

艺术猪

支取生活的片断

刘庆和 著

河北美术出版社

艺术猪

支取生活的片断

刘庆和 著

河北美术出版社

责任编辑：安兵武

整体设计：陈淑霞

技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

艺术猪 / 刘庆和绘. — 石家庄: 河北美术出版社,
2007.9

ISBN 978-7-5310-2920-5

I. 艺… II. 刘… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第145828号

艺术猪 刘庆和著

出版发行：河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号，邮编：050071)

制版印刷：北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/32

印 张：5

印 数：4000册

版 次：2007年9月第1版

印 次：2007年9月第1次印刷

定 价：50元

屏风 200 cm×60 cm×5

2006 纸本水墨、金属

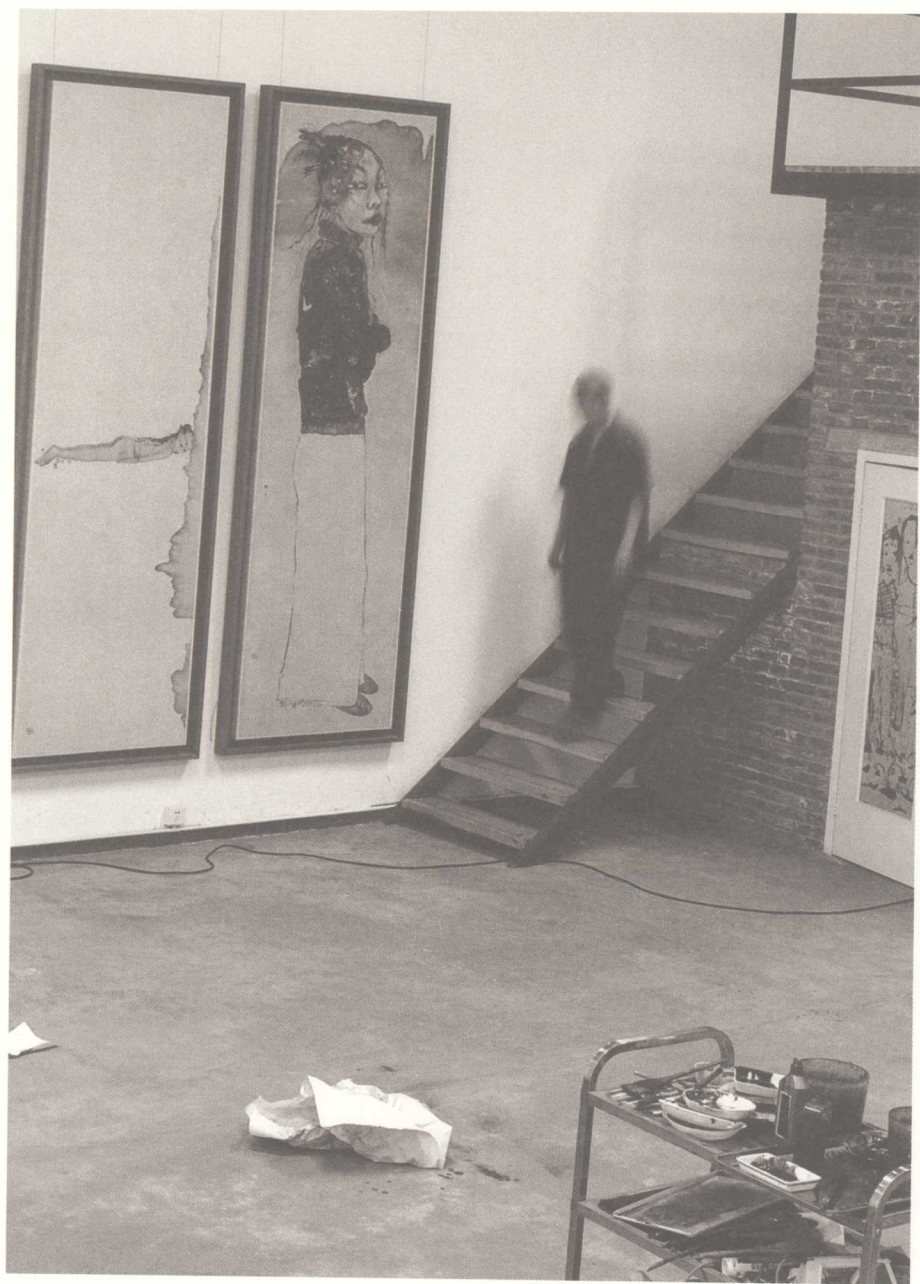

几种假设

有几种假设，艺术猪在排队，我是旁观者。或者，我在排队，艺术猪是旁观者。又或者，旁观者在排队，我和艺术猪都是旁观者。又或者——这几种可能哪个让我更接近艺术的本质，哪个让旁观者更清醒，有意义吗。如同庙会一样的艺术盛事，让每个参与者都涨得满脸通红。当代艺术似神话般地教唆着人们，人人都拥有了自己的梦境，只好等待自己梦醒。

