

行为艺术 路在何方

——中国当代行为艺术发展趋势

刘 静

(东南大学学生处 江苏南京 210096)

The western behavior art has began to impact on China's contemporary art since 1980s. Under its influence there appears some outstanding, representative arts which focus on behavior art itself. However, during this process there have quite a lot inexplicable so-called "behavior art" works. Art is not without scruples, behavior art without doubt have its own bottom line. As one school of art, behavior art's urgent affair is to break through limitations, reach out a much wider space.

Key Words :Behavior Art Blood Bottom Line of Moral Outlet Development Break-through

内容提要 西方是行为艺术的发源地,自20世纪80年代行为艺术开始影响中国当代艺术发展的历史,中国的行为艺术发展过程中出现了一些优秀的、具有代表性的、并没有脱离行为艺术本意的作品,但在这一过程中也出现了相当一部分令人费解的所谓的“行为艺术”。艺术并非是无所顾忌,行为艺术无疑也有自己的道德底线。作为一个艺术门类的发展,行为艺术当务之急就是要不断的突破局限,不断的有所作为,以开辟更广阔的空间。

关键词 行为艺术 血腥 道德底线 出路 发展 突破

中图分类号 J110.99

文献标识码 A

20世纪90年代以来,随着中国大陆经济建设的蓬勃发展,当代的艺术也得以稳步发展,各种艺术现象与艺术事件层出不穷,其中最不能让人忽视的就是行为艺术。

一 何为行为艺术

谈到行为艺术,首先就要了解何为“行为艺术”?从一般意义上来说,行为艺术的行为,是采取很夸张的表现手法,用行为来表达人对世界的感觉与看法。这些行为有些是美的,有些是丑的,但不是人在正常状态下有的,因此对行为艺术的概念要有一个非常明确的界定,是一个非常复杂的工作。行为艺术与众多的艺术表达方式有着相互交叉、重叠的错综关系,即使在其发源地的西方,也因其流派、观点的不同而具有多样性,关于行为艺术的争议,至今也没有停止过。中国画研究院的

陈履先生曾对行为艺术作了一个最简单的定义:“行为艺术最为简单的定义是指,在以身体为基本材料的表演过程中,通过艺术家的自身身体的体验来达到一种人与物、与环境的交流,同时经由这种交流传达出一些非视觉审美性的内涵”。

行为艺术作为一个艺术门类具有一定的特征,特征一:通常把人(主要是艺术家本人)作为艺术表现的主体。这从艺术史上的第一位行为艺术家法国人伊夫·克莱因的代表作《空虚》中就能感受到。1962年,在法国尼斯的一条宁静街道上,突然一个人从左边一栋房屋顶上张开双臂跳下,他在跌落时尽量使身体保持在水平状态。这个跳楼者就是克莱因本人。特征二:由于行为艺术是一段时间内的行为,并集声音、色彩、动作、光线为一体,将观众带入一个特定的环境,因此一般会使用

摄像、照片和印刷品等传播手段使短时间的行为艺术能够长期进行宣传。特征三:反传统、反艺术,热衷于通过自虐、受虐和暴力来表现。

二 中国当代的行为艺术发展与现状

西方是行为艺术的发源地,自20世纪80年代行为艺术开始影响中国当代艺术发展的历史,山西艺术家宋永平、宋永红兄弟的《一个场景的体验》、上海艺术家丁乙、张国梁、秦一峰的《街头布雕》等都是这一时期的作品。

90年代以后,行为艺术再度复苏并演变成独立有效的艺术传达方式。其中“乡村计划1993”和“新历史1993大消费”这两次艺术活动便是这一时期的代表。1993年春,山西的宋永平和太原的几位艺术家,来到了山西偏僻艰苦的吕梁地区一个村落,把画布支在老乡家中,进行创作,以激发最原始的创作冲动,直接再现农村生活情景。反映了当代人在日益发展的经济潮流和以自我为中心的都市生活中迷失的心态,而在乡间的生活恰恰成了自觉、自然的感受和心态的一剂良药,呼唤人们特别是文化艺术界的艺术家们回归生命本土、回归艺术本体的强烈愿望。他们带着印制的报告文学及活动文献,在中国美术馆和中国日报画廊同时举办了他们的展览——“乡村计划1993”。从宋永平等人到乡间作画的计划,到中国美术馆开馆当天下午宣布封闭该展览,再到宋永平当众理去长发、剃掉胡须,这个计划在现实中的不断延伸、演变,充实了艺术家们原来的艺术设想,创作出了一个发展着的行为艺术。这是艺术家作为主体,把社会文化现象作为对象来表达自己的态度观念的一种观念对象化的行为艺术形式。

