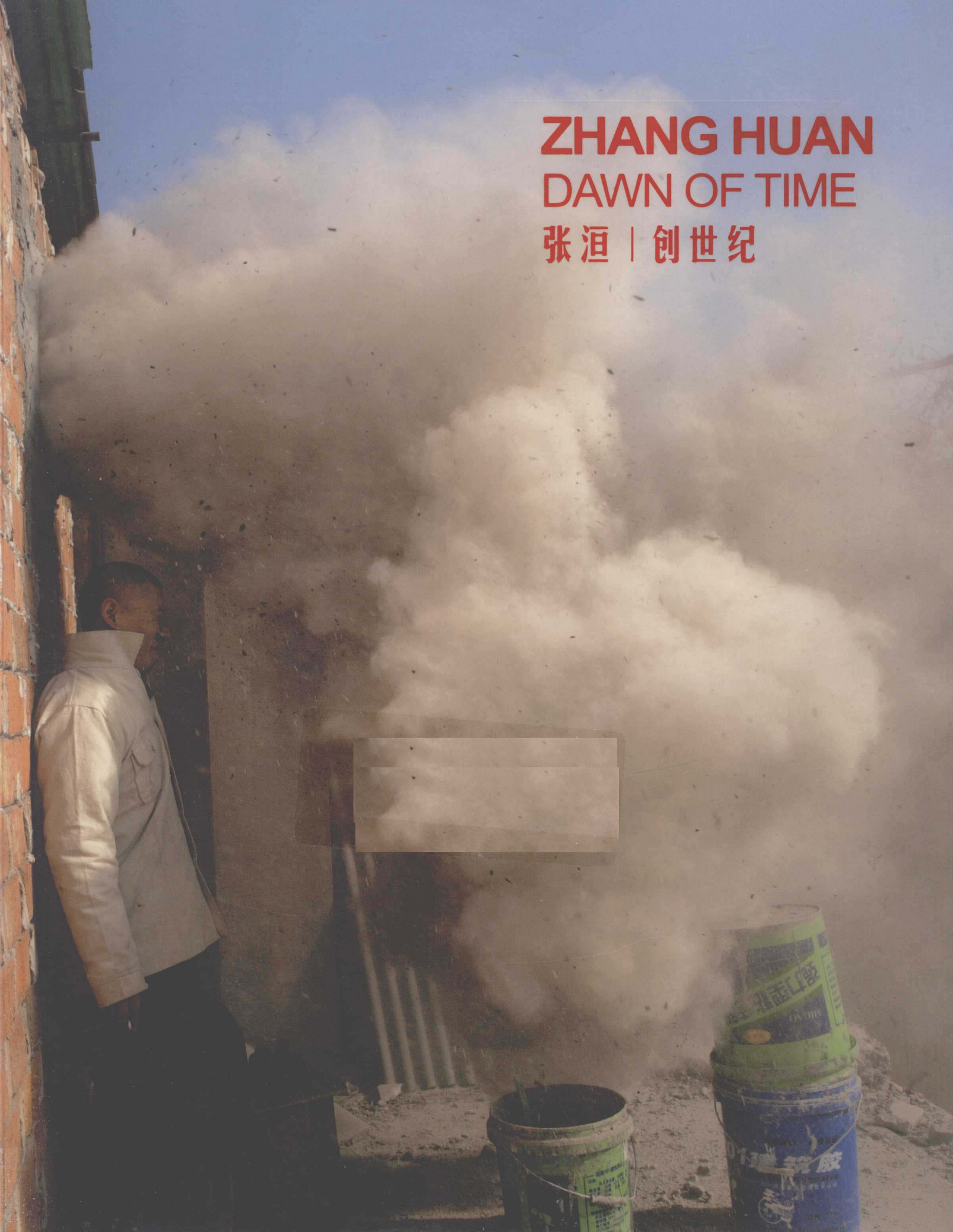

ZHANG HUAN
DAWN OF TIME
张洄 | 创世纪

图书在版编目(CIP)数据

创世纪/张洵著.-上海:上海文艺出版社.2010.1

ISBN 978-7-5321-3742-8

I.①创… II.①张… III.①.中国画-作品集-中国-现代

IV.①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第013093号

责任编辑:刘晶晶

装帧设计:胡斌

创世纪

张洵 著

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子信箱: cslcm@public1.sta.net.cn

