

论中国八十年代与九十年代艺术出现断裂式分层的现象

吴佳 熊维妙 李虹祎

四川吉利学院 四川省成都市 641423

摘要：中国八五新潮艺术摆脱了七十年代伤痕艺术，乡土写实主义艺术的对过去的反思，延续着五四运动以来那种对现代主义艺术的探索与发现。八十年代的艺术是群体集体式的，每一个群体都有自己鲜明的主张与观点。代表艺术群体有：北方艺术群体：王广义，舒群，池社：张培力，耿建翌。西南群体：毛旭辉，叶永青。厦门达达：黄永砷等。而在九十年代艺术则从八十年代艺术发生了翻天覆地的变化，寻求日常生活个人叙事，崇高精神下降，嬉皮笑脸玩世不恭。代表则有：玩世现实主义：方力钧，刘炜，杨少斌，岳敏君。政治波普：王广义，余友涵。纵观八十年代到九十年代的艺术，会发现出现断裂式分层的现象，本文则是讨论断裂式分层的原因。论文分为三个部分来探讨。第一个部分是：从现代主义到后现代主义。第二个部分是：从宏大叙事到日常生活个人叙事。第三个部分是：时代背景的影响。最后总结出出现断裂式的分层以及先如今中国当代艺术的走向。

关键词：八十年代；九十年代；断裂式分层；群体；个人

前言

纵观中国八十年代到九十年代的艺术，会发现很有意思的现象，那就是出现巨大断裂式分层，其实艺术的发展变迁是很正常，不同的时期，艺术也会呈现不一样的状态。可是这两个时期艺术值得深思，为何与之前时代艺术是那样的决裂，这就值得去探索与发现，研究八十年代与九十年代艺术的大体风格，从而找到原因。思考中国当代艺术的走向，对每一个当代艺术家来说是很必要的。论文里分为三个部分来解释为何中国八十年代到九十年代艺术出现断裂式分层的原因。第一个原因：从现代主义到后现代主义。这与西方现代主义与后现代主义的理论及绘画风格有很大的关系，还有哲学。第二个原因：从宏大叙事到日常生活个人叙事。这可以从八十年代到九十年代艺术家的总体风格看起来。第三个原因：时代背景的影响，分析八十年代到九十年代的背景去分析出现断裂式分层的原因。

一、从现代主义到后现代主义

在八十年代李小山就发表了《当代中国画之我见》，认为中国画已到了穷途末路的时候，必须更新观念。在种种的影响下，中国八五新潮开始。

八十年代的艺术的理论是现代主义，而受到哲学的影响则是尼采，叔本华，萨特，弗洛伊德。弗洛伊德：对人格的病理学研究，西方人的意识与潜意识对无数国人的思想引起了共鸣。对直觉和本能的宣泄，都是理智的宣泄，艺术家的意识受到了压抑，并且也意识到了压抑的痛苦，然后在作品里进行消除。尼采：高喊“上帝死了”，他表达出了一种反叛的精神，对国人具有很大的精神鼓舞，对现状的不满，需要进行发展，所以对七十年代前那种旧的文化历史的怀疑与抛弃，对传统文化的反思与批判，导致八十年代一些作品的产生。萨特：“他人即地狱”，那种冷漠孤独与

深深影响中国艺术家。这些西方现代主义理论与哲学深深影响着中国八十年代的艺术。

八十年代出现理性思潮，生命之流，后八五新潮美术。

一：理性思潮有三个重要的特征。

第一个是：人文理性。

中国八五新潮是以人文理性为开端，是形而上学的，追求真理，理性，注重文化与哲学的思考。中国画家对西方的哲学与中国本土哲学进行融合，探讨很深刻的人生观与哲学观。王广义，丁方的画就有这种感觉。

第二个是：本体理性。

本体理性有宗教理性（宗教理性的画家一般反对“自我表现”，“个性化”，但她们并非不要自我，他们反对世俗重情义的“小我”，却要自我意识，要在个体中体现了人类普遍的崇高理性的“大我”）；哲学理性（注重表现人类经验的普遍性概括，有某种哲学观念或知识，文化等），客观理性（更多的关注具体的艺术本体问题）