我排着队向前挪动，我旁观所以能清醒，我希望换一种方式活着。然而，在今天，我的生活已然固定，几乎没有其他生活介入的可能，所以我把艺术的事情看得比其他重。又一个以画易物的电话，又一个有关展览的计划——我可以以画支取生活，想想也值得。人生总要有一职业，比如职业政治家，比如职业运动员，比如职业演员，也比如像我一样的职业画画。比较而言，我的职业还能倚老卖老，即便行走蹒跚也还可以活跃在艺术教育战线。我遵守公德，排队自律，我参与艺术炒作，也可以作为旁观者隔岸观火。

刘庆和 2007年9月写于环铁艺术城

目 录

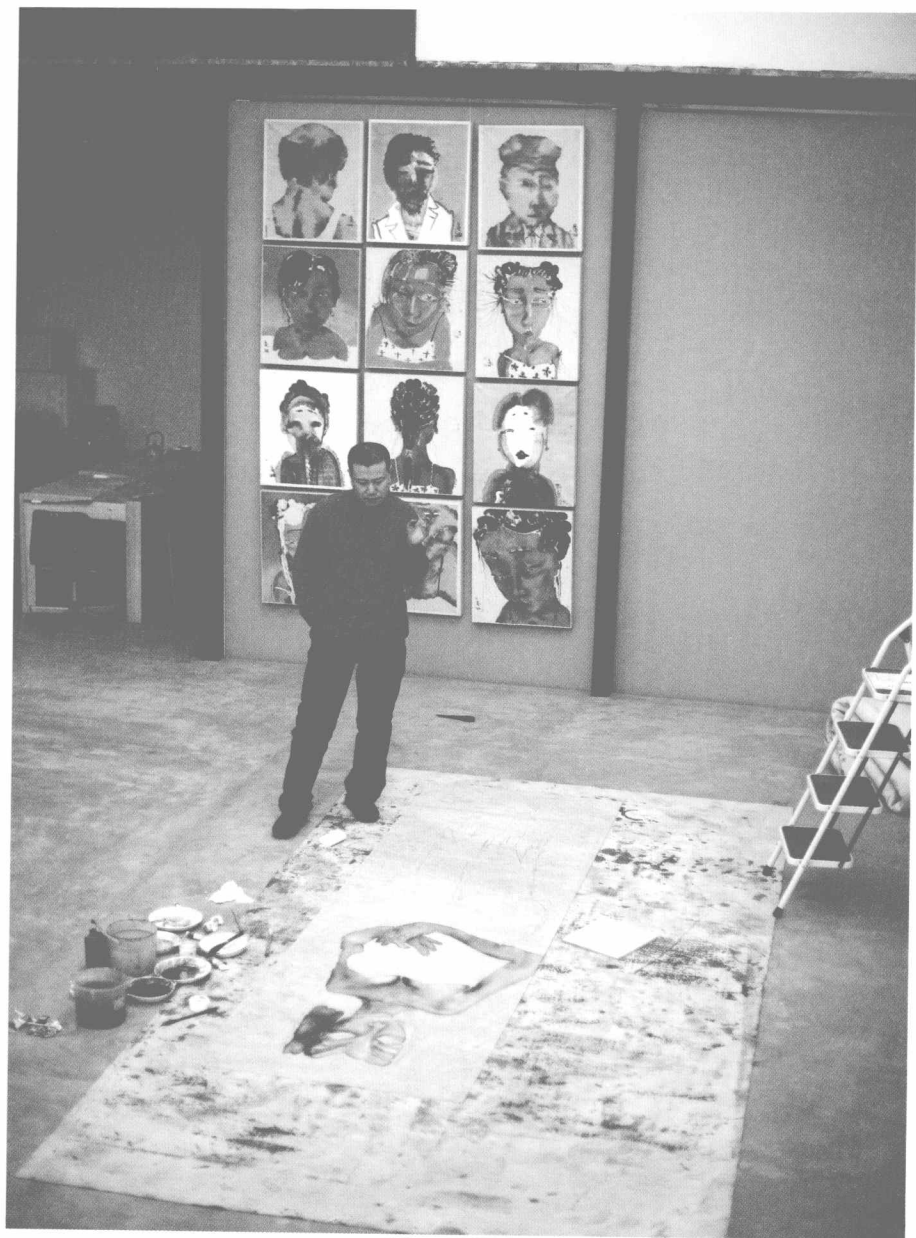
艺术猪	1
排队	5
旁观者	8
隔岸	11
不惑和疑惑	13
状态老王	17
惊蛰	
摇椅上的狂想	
踏青	
鼻烟壶与行为艺术	
主题宣言	
四十不惑	
心迹	25
碧塔海	32
絮叨	34
有关主题的议论	37
创造的乐趣	41
远离时尚的真实	44
“唯一乐趣”与“苦学派”	48
线的叙说	50
对话	53
作品	57
艺术家简历	147