网址: www.slcm.com

新华书店经销 上海雅昌彩色印刷有限公司印刷

开本889×1194 1/16 印张13 图、文208面

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5321-3742-8/J·273 定价:180.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-68798999

这是我在国内的第一个展览，我希望做一个纯粹的展览，跟美术馆空间相符的真正的展览。

一晃又是八年，国外这段漂移无根的经历，使我彻底深深地体会到一个中国人在异乡他国的处境。当我再一次踏上故乡的土地时，一种亲切、脚踏实地、实实在在的感觉油然而生，这种感觉从未有过，这种触动是从血液里自然流露出来的，这种情感是与生俱来的，因为脚下的热土就是我们自己的土地，这就是上海给我的最初的感动。

Zhang Huan: This is my first solo exhibition in China. I hope to put on a exhibition that is unadulterated and very compatible with the natural space of the art museum.

With a blink of an eye eight years went by, my experiences abroad felt like being uprooted and drifting, but it allowed me to deeply reflect how it felt to be a Chinese national on foreign soil. Once I set foot again on the soil of my homeland, I felt sense of familiarity and treading on solid ground, these feelings I never felt before in my life filled me. This sensation flows out naturally from within my blood, this emotion is inherent because the land I now stand upon is that of our own. This is the first feeling that Shanghai presented to me.

Preference—

Zhang Huan: I prefer natural things, I prefer fresh and living things.

Purposeful Art—

Zhang Huan: Purposeful art is art transformed over... it is like stones one by one are being removed from my body, but there is no end. Remove one stone and a larger one replaces it. This is a personal trait of mine, stones will forever suppress me. It will never stop, and it seems the stones become increasingly larger and deeper.

The Charm of Art is Not Profound—

Zhang Huan: Being a person, or an artist, or an architect or a writer all are good. They produce something future people can learn from, they produce personal charisma and temperament.

Art Should Be “Exaggerated”—

Zhang Huan: Only exaggerated can it hold its ground. It is said “Those who follow prosper, those who contradict perish”, but as art goes I often say “Those who contradict prosper, those to follow perish”. I had a conversation with Zhang Yang once, my last sentence was “A large knife over our heads, cuts all the way straight to death”.

Unreasonable—

Zhang Huan: I am “reckless and wise”. There is no standard in art, you can think like a philosopher, you can also be like a writer or a folk artist, the paths are many or do an apprenticeship. But my method to do my own things. One bound by so many systems, can only be reasonable and cautious. When being unreasonable, I believe, one can then stray from the system: when being reckless, one then has his or her own voice and his or her own language. I believe when people argue or work with all one's might their true-selves surfaces, which is normally buried within us. Reason lies within the system. So the path of art is “unreasonable” plus “recklessness”.

The Word “Good”—

Zhang Huan: When I first went abroad, they told me there are many ways to say “good”... I'm thinking saying “good” is an European or American idiosyncrasy. He or she sees you, you chit chat, what is this “great”, “fantastic”, “amazing”...and “gorgeous”, and ultimately “not bad”. You can use “not bad” in most situations.

