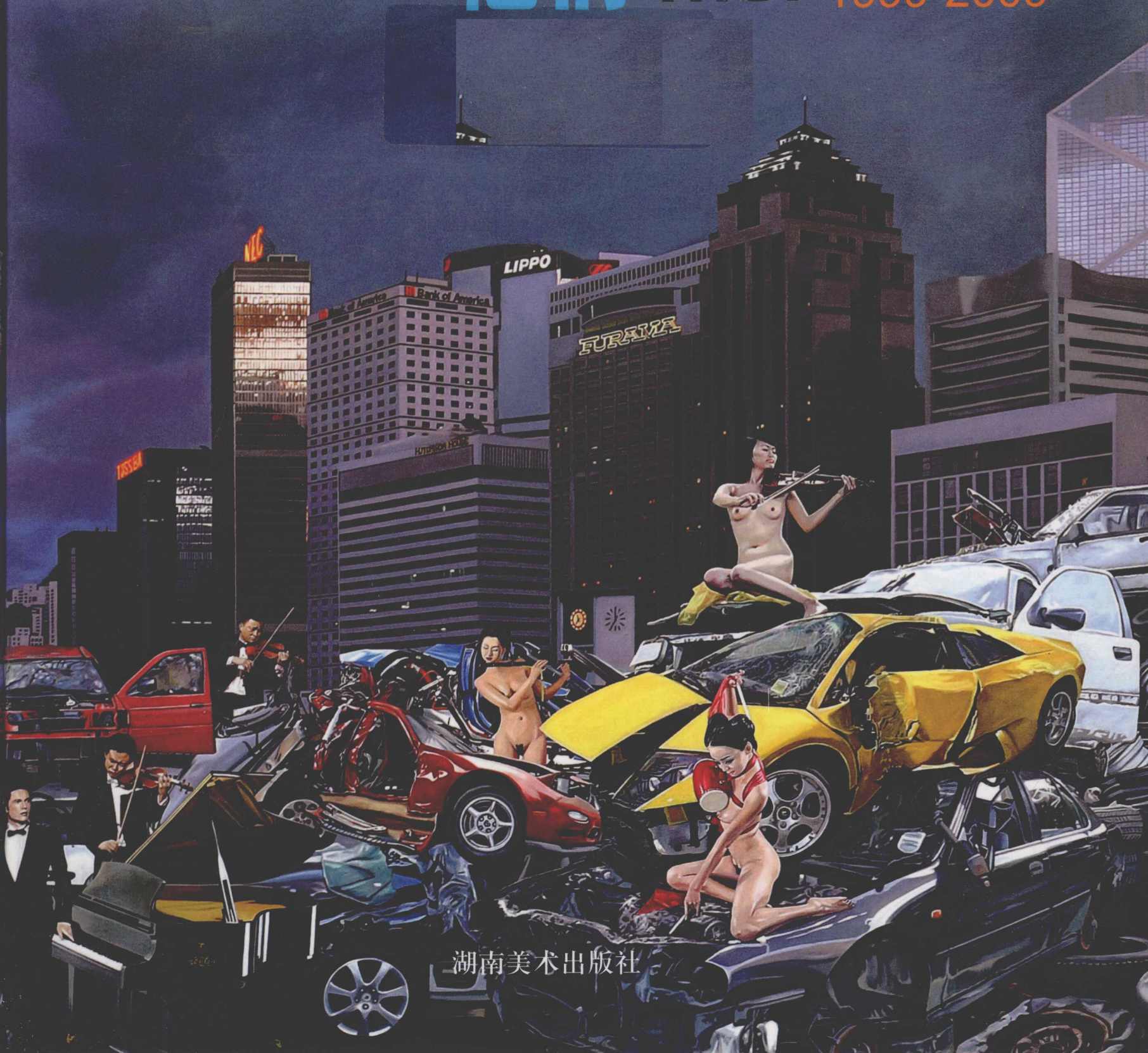

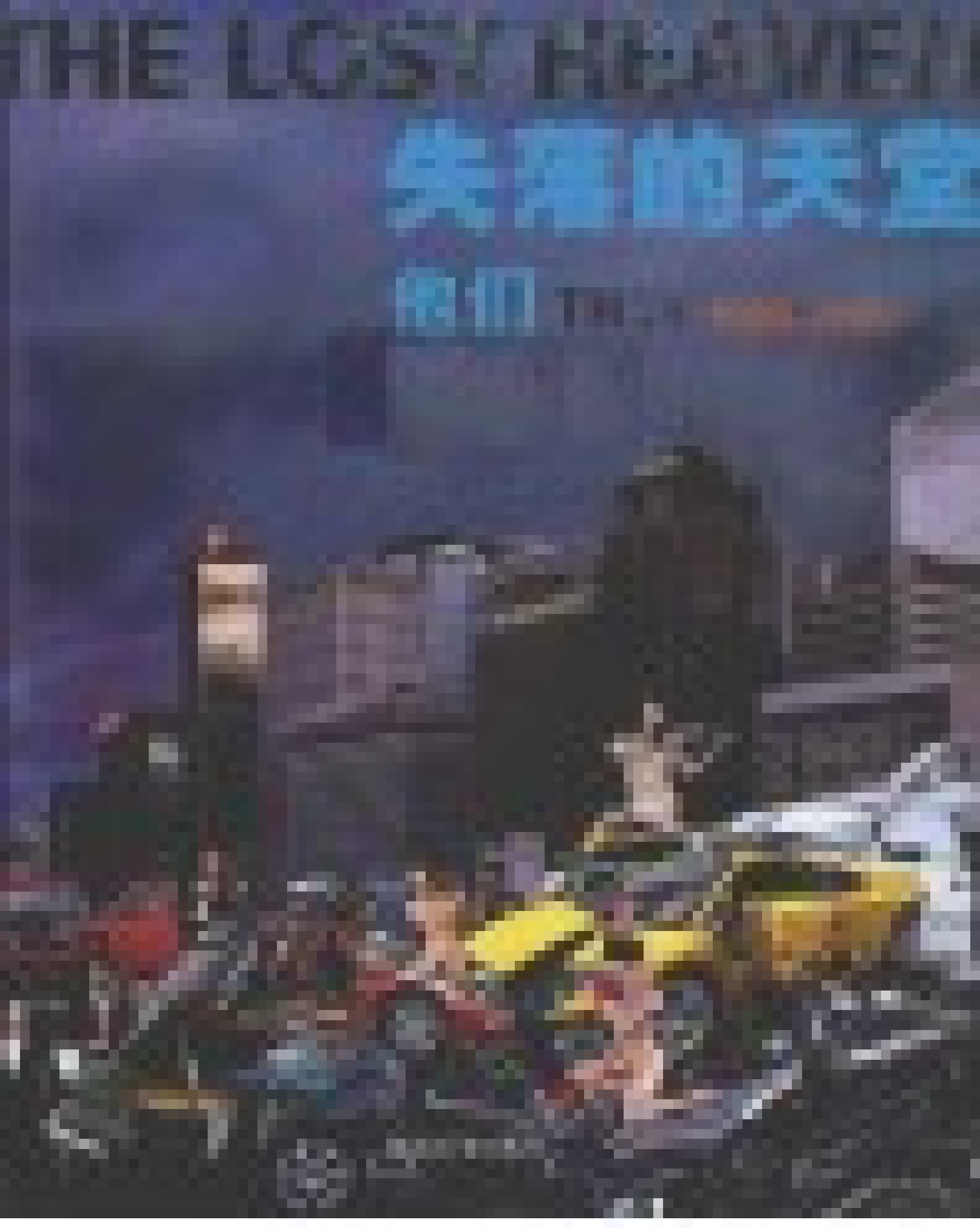
THE LOST HEAVEN

失落的天堂

他们 THEY 1999-2009

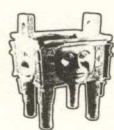
湖南美术出版社

THE LOST HEAVEN

失落的天堂

他们 THEY 1999-2009

湖南省博物馆
HUNAN PROVINCIAL MUSEUM

湖南省博物馆

图书在版编目 (CIP) 数据

失落的天堂：他们 THEY 1999-2009 / 赖盛，杨晓钢编，

— 长沙：湖南美术出版社，2009.10

ISBN 978-7-5356-3411-5

I. ①失… II. ①赖… ②杨… III. ①油画 — 作品集

— 中国 — 现代 IV. ①J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 174329 号

失落的天堂：他们 THEY 1999-2009

出版策划：李小山 李路明

著 者：赖盛（赖圣予） 杨晓钢

摄 影：陈礼

装帧设计：金海慧 杨蕾

英文翻译：晋华 徐佳 苏丰 周贤玉

责任编辑：曹勇

出版发行：湖南美术出版社

地 址：长沙市东二环一段 622 号

经 销：湖南省新华书店

印 刷：北京今日新雅彩印制版印刷有限公司

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/8

印 张：34.5

版 次：2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-3411-5

定 价：210 元

版权所有，请勿翻印、转载