对象化行为艺术发展到后期,逐渐被最能表现个人生存状态的行为艺术所替代。其中比较有代表性的如朱发东及其行为艺术作品《寻人启事》,朱发东拿着一叠印有自己头像照片的寻人启示在昆明的大街小巷张贴,寻找自己,向公众提出了一个发人深省的问题,在经济快速发展,物欲膨胀的社会里,个性的自我在哪里?1997年的行为艺术《生活方式》,通过艺术家自己把自己雇佣出去,反映了艺术家的一种对社会的认知:现在的生活方式,就是一种利益的交换。朱庆东成功的利用自己的行为,让人们对现状、对生活有了更深的认识与思考。

2002年6月8日,德国卡塞尔。五年一度的国际首席当代艺术展——卡塞尔第11届文献展

开幕式刚刚结束,由张奇开、蔡青、单增等10人(包括两位欧洲人和一位非洲人)组成的“红军”团队进入展厅,以身体和行动为画笔,时而列队而行,时而分散穿行在展厅里。红旗遮挡在展厅的一件霓虹灯作品上达两分钟;“艺术为人民”的字样映照在观众脸上;队伍进入万花筒镜面作品《迷阵》中,锃亮的镜面立即折射出成千上万的“红军”战士的身影,浩浩荡荡,势不可挡。最令人激动的时刻是,红旗被悬挂在顶楼回廊上,猎猎有声,预先印制好的“国际新长征”宣言书在6月的清风中如雪片般飘落,楼下人群挤作一团,欢叫着伸手抢夺。次日,“红军”队伍登上卡塞尔的最高峰威廉斯霍尔。下午,“红军”用两条红色横幅在文献馆主厅前相交成一个“红叉”,寓意批封。随后,“红叉”慢慢向广场的绿草地上移动。最后,横幅的四角朝中心缓缓卷起。至此,“国际新长征——红星穿越欧洲”宣告首站卡塞尔行动结束。连续两天,“新长征”成为欧洲各报重点报道的内容。“国际新长征”“中国当代艺术的一个创举”。艺术家们的这一行为的目的,就是揭示21世纪经济全球化、一体化趋势和艺术的多元化、民族化之间的矛盾。这个行为所表达的意义和效果应该说是达到了行为艺术家们所期望的结果。

以上这些可以说是中国的行为艺术发展过程中出现的一些优秀的、具有代表性的、并没有脱离行为艺术本意的作品,但在这一过程中也出现了相当一部分令人费解的所谓的“行为艺术”。特别是近几年来,行为艺术的发展,似乎陷进了一个怪圈,荒唐、暴力、血腥充斥其中,让人不能不问:这,也是艺术吗?

2001年8月8日~17日在成都附近的彭州市举行了一个所谓的“国际行为艺术节”,聚集了22位来自各地的艺术家。在这个艺术节上最引人注目,也是最血腥的、手段最残忍的,就是来自北京的某位艺术家的作品《复活节快乐》,作者原准备将猪的胸腔打开,露出跳动的心脏,然后再缝合,让猪活着离开。但可能由于麻醉的问题,几刀下去,猪开始发出惨叫、挣扎,血喷涌而出。可怜的猪并没有复活,更别提快乐。这一行为艺术,连行为艺术家都看不下去了,英国的行为艺术家MIMI忍无可忍,挥舞铁镐想冲进现场阻止这一切,最终未能改变那头猪的命运。

同样是北京的这位所谓行为艺术家《复活节快乐》并不是他的代表作品,他曾以“吃死婴”而闻名于

世。据德国之声报道,英国第四频道曾播放了一部记录中国地下前卫艺术的电视片,其中就有这位艺术家对着摄像机展示几幅记录他一次题为“吃人”的“行为艺术”的照片,而他在节目播放前的一次采访中,说照片中的他确实是在吃死婴。该片播放后,第四电视频道收到大量观众的抗议信件和电话,在第四电视频道的网站上(www.channel4.com/thinktv/)观众也发了许多帖子抗议。一位英国男子由于采用破坏方式抗议而被伦敦的警察逮捕,这位被捕男子在看完该纪录片后感到格外愤怒,连夜赶到伦敦,将白色油漆涂到第四电视频道电视台大楼上,他说:“第四电视频道告诉英国人,无所顾忌就是艺术,所以我是以它为榜样。”