偏爱——

张洄：我偏爱一种自然的东西，偏爱一种鲜活的东西。

艺术有用——

张洄：艺术有用，艺术它转换过来以后……我就觉得，一个石头一个石头就从自己身体中拿走了。石头搬不完。一块石头搬走了，更大的一块又来了。这就是我自身的一个个性，就是永远有新的石头压着我。不会搬完的，而且越来越觉得那些石头越来越大，越来越沉。

艺术是一种魅力，不是深刻。——

张洄：一个人也好，一个艺术家也好，或者一个建筑师，一个作家，他做出一个东西来，它背后让人读到的，是作者的人格魅力和气质。

艺术要做“过”——

张洄：过头，它才能立得住。我也经常讲，一般说“顺者昌，逆者亡”，但是艺术来讲，是“顺者亡，逆者昌”。我跟张扬有一个对话，最后我说“大刀向我们自己头上砍过来，直到砍死为止。”

不讲道理——

张洄：我是“蛮干与智慧”。艺术这个东西没有标准，你可以思考得像一个哲学家，也可以像一个文学家，或者像一个民间艺人，路子很多种，或者去修炼。但是我的方式，想做出自己的东西，那你在这么多系统里，只能是不讲道理和蛮干。不讲道理的时候，我觉得才有可能走出系统；蛮干的时候，才有自己的声音，自己的语言。人，我相信在吵架或拼命的时候有他的本质出来的。平时都在掩着自己。讲道理就在系统内。所以我的艺术道路就是不讲道理加蛮干。

关于“好”——

张洄：我刚出国的时候，他们告诉我“好”这个词有很多说法……我想用英文说“好”可能就是一种欧洲或者美国方式。他见到你，跟你聊聊，这什么“great”、“fantastic”、“amazing”……什么“gorgeous”，最后到“not bad”，挺多都可以说“not bad”。

DAWN OF TIME

创世纪

CONTENTS

12

Preface

18

Beijing • New York • Shanghai:
Continuation of Zhang Huan

Xiao Xiaolan

26

Private Experience and Public Happenings,
the Performance Art of Zhang Huan

Gao Minglu

36

Paradise Regained

Benjamin Genocchio

43

Dawn of Time

Liu Jingjing

47

Exhibition: Dawn of Time

77

Flesh • Skins • Buddhism

173

Semele

187

Zhang Huan Studio

201

Biography

目录

13

前言

14

北京→纽约→上海：延续的张洹

肖小兰

22

个人的生命体验与集体的偶发形式

张洹的行为艺术

高名潞

32

重获天堂

BENJAMIN GENOCCHIO

40

创世纪

刘晶晶

47

展览：创世纪

77

肉身·皮囊·佛性

173

歌剧《塞魅丽》

187

张洹工作室

198

艺术简历

Preface

Dawn of Time is a solo exhibition, but it also reflects upon Chinese contemporary art form and its content.

Building upon the progress from the reform and opening-up policies made in the last thirty years, China's economy, society and culture have all undergone unprecedented development and change. Contemporary art had left China to now return home, it has already become the epitome of developing modern Chinese culture. Contemporary art is also derived from its earlier austere and atypical image to today's diverse and abundant one.

Zhang Huan is a quintessential example. Through his experience and creativity, we can spot an upsurging of times and an artist's unique personality. Creation mode of the studio, the research and experiments of new materials, multi-layered exploration of visual art and numerous private cultural collections all constitute the intricate elements of "Zhang Huan's artwork". By way of his substantial, rough, and candid character, Zhang Huan has made his voice heard and takes up a role in the world.

Regardless of academic levels or different angles of appreciation, contemporary art has inevitably become a cultural landmark. Our reflection upon ourselves in history and sympathy towards reality, both endow contemporary art with even greater cultural significance. Hoping that through this seemingly "thoughtless" exhibition and under the momentary layers of mist, one can penetrate to an independent introversion and upward to breathe a more flourishing air.