邮购联系：0731-8478105

邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒转、损页、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换

联系电话：010-84784156

作品图片版权归赖圣予（赖盛）、杨晓钢共同所有

画册版权归赖圣予（赖盛）、杨晓钢共同所有

目录 Contents

THEY | ABOUT "THEY" -1

他们艺术小组自述 -3

午后的阳光：已经有的和可能有的 / 范迪安 -11

社会生活的微缩景观 / 易英 -27

THEY | 1999-2003 -35

THEY | 2004 -43

这样的或那样的都是他们 / 冯博一 -45

THEY | 2005 -55

表象与焦虑——从赖圣予和杨晓钢的作品谈起 / 易英 -57

THEY | 2006 -75

好的还是坏的？——同一张画的自由 / 柳淳风 -85

THEY | 2007 -111

欢迎光临“他们”的餐馆之旅 / Vivian Li (美国) -135

两个导演大片的人——“他们”艺术小组(THEY)访谈 / 董菁“他们” -149

THEY | 2008 -169

在舞台上不断变化的道德 / Martijn Kielstra (荷兰) -179

我们就是他者 / Ulrike Münter (德国) -191

THEY | 2009 -213

过滤的真实 / 黄笃 -215

戏剧性的多重变奏——评“他们”的艺术创作 / 王春辰 -219

“他们”：都市人精神的描绘者 / 王晓孟 -225

他们 -231

图录 -248

“他们”年表 -257

他们艺术小组(THEY)简历 -262

THEY | ABOUT "THEY" -1

Statement / THEY -5

Postmeridian Sunlight: The Present and the Possible / Fan Di'an -17

Mini-sight of Social Life / Yi Ying -31

THEY | 1999-2003 -35

THEY | 2004 -43

They Are Like This or Like That / Feng Boyi -49

THEY | 2005 -55

Image and Anxiety—From the Works of Lai Shengyu and Yang Xiaogang to Start / By Yi Ying -63

THEY | 2006 -75

To Be Good or to Be Bad?—Freedom of the Same Painting / Liu Chunfeng -97

THEY | 2007 -111

Welcome: Visiting THEY's Restaurant / Vivian Li (USA) -117

Two Blockbuster-Directors / Dong Jing "THEY" -155

THEY | 2008 -169

On Stage: Changing Morality / Martijn Kielstra (Holland) -177

We Are The Others / Ulrike Münter (Germany) -183

THEY | 2009 -213

Segmented Readly/Huang Du -217

Multiple Variations of Theatricality - On Tamen's Art Practice / Wang Chunchen -221