第三个是：理性思维。

他们认为艺术是一门科学，强调艺术思维。而其中的代表艺术的艺术群体有：北方艺术群体，他们总体的艺术风格有一种冷寂，静穆，很庄严的气氛，大多数是“抽象化”的人物，色彩也趋于单色画。代表艺术家王广义，舒群。池社的代表画家有张培力，耿建翌，风格具有一种冷漠感，严肃感。

二：生命之流

生命之流分为四种。第一是生命本体：崇尚生命，在个体之中，用经验获得永恒。第二是自然意识：将自然作为生命的象征，或将自然作为人与社会，人与宇宙的对应的载体。第三是宗教情感：反对宗教精神，更多的是崇拜宗教式的情感冲动。第四种是：

直觉思维：崇尚直觉认为是超验的。代表艺术家有毛旭辉：代表作品《大卫与维纳斯的相遇》《红土之母》。叶永青：代表作品《秋水无声》《躺着等云飘过来的女人》。

九十年代的绘画风格完全没有了八十年代那种宗教，形而上学，具有形而下的现象，在89年的第七届全国美术展览之后，就有了新生代艺术与艺术展，然后就有其他艺术，这是和八十年代完全不一样，这和八十年代现代主义艺术与理论，哲学不同，九十年代则受后现代主义与哲学的影响，从弗洛伊德变成了德里达，哈贝马斯，利奥塔，杰姆逊等，八十年代艺术家会看大量的哲学理论与自我评论，而九十年代的艺术家，很少的阅读后现代思想的哲学家的专著，但不影响后现代主义对中国九十年代艺术的影响。西方后现代时期的标志是一个都市产业工人阶级的崛起，以及更一般的是一个“大众社会”及与之相应的“大众教育”和“大众文化”体系的出现。后现代意味着非理性，无政府和危险的不确定性。欧文·豪最早使用“后现代”一词，他认为在大众社会里，阶级区分比以往任何时候都要模糊，像家庭这种传统权威中心开始失去某些约束人行为的力量，在这个社会里，被动成为一般的消费态度，人变成消费者。后现代他是一个献身于快乐的知识嫌弃和预言式不负责任的时代，是一个完全不信任保护性反讽和过分伟大的自我意识的时代。这些种种影响到九十年代中国艺术的发展，就如新生代以刘小东，喻红为代表；玩世现实主义以方力钧，刘炜为代表，政治波普以王广义，余友涵为代表。新生代艺术：他们对八十年代艺术家那种对理论的兴趣毫不关心，仅仅关注眼前的细节，关注平凡事物，“近距离”的观察生活，他们多侧重诙谐幽默，在认真生活，也很有想法。玩世现实主义：在美展的背后，是他们所提供的一种合法化与稳定的需要，控制艺术的是其他因素，故前卫艺术家的艺术态度与生存就与现实是那样的不合时宜，所以才会改道的方式表达内在的意念，冷漠，躲避，发呆，木然以及嬉皮笑脸这类状态自然就会出现。波普主义：波普语言对他们来说只是一种表达的工具，这是他们的一种生活态度或思想立场。

二、从宏大叙事到日常个人叙事

中国八十年代是一个以“群体”“运动”命名的艺术时代，许多艺术家组织在一起，自发的进行艺术理论支持，研究与宣言，艺术群体的艺术家有一致的艺术观念，经常会通过座谈会与彼此交流，相互理解，他们认为自己是文化精英，承担着对中国大众自由科学民主的思想传播，深受西方现代艺术与理论的影响，在绘画上总体表达的是思想，宗教，理性，生命这些宏大叙事，就如八十年代王广义，舒群，张培力，耿建翌这些人的画作，很清晰的能够看出形而上的表达。王广义，代表作品：《凝固的北方极地·最后的审判者》《黑色理性·病理分析》《后古典系列·马太福音》。舒群，代表作品：《绝对原则·作品2号》《无穷之