Shanghai Art Museum
January 2010

前言

《创世纪》既是艺术家的个展，也是对中国当代艺术形式和内容作出的思考。

在过去的三十年中，伴随着改革开放的不断推进，中国经济、社会、文化都有了空前的发展和变化。当代艺术从走出国门，到回归本土，已经成为中国当代文化发展的一个缩影。当代艺术也从初始的单一、边缘，衍生出今日多元、丰富的面貌。

张洵即是一个典型的样本。透过他的经历和创作，我们看到了一个风起云涌的时代和独具个性的艺术家。“工作室”创作模式，新材料的研究和运用，视觉艺术的多重探索以及庞杂的个人文化收藏，都是构成“张洵作品”的错综元素。张洵，以其浓重、粗砺、直率的特质，在东西方世界中发声，并占有一席之地。

无论是学术层面，还是欣赏的角度，当代艺术已无可避免地成为一个时代精神的文化地标。我们审视历史的反省，给予现实的同情都赋予了当代艺术更加厚重的文化意义。希望通过这个貌似“未经琢磨”的展览，能在当下的层层迷雾中渗透出些许独立自省、蓬勃向上的气息。

上海美术馆

2010年1月

北京→纽约→上海：延续的张洄

肖小兰

上海美术馆
学术部主任

张洄的艺术，可以分为三个阶段，第一阶段是从上世纪90年代开始在北京东村，第二阶段是1998年移居纽约后在全球各地创作的行为艺术，第三阶段是从2005年定居在上海后创作的装置、雕塑和香灰绘画艺术。如何看待这三个在使用媒介和表现方式上都差异迥然的阶段？我认为，张洄的第三阶段是前两个阶段的延续，他的媒介和方式虽然变了，但精神在身体内外游走的自我格局没有变，他依然顽强地实践着自己的理想——离开艺术，去扩展它的边界。

第一次见到张洄，印象很深的是他的沉静，好像在告诉别人，他是一个知道自己可以做什么事情的人。他有着绝对充分的内心力量和身体力度，去进行行为艺术的创造，这一特点形成了这位优秀艺术家的天然优势，可以说这种优势又来自于他与生俱来的身体与生命意识。张洄于1992年在北京东村艺术家居住地开始行为艺术创作，1998年在纽约参加完中国当代艺术展后以纽约为起点，在北美、欧洲、亚洲创作不同的行为艺术作品，建立了国际化视野的艺术舞台。时至今日，张洄的艺术活动又回到了中国。他放弃了行为艺术的方式，从2005年起在上海以工厂化的方式制作雕塑、装置和香灰绘画，开创了自己的艺术创作新阶段。海外经历对于张洄来说是重要的，他在整合了国外的体验和认识后，加深了对乡土和自我关系的认识，对个人、身份与文化的血脉渊源有了更深的感悟，并再一次确立了自己在艺术创造上的制高点。

很多评论家在谈到张洄艺术时都认为，他的创作，从地理上看，先后发生在三个不同的城市（北京、纽约、上海）；从角色上看，则是从一位标志性的行为艺术家转换为装置艺术、大型绘画和雕塑的创造者、设计者和指挥者。近十多年的移居选择和艺术转换，在他的事业发展上，既有偶然性也有必然性。地域所带来的文化变迁，并没有强烈地影响他，而只是给他提供了自我调整的启示。他的内心依旧奔涌着不可抑制、不可改变的意念和情感，而所作调整产生的意义，很快地在他的新作品中得以体现。艺术家在环境中的这种演变与延续，与他探究的身体与环境的艺术一样，都是值得研究的命题。

今天再谈张洄的艺术，我们必须从以前的评论模式中走出来，以今天的纯粹的艺术视角重新审视上世纪90年代他从事当代艺术的个案。我们需要总结的是从那个年代走过来的艺术家的个体经验和发展历程，以及他们的艺术活动在中国社会的历史沿革中与文化的关系。这些艺术个案可以帮助我们客观地、公允地判断中国当代艺术中优秀个体的存在价值。张洄的艺术，便是这些优秀个体中一个相当特别而又内涵丰富的范本。

张洄的行为艺术，始发于上世纪80年代中期西方后现代艺术思潮对中国的影响。当时，东村的艺术家群体试图摆脱艺术创作范畴中单一的价值标准，他们以身体艺术对周遭的环境和生存表述个人的观点，寻求社会反响，从而形成了中国现代艺术的前卫方式。张洄从事