艺术猪

猪与人的日常生活紧密相关，猪肉是最主要的副食产品，我们离不开猪。然而每日可见久而久之也就不太在意了。可是最近几个月，猪的人气突然大大提升。64%的价格攀升，让不识猪肉味的我们又觉得猪肉像以前那么香了。涉及猪的话题也越来越多，大学生中途辍学回家乡养猪；借机哄抬肉价被媒体曝光；百姓在农贸市场望猪兴叹等等。猪肉放在菜篮子里沉甸甸的，连总理也一再指示各级领导，一定要抓好百姓的菜篮子工程，一时间猪和人都忙。

猪很忙，忙着吃喝等着出栏，所以没时间思考吃喝以外的事情，这和前一段时间的境况完全不同。此前，闲得无聊且吃饱了不饿的猪，能时不时地在艺术圈走上几遭，让艺术界刮目相看。五月的北京别来无恙，继续做着五月本该做的事情。地处京城东北一带，以798为中心连带草场地、艺术东区等处，被一片艺术的节日气氛所笼罩，嘈杂的人群中不时传来欢声笑语：艺术啦，艺术啦。因为艺术，废旧厂房得以改造，因为艺术带动周边产业失业人员又上岗，因榜样的力量绘画开始从娃娃抓起。在通往艺术盛事的路上，我们兴致勃勃，每个人都是一副快乐模样。谁都没太在意的是，和中外人士一道赶场的还有一头猪。这是一头很普通的猪，与其他的猪没什么两样，只是腰胯上系着红绸带以示嘉宾身份，夹在我们的队伍中迈着碎步哼哼着向前行走。本来，人们早已对这样的既不同凡响又滑稽可笑的场面见怪不怪，只是走着走着猪兄不干了，在出席开幕式的路上，艺术猪见到了路旁有一汪脏水，触景生情，便没涵养地赖在水里打起滚来，让中外人士驻足观看，带来负面影响。无论赶猪人怎样鞭抽、脚踹、生拉硬拽都不起作用。猪本快乐，但艺术猪性格起来也如此倔强。猪很少像狗那样，眼睛往上看，追着人的眼神和盘子里的骨头。猪目光短浅只顾低头走路，边走、边嗅、边拱才看见路边的水坑。一天下来，开幕酒会不停赶场，除了常听到美女的尖叫声以外，没有其他任何收获，掌声酒水与它无关，猪累了。

我见过不少的猪，在乡下，猪属于既聪明又固执，可爱又讨厌的家伙，因为迟早猪的全身上下都要被人食用，所以猪的生活态度属于破罐子破摔，生存环境也十分恶

环铁工作室 2007

劣，生活始终不遭待见。但此时的猪非彼时的猪，猪是以艺术猪身份手执参观券出现在艺术界的，当着众人的面谁都奈它不得，于是，只好容得艺术猪索性自己和自己玩起来。猪不知，其举止已不自觉中成为“行为”，自以为耍耍小脾气，实为正合当时气氛，或是打乱了主办方的初衷，或许，正是主办方的计谋。所以称其为艺术猪，不为言过。

回想起来，此番艺术猪并非处女猪。早在1993年徐冰的一部作品，其主角就是猪，身上印着中外文的公猪和母猪，在大庭广众下不由分说忙碌起来，比起今天的猪不过就在路边喝水打滚，要狠得多，也幸福许多。可见，猪已是资深艺术家了。我之所以说起猪，到不是因为猪能与吾辈一同出入艺术殿堂而心中不忿，只是在面对现实地想，猪已经有艺术史了。人类艺术发展到今天有猪同道，还有什么可想见的，这是不争的事实。