路系列》张培力：代表作品有《仲夏的泳者》《请你欣赏爵士乐》。耿建翌：代表作品有《灯光下的两个人》《理发系列》。

九十年代的艺术通过艺术家的作品就可以看出，从八十年代的宏大叙事变为日常个人叙事。八十年代艺术家们的宏大叙事风格并没有太明显的改变中国的现状，故艺术家们更加贴近现实生活，从“运动”“集体”变为“个人自由”的追求，他们放弃了主题与意义的维护，感受生活的平庸与无意义，艺术不再沉重，就如新生代画家的作品表达的一样。代表艺术家：刘小东，代表作品《都市猎手》；喻红，代表作品《烈日当空》。九十年代艺术家在一开始就没有像八十年代那样稳定的世界观和系统思想，不太明显碰思想，对过去的也不太信任，因为听到了感受到了太多的谎言与无奈，于是崇高精神下降，嬉皮笑脸玩世不恭出现，这和玩世现实主义，政治波普主义艺术家的表达作品一样。代表艺术家：方力钧，代表作品《第一组》《素描之二》；杨少斌，代表作品《群殴图》。政治波普主义王广义，代表作品《大批判》；余友涵，代表作品《招手》《你办事，我放心》。

三、时代背景的影响

在1978年十一届三中全会之后，进行改革开放，在艺术上达到一定的百花齐放，而八十年代由于国门打开，国外的现代艺术得以学习与传播，让中国艺术家在学习与运用艺术语言的有一定的自由化，八五新潮的艺术群体沿用“集体”“运动”式来得到自由，科学与民主。在九十年代则是全球化的时期，在市场与资本的背景与影响下，中国九十年代当代艺术得以从八十年代的地下艺术逐渐发展，并且九十年代中国艺术里出现了商业画廊，画展，策展人，批评家，画家及观众为一体的艺术模式。九十年代的中国艺术家不像八十年代艺术家那样，他们可以通过市场与资本，参加国际性的展览，市场与消费，也就是艺术与货币开始在一起，构成了新的历史思潮，就比如政治波普获得了巨大的商业成功，这也得益于西方社会对其他国家政治意识方面的兴趣。从而获得国内的认可，会进一步的思考中国当代艺术与传统艺术的发展，这是在八十年代不可想象的。这就是两个时期大环境的不一样。

八十年代的艺术家满怀崇高精神，形而上的探讨人生，理性，生命，那是理想的年代，但九十年代艺术崇高精神下降，从宏大叙事变成日常生活个人叙事，对于八十年代“批评性”这个词，在九十年代不再崇高流行，反而是“嬉皮”“艳俗”“痞子”这类词语，之前“星星美展”的成功其实背后官方艺术的影响，但现在却没有系统的力量，不再“终极关怀”，在之后他们清楚的明白，个人力量是微不足道，于是，不再像八十年代那样，精神下降，这其实也是一种反抗。真正的个人主义开始了。

四、结论

研究中国八十年代到九十年代艺术出现断裂式分层的原因，

这对学习研究中国当代艺术的历史脉络很重要，并且，这两个时期的艺术不是以时间来划分，而是他出现的艺术风格和绘画的语言，以及环境的改变来划分，中国当代艺术其路漫漫，八十年代的宏大叙事，九十年代的日常生活个人叙事，这两个时期艺术分层的原因是值得深思，九十年代的中国艺术虽然在市场与资本的背景下得以发展，从地下艺术到官方的握手言和，但受到资本利益的过多影响，符号化，金钱价值化，这对中国当代艺术的发展具有不良的影响，分析八十年代到九十年代中国艺术出现断裂式分层的原因，让艺术家知道过去的来路，研究过去，从过去寻找

中国当代艺术发展的未来具有重要意义！

参考文献：

- [1] 巫鸿. 作品与展场·巫鸿论中国当代艺术 [M]. 岭南美术出版社, 2005.
- [2] 吕澎. 中国当代艺术史 (1990-1999) [M]. 湖南美术出版社, 2000.
- [3] 吕澎. 20 世纪中国艺术史 [M]. 北京大学出版社, 2006.
- [4] 高名潞等. 85 美术运动 [M]. 广西师范大学出版社, 2008.