行为艺术的时候，精神和生活上都处在一个徘徊的阶段。上世纪90年代初兴起的对人文学理想和艺术自由精神的追求，诱发了他的创作欲念。张洹出生在河南农村家庭，在河南大学学习艺术后再进入北京中央美术学院深造，他有着典型的河南人的性格特征，在血液里流淌着生命原始勃发的力量，他的身体的健硕，性格中的勇敢和耐力，很好地支撑了他的艺术探索。他相信艺术的规律是“顺者亡，逆者昌”，喜欢创造与现实格格不入的艺术标志，因而在中国现代艺术刚刚起步的时刻，发现了源于自身的动力，找到了他可以做得最好的艺术方式。在张洹早先的行为艺术中，他以身体作为媒介，寻求个人精神上的自由表达，期待在浩渺的艺术星空中建立个人的坐标。当时的东村，艺术家们生活贫困，环境压抑，但正因如此，激发出足够的灵感和对精神力量的渴求。张洹以最直接的身体体验与演绎，与社会及自我的精神意志进行沟通。在形同自虐、自我忍耐力与承受力测试的行为表演艺术中，他发现了可以升华个人理念的艺术创造方式。他不断尝试和体验着身体与环境的对抗，于是出现了著名的《12平方米》、《65公斤》（1994）、《为无名山增高一米》（1995）和《为鱼塘增高水位》（1997）等行为艺术作品。这种以身体作为媒介，在形式上又近乎残酷的与环境对话、与自身对话、与社会对话的艺术方式，在上世纪90年代的中国前卫艺术中是惊世骇俗的，因此引起了不同的反响，国内外都有人从政治的层面加以解释。事实上，张洹的艺术动力相当纯粹且个人化，他说：“我决定做行为艺术是和我的个人体验有着直接相关的关系。在生活中我总是有很多问题，而且这些问题经常会成为一种生理化的冲突，我经常发现我自己与我的生存环境间发生冲突，而且感到四周环绕着的是无法忍受我的存在。所以这些问题都发生在我的身体内，由此我发现一个事实，那就是我的身体是唯一的直接的途径可以让我去感受世界，也可以让世界了解我。”今日来看，他的这些作品为中国行为艺术的探索注入了充满创造性的、具有高度精神层面的意义，而他作为艺术家个体，也从自我本体上找到了强有力的艺术语言，并使这种身体语言得到锤炼，最终得到的是精神力量的强烈体悟和极大释放。

经过早期的行为艺术的简单化表述，张洹逐渐深化了对自己身体的认识。他拥有最适合做行为艺术的身体，并能把肢体转化为极富视觉震撼力的艺术语言。在行为艺术的进行过程中，他的身体和精神分离，观念支撑和调配了一切元素，身体成为传递的媒介，也可能是被抽空的独立体。显而易见，人身作为生命、精神或宗教解释中灵魂的载体，天然地传递着最基本的人性意味，从这一意义上说，张洹的行为表演艺术的出发点和归宿点都是在某种程度上源自和展现了环境中的人性状态。即使后来他放弃了行为艺术，这种对人身体的认识和积累仍影响着他的艺术创作，顽强地在新的艺术方式中表现出来。正如张洹自己所说：“我的本质没有改变，形式和语言在变化。但本质上是一样的，都是很自然、很人性的，或者说是很原始的……”

关于在纽约八年的艺术活动，张洹坦言有明显的“水土不服”，各方面与他本来的生长环境很不协调。在我看来，这种“水土不服”和不协调在很大程度上是东西方美学传统的差异和隔阂造成的。欧美在数千年的艺术历史中形成了自己的艺术哲学，“高尚”与“雅致”主导着绝大多数人的鉴赏眼光，也许乍一看到张洹以身体作为媒介的近乎自虐的行为表演艺术觉得十分生猛，但如果不是对上世纪90年代以来的中国前卫艺术及中国艺术家的特殊生态有着足够的了解，是难以对这种表达方式产生持续的认同感的，更难以深刻理解他在作品中蕴含的与自身及社会对话的内容。另一方面，以血肉之躯作为材质进行类似佛教本生故