例如绘画、雕塑、摄影等，而是媒介、装置、行为艺术，侧面印证了当代艺术的包容性与开放性。

- <https://mp.weixin.qq.com/s/ryXrFFRA9oKncQKrDSqzvA>

-

◦ 当代性的反思（以艺术思考当代的意义究竟在何）

- <https://mp.weixin.qq.com/s/N6tv5cCTFsl4HBXrrvavvg>

- “我们可以把关系性、参与性和对话性的艺术实践看作是社会和政治组织新模式的实验。 这些实验是在全球化导致的分裂、社会联系的破坏和异化面前出现的。这些实践也证明，艺术已经成为一种实验活动，通过转向其他学科、主题和制度，与世界横向重叠，以解决社会政治问题。然而，参与有其局限性，因为它是新自由主义治理和权力

的一种形式。” “ 艺术的新使命是从字面和象征意义上重塑世界，作为一种构建社会团结和共同想象形式的方法..... 这种艺术的作用是试验如何恢复与现实的重要联系，突出当前由于西方极端的异化而导致的存在危机。”

- **线索：当代性**

- 现代性-对抗/当代性-共识