一个美丽的女孩穿着朴素的衬衫,长发披肩,好象一个清纯美丽的女学生。她垂下眼帘,神态安详,淡漠的拿着一根皮管,在往膝上的死婴嘴里注入“人油”。你能想象那种残酷、妖异的画面吗?这居然也是一个行为艺术作品,并在上海国际双年展上展出,作者还是一对情侣。

南京的《人与动物》展览,一位行为艺术家将一头杀死的水牛开膛破肚,然后自己裸体钻到牛肚子里去,并请人将牛肚子缝合,过后作者手持尖刀,割破牛肚而出,并挥洒着玫瑰花瓣,血迹斑斑,触目惊心。

中国的行为艺术界似乎处处弥漫着血腥、暴力、尸体的残酷气息,前卫艺术家们好象都沉醉在一种暴虐的快感中。

三 行为艺术也要有道德底线

艺术是一种审美,艺术的真谛是展示真善美,艺术并非是无所顾忌,艺术也要讲道德,艺术无疑也有自己的道德底线。

全国美协理论委员会主任、中央美术学院博士生导师邵大箴在接受记者采访时这样说:“西方的行为艺术是20世纪二战之后出现的一种观念性的艺术。是对资本主义当前制度的批判,这种艺术行为用荒诞的方式表现对社会的不满,从对现存资本主义批判的角度来讲,有一定价值,而对于艺术语言的探索来说,也不能说没有价值。但是,不管是什么类型的艺术,观念艺术也好,行为艺术也好,必须是有益于人生,有益于人们的一种健康的、向上的追求。”行为艺术源于西方,有其特定的历史和社会背景。在西方的行为艺术中,有些已经丧失艺术本身的意义,而是一种哗众取宠,而且这种情况不是少数。中国的行为艺术不能是“拿来主

义”,只要是西方出现过的,我们照做,甚至他们没做过的,不敢做的,我们也要做,这样才体现我们更懂艺术。艺术来源于生活,高于生活,但不是脱离生活、脱离社会。中国当代的行为艺术应该符合中国的国情、民情。行为艺术的现状及发展趋势是令人担忧的,社会舆论和艺术界对行为艺术的质疑、批评、谴责声不断,正是因为许多所谓的行为艺术的行为,超出了具有正常道德观念和伦理观念的中国人所能理解和接受的界限。这个界限就是艺术的道德底线:最为人道、健康、阳光。艺术家并非是生存于社会和生活之外,并没有享有道德豁免权。因此,艺术家决不能以艺术之名,为所欲为!

2003年3月23日,古城西安,三位行为艺术爱好者用行为艺术表达了对和平的热爱。

第一个作品《反战不是盲从的》在河堤平台上展示。张一果裸体仰面朝向护城河,任由费晓胜和高沫在其身上涂满红色油漆,然后,张在一字摆开的十几张白纸上爬过去,白纸上留下了人体的印记,等爬到另一端时,他用手指蘸着红色颜料写下“Nowar(反战)”。

第二个作品《女性与战争》。年轻的女子躺在一张白纸上,身体周围钉满了生锈的铁钉。被绳子束缚的女子艰难地用一把锈迹斑斑的剪刀将绳子一一剪断。她在接受采访时说,女性被家庭、社会、责任、世俗、舆论等束缚太多,很少去关心周围的一切,包括战争,这是她们的悲哀……

观看了整个展示过程的张女士说:“确实惊醒了我们麻木的心灵,对我触动挺大。”一位老人对依偎在旁边的小孙子说:“美国和伊拉克打仗了,又有好多人要流血了,这些叔叔阿姨在呼唤和平……”。(摘自《华商报》)

真正的行为艺术所要达到的不就是这样的效果:行为艺术家通过自己的身体(而不是动物或人的尸体)及必要的场景道具,用行为来引起观众的共鸣,发人深省。在艺术的道德底线之内,中国的观众是接受、理解甚至是欣赏行为艺术的。

四 行为艺术,为名?为利?为艺术?

“为什么要做行为艺术?是为了达到西方的赞赏,还是引起人们关注,或是个人的哗众取宠,还是为了社会大众?其目的很重要。从某种意义上讲,我们保护环境,也是行为艺术。”邵大箴在接受记者采访时的一段话是啊,我们不禁要问:为什么要做行为艺术呢?真的仅仅是为了艺术吗?