猪除了艺术家身份以外，还有一个本职工作，就是长肉。长肉是好事也是坏事，猪还没有为了延长寿命躲过杀机，而控制饮食的主动意识。这一点艺术猪也不例外。时下，艺术空前的繁荣，大有其他行业为艺术让路的趋势，艺术猪趋利避害，行业之间身份置换，随之内心膨胀、忘乎所以也在所难免，所以根本没把自己有可能和粉条子炖在一起当一回事。猪过得从容，珍惜生命的每一个快乐时刻，至少相对于我们。因为紧跟着，全国范围的猪肉涨价了，猪被注水了，这对猪不是什么好事，也包括了艺术猪，因为猪毕竟是猪。我热爱艺术由来已久，目前连带喜爱上了猪。我心里想，在不得已面对无法刷新人类艺术史新纪录的现实之下，我有何作为，假如真的为猪的艺术史做了些什么，猪会买我账吗？在这猪肉价格大涨的时候，我去赶猪潮内心很不自在。好在人群中不乏更热爱猪的人。“好可爱的猪猪噢”，新锐艺术家嗲声嗲语叫道。我游离的目光又回到那汪脏水中。

关于猪的身体里有多少艺术细胞，是否随着肉膘一同长，无从考证。但猪给人类带来的快乐是无穷尽的。伴随着人的成长，猪肉一直是我幼时奢侈的想往。与牛、羊相比，猪的生活总是浑浑噩噩，没一点积极向上。牛身上具有一种精神，羊被视为弱势群体。而猪呢，我们对它的爱和关注只停留在嘴里。如此看来，我们对猪是有些不怀好意，在猪肉不再是逢年过节才能吃上的时代，猪才赶上了艺术时代。艺术时代的猪还是猪，那路边的脏水可以证明猪还是性情中猪。随着艺术淡季的到来，反串一下的猪又回到自己的生活之中，从这一点来看，猪明白它还是猪。

刘庆和 2007年9月写于环铁艺术城

《有人》在创作中 2007

排 队

我们生活在群体社会中，人在物质和精神上的追求大体上相同，就生理而言我们需要进食，时间又基本一致，由于不可能在同一时间里让所有的人得到满足，就只好有所约束、克制，其最好方式就是排队。依照人的欲望需求，排队是不符合人性的。谁都喜欢张嘴就吃、伸手就拿、唾手可得，因此，排队纯属无奈。排队伴随了人的一生，一个人从孕育到降生再到长大成人，一路排队等候前行，在秩序的约束下了却一生。我们排着队的生育、吃饭、工作，排着队地接受领导的表扬和批评。

40多年前，我排在队伍里准备和小伙伴们一同茁壮成长，却赶上了一个物资极度匮乏的年代。我们排在队末踮着脚向前面张望，数着菜市场里的西红柿数量，比对我们前面队伍的人数；我们排着队报着数：1、2、3、4、5……稍息立正，向前、后、左、右地看齐。我们排着队等待体检，排着队走向天安门广场，也曾扛着锄头兴奋地走在田野上。我们在那首固定的音乐伴奏下，排着队走上主席台领奖，当然，我们也排队划价、取药，提着裤子等待如厕。经过几十年的排队，逐渐明白了前、后的区别，也慢慢地学会了与人为伍，何时甘居人后，何时抢在人先的人生哲理。

24年前，我排着队登上列车，来到北京这座我早就向往的城市。由此，排队对于我就有了新的含义。因为我慢慢发现，这个城市的排队现象与我原先的想象不太一样。我们依然排队，但没有人在数西红柿的数量。我们还是排队等候前行，但是排队行为已经成为潜在的约定，生长在我们欲望的神经中。规则和权力化身为秩序，在责令或规劝着我们按照条文规定地做事情。我依然夹在队伍中，往前看，榜样人头攒动；往后看，后辈人如潮涌。我磕磕绊绊，道路两旁竖满指示路牌和红绿灯。

我排着队从助教到讲师再到副高级职称。排着队分配到一套住房。除了这些可见的排队现象以外，在我的内心深处，慢慢滋生了一种连我自己都不相信的毛病。就是我在厌恶排队本身的同时也迷恋上排队。我排在队尾的时候希望秩序出来对我有利，排在队前面的时候希望身后有无穷尽的人继续排队。坦白讲，我厌恶所有的不排队现象的同时，也有了不规矩排队的愿望。当年，我排在中国画这支队伍的后面，也是

与老武 2007

踮着脚望着前方。前方站满了人，等待着中国画的真经传递到手上。我看到我的导师远远地站在那里，我悄悄地挤了过去，夹到老师的前面，我理所应当遭到秩序的指责，这一切都被老师挡在了身后。我把重复的学习当作无谓的排队，当然这是我冒着风险的加塞行为。