THEY -235

List of Illustrations -248

THEY - Chronological Table -259

THEY Resume -262

THEY | ABOUT “THEY”

在一种过度的个人小情趣的自我和自恋中体现的“个性”是他们艺术小组所怀疑的，所以他们艺术小组没有使用上世纪 70-80 年代出生的人喜欢使用的卡通和拒绝成长等现实感不强的艺术形式来创作，而是继承了上一代艺术的现实主义传统，强调画面的叙事性和现实感，希望作品展现更多的社会现实意义，但作品又体现出与上一代略有不同的气质和感觉，画面经常出现现实与虚拟的融合以及荒诞与真实的交错。许多作品在“同一间房子”中探讨变与不变的艺术哲学，像同一场景的舞台剧和电影定格，也通过这间房子同时呈现室外的现实都市风景与室内的各种人物和故事。艺术家后来又将“房子推倒”，从室内走到室外，以求获得更大的“空间”。他们艺术小组通过合作创作绘画的方式提出了新的艺术问题，即在“新集体主义”之下能否诞生“新的个性”，就像上一代艺术家反抗的是那个时代的主流意识——极端的“集体主义”一样，他们艺术小组反抗的是这个时代的主流意识——极端的“个人主义”。两个艺术家画一张画，并长期合作、共同创作，这本身也许就是一个与上一代显著不同的特点。

st
GOURMET MARKET
Ernest Klein
& Company
FINE FOODS
GOURMET FOOD
212-245-

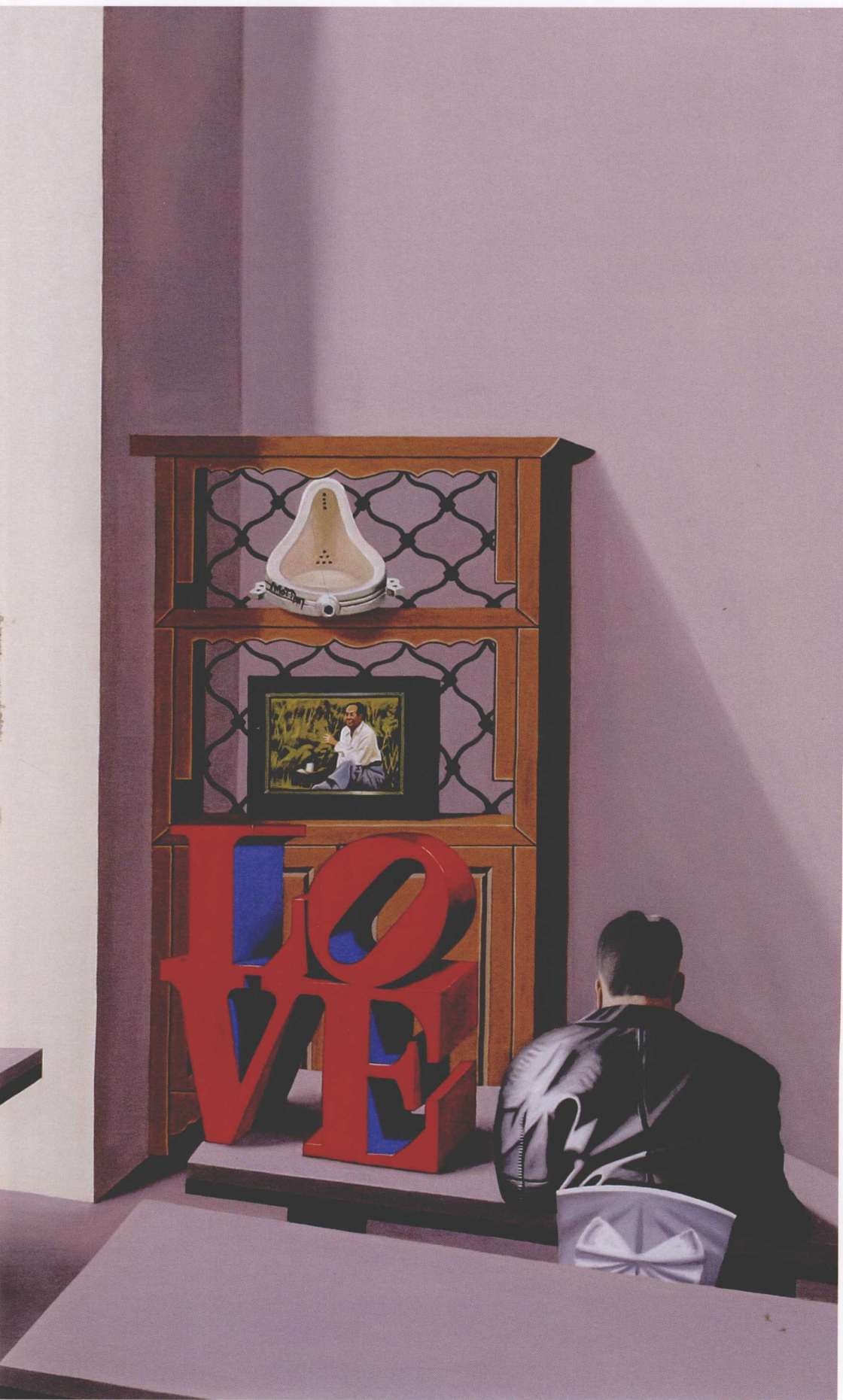
rn
HOT & COLD ENTREES
SANDWICHES & WRAPS
FRESH CUT FRUITS & SALADS