行为艺术自登陆中国以来,一直以其标新立异、惊世骇俗之举,而吸引者大众的眼球,可以说行为艺术在中国的发展和“社会新闻效应”是分不开的。从积极的角度来看“社会新闻效应”促进了行为艺术的发展与传播,但同时它又制约了行为艺术在中国的发展。为什么是“制约”呢?这是因为在“社会新闻效应”中,行为艺术与中国当代社会的社会关系、伦理道德的冲突作为一种社会事件成为一大看点,虽然行为艺术本身确实是社会事件与艺术事件的结合,但行为艺术的根本——艺术方面的探究,却被人们特别是那些从事行为艺术创作和理论研究的人忽视了。而很多艺术家对“社会新闻效应”的利用,在很大方面是艺术问题之外的目的。

2002年,古都南京城郊大塘金岛的“2002南京”晒太阳‘露天艺术派对’说白了,就是行为艺术)正在热闹举行。整个岛上充满了让人看不懂的行为艺术:鱼的内脏被挖出来放在红布上,周围点满了蚊香,太阳暴晒下的腥臭味让经过此处的“艺术家”们也禁不住想吐,在树上高高挂起的巨幅裸男照片,地上插着套着避孕套的胡萝卜……

主办方说不想搞的太过张扬,但前卫的艺术家们还是准备搞一个大规模的裸泳,可在艺术面前,这些“行为艺术家们”竟没有人愿意献身,主办方大做思想工作,也没说通一个人肯脱衣服,最后终于找了个欧洲女留学生同意裸泳。本来在欧洲裸泳也不是什么大不了的事,可看着现场那么多异样的目光,女留学生最后也退却了。这一“伟大”构想最终未能实现。

让岛上居民感到荒唐的一天结束了。附近的村民说,这个岛被人买去两年时间里,一直冷冷清清,没多少人来,往后来的人可能要多起来了。今天岛上的人多,也让附近的村民感到高兴,他们纷纷从家里拎来了茶水、零食,大声叫卖,生意颇为红火。也有前来观看艺术活动的一些人认为:“就像两年前清凉山公园的行为艺术展一样,让清凉山公园全国知名,这次艺术展,不管是否成功,也会让大塘金岛出名的。”莫非其真意在此?

五 行为艺术,路在何方?

关于行为艺术的是非,我们暂且不论,但作为一个艺术门类,它现在的处境如何,它的出路又在哪儿?这是个令人回味的话题:中国行为艺术走过了怎样的路?它又将何去何从?

人们关注行为艺术很多是关注它的事件性,

而忽略了它的艺术性,但当其发展下去,人们对行为艺术这一“社会事件”的兴趣不在、新鲜不在、新闻效应不在时,行为艺术不再成为媒体的炒作资源时,行为艺术可能就成为了一块被丢弃的骨头了。“行为艺术的处境无异于婊子”。这个婊子的唯一姿色就是那一点点被扭曲了的“社会新闻效应”,而这一点点姿色又能维持多久呢?选自王楚禹专稿《老婊子的处境——中国行为艺术现状的一点思考》)

行为艺术在中国的发展前景是令人担忧的,行为艺术并未被中国的主流艺术所接受,中国行为艺术继续发展下去,就会面临着如何摆脱以往的靠“新闻效应”生存的处境,而独立自主的走路。在“大道现场艺术节”上,行为艺术家的作品让人感觉到的是中国行为艺术的萎缩和单调。行为艺术的发展所进入的广阔空间并没有在中国出现。

行为艺术,路在何方?

行为艺术的出路就在于创造与超越。无论是什么艺术,哪种门类,都是需要不断更新的,更新就需要创造与超越。在这一点上,国外艺术家在行为艺术语言方面的探索和拓展,应该能给我们的行为艺术家们一些启示。在国外的行为艺术中,行为艺术语言的丰富性被充分的展现出来,在“身体”、“事件”、“偶发”的基础上,他们实验性的纳入了“戏剧表演性”、“意念化的肢体”、“即兴音乐元素”、“似舞非舞”、“身体诗歌”等等探索。当然,这些探索并不一定能被我们完全接受,但探索往往引发我们对自身探索的想象和渴求,而不是失去了方向感,一味的走向极端,用动物、鲜血、尸体来进行所谓的突破。

做为一个艺术门类的发展,行为艺术当务之急就是要不断的突破局限,不断的有所作为,以开拓新的领地。因此,当行为艺术家们在思考如何让自己的行为艺术一鸣惊人,吸引更多目光的时候,请也想一想:您的行为艺术,是否有益、健康、向上。

参考文献:

1. 付晓东:《当艺术遭遇经济——兼记“光·音/光阴”大山子艺术节》,《美苑》2004年第12期。
2. 小茜:《我看上海双年展》,《艺术当代》2004年第5期。
3. 陈履生:《以“艺术”的名义》,人民美术出版社2002年12月。
4. 高岭:《中国当代行为艺术考察报告》,《今日先锋》第7辑。