众所周知，相对于其他画种，中国画更具有秩序和规律，各类画谱足可以证明，没有哪个画种能有那么具体的路数捷径，指引初学者在较短的时间里，进入到中国画独特的制作欣赏状态之中。从研墨开始，就间接地介入到中国画的系列技术细则里，学习的方式是随着老师的视线，发自于老师的心象。心象本是“我”，但是这个“我”实际上是老师的“我”，或者说是老师的老师的“我”，并非是自己的“我”。这种看上去算是孝顺师傅的学习方式，实际就是在遮蔽自身的创造力。中国画的图像同样可以介入到图像的概念里，去探讨它的技术和规律。图像的感染力并不以技术和规律为前提，当规律逐渐转化为规则，又成为某种秩序后，规律就成为中国画学习当中，可以预见的期待目标的阶梯。艺术创作当中的偶然激情迸发，就离我们逐渐远去。由此可见，中国画的由浅入深的，循循渐进的程序，也等于是一种学习过程的排队方式，已成为硬道理。言至此，排队和中国画学习到有何联系似乎已见分明。然而，问题并非在于排队本身，而是维持现场的秩序和终于排完队回头观看身后长队的心态，才是我们值得讨论的话题。排队先行者热衷于欣赏身后长长的队伍，不时流露出过来者的语重心长。饭要一口一口地吃，队要一步一步地排。于是，为了充实地排队去搬前面码放的一堆砖，大家在不停地传送着砖头，根本没在意搬走的砖又循环回来。砖的棱角已磨圆，已无法谓之砖。搬砖精神是因为无奈才宁愿、宁可，还是我们已经愉快地接受了这种搬砖精神。作为秩序的化身呈现的强势，又以多种具有说服力的理由，提示着排队的道理和意义。而情愿接受这种排队和搬砖精神的人，已然割舍不掉排队带来的集体的愿望诉求和有价值的期待。

从人生之旅的最初生育排队，到为了基本生存而排队，再到意识的深层里培育成的排队搬砖精神，一直到磨炼成为秩序的化身，我们经历了一个无知觉中又被后来者惯性推动的排队过程。当艺术生活中的排队与生活中的排队完全一致的时候，我们就会回忆起往日生活中的排队心态，为艺术排队助力。随之，艺术发展也就停留在人为的规定和潜在的规则之中了。这是与艺术生活，尤其是具有创造性的艺术生活完全背离的现象。

刘庆和 2007年9月写于环铁艺术城

旁观者

走在云南的山路上，你会发现有一支修路大军，在不停地与大自然做着抗争。从丽江向香格里拉方向前行，一路上多是绕着山走。沿着盘山路，上有高山仰止，下有金沙江涛声滚滚。道路崎岖险恶不说，经常担心前面塌方路断。公路沿线住有彝族、纳西族、藏族等多个少数民族，少则十几个人，多则几十甚至上百人组成的修路大军，在蓝天烈日的衬托下，鲜艳的服饰，黝黑的面庞，手捧石头看着过往的车辆。

可以说，山区的人们已经想尽各种办法，防止泥石流，防止山体滑坡。一路走过来，与自然斗争的方式各有千秋。然而，离开香格里拉不久，就听说金沙江涨潮泛滥，淹了路面；连日大雨倾盆，引发泥石流冲垮了路基，此时再想想那些坚固设施，也只能算是一厢情愿的事了。我虽然难过但也庆幸。难过的是公路毁了，人力物力付之东流。庆幸的是远离了灾难，毕竟与我无关。我不过就是一个旁观的过客而已，那里的人们照样生活，于灾难面前照样坦然。

从心底来说，我希望那里的生活不要改变，只是修好路。

以快捷便利的方式，走到不受外界干扰的穷乡僻壤，旁观原始的生活，是我们最划算的事情。我要随时从我生活的城市，一步跨到离当地生活一米远的地方，看着农民，感动自己，然后再回到城市里去赞美他们，因为，这是我艺术家的职责。我热爱自己的生活，又喜欢别人也热爱自己的生活，换句话说，就是保持那种状态的生活。这听起来像是展厅里放置一个沙盘，供人们俯瞰。当听到有人不无惋惜地讲，某个地方再不比当年，民族服饰已换成了西装，土炕已换成了席梦思床等等，我就有同感。这是我们集体的发自内心的遗憾。

前一段，有一个表现农民在城市里打工的画展，展览的宗旨是画家以其艺术表现，引起人们对城市弱势群体的广泛关注。策展人要求每个画家写一段话，我是这样写的，现在看起来是有些低调：人们开始意识到聚集在一起更有利于赶奔前程，奢华与贫穷在群体的脚步中就拉开了距离。梦想依靠在他乡实现，不得不迈开犹豫的步