THEY were officially founded in 2002. But if one counts previous art collaborations between the two members, Lai Shengyu (Lai Sheng, Born in 1978) and Yang Xiaogang (Born in 1979), THEY started in 1999. The artists were classmates in the BA program at the Central Academy of Fine Art (CAFA) Print Department (1997-2001). The artists founded THEY based on common understanding and ideal of contemporary art. They named the collaboration THEY to slough off notions of 'self and individuality' which seemed fake and overwhelming at the time, replacing 'Self' with THEY, and through a 'New-Collectivism' , sought out 'their individuality' . THEY doubt the 'self' and 'individuality' as advertised by their generation.

Different from their precursors, who sought a position of self-liberated 'individuality' after the extreme collectivism and oppressed individuality of the 1960s to 1980s, THEY feel the expression of "self and individuality" is overblown – that 'individuality' is presented as over-personal sentiment and narcissism.

THEY do not use the form and expression popular among their own generation from the 1970s and 1980s – such as cartoons and youth culture. Instead, THEY inherit the realist tradition from the previous generation, emphasizing visual narration and the sense of reality, in order to have their works convey social reality. However, their works also present the fusion of reality and fiction, as well as the mixture of fantasy and real. Many works debate the philosophy of change and question the nature of reality. For example 'a common room' may appear as the same scene in life, in live theatre or on film. The 'room' may also simultaneously present outdoors, a real cityscape, indoors or interior reality through characters and stories. The artists 'push down' or dismantle the 'room' , and step from indoors to outdoors to seek larger 'space' in order to rethink boundaries. By co-painting THEY have raised a new question, that is, could 'new-collectivism' lead to 'new individuality' . Just as the artists from last generation revolted against the mainstream ideology of their time, THEY revolt against the mainstream ideology of their time - extreme 'individualism' . The two artists co-paint each work, and continuously co-operate and co-practice—may be the co-operation and collaboration itself distinguishes THEY from the last and present generation.

他们·杜尚与徐悲鸿

They · Marcel Duchamp & Xu Beihong

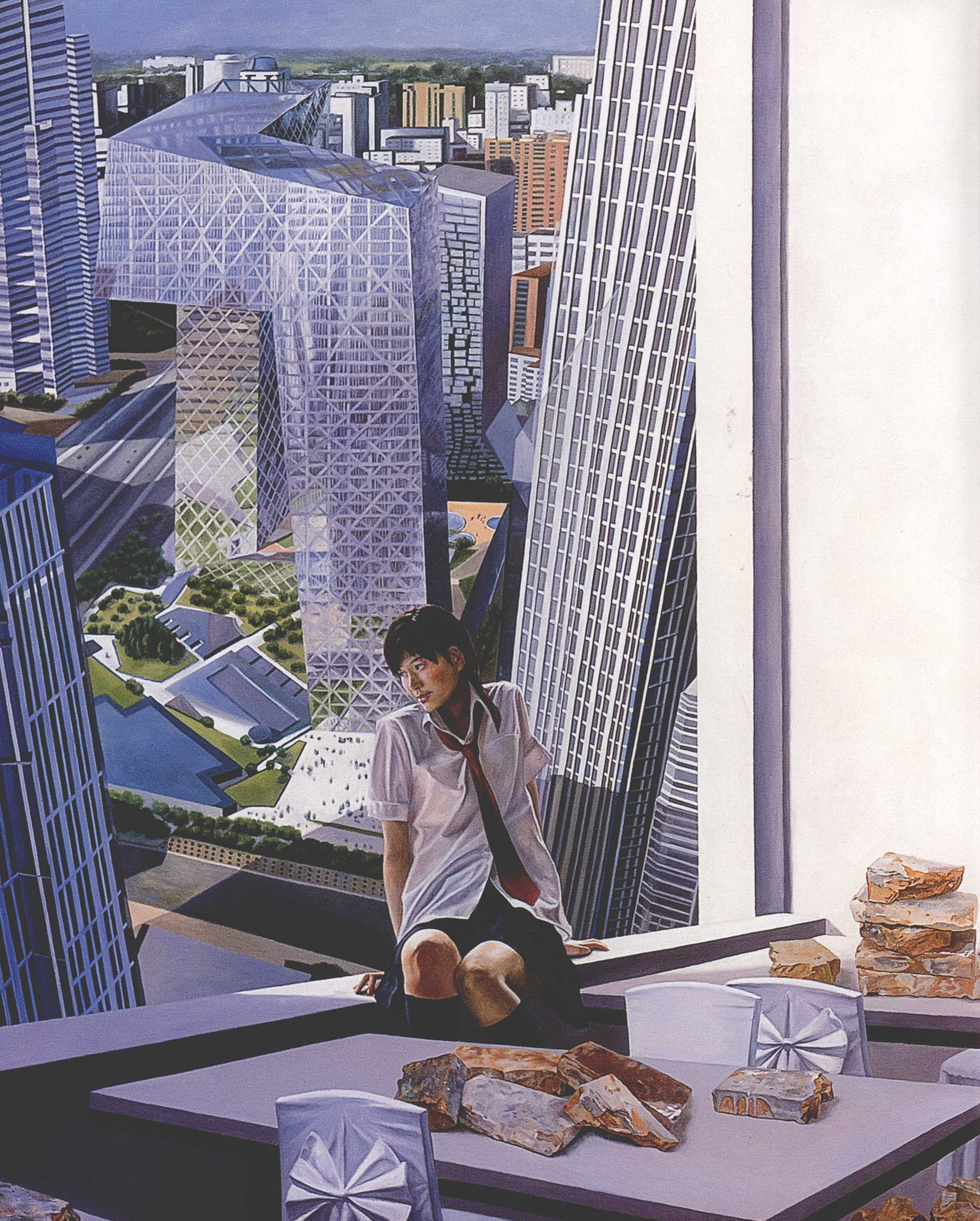
90cm×140cm

布面油画 oil on canvas / 2008

后页 (following pages):

他们·中央电视台 | *They* · CCTV 180cm×280cm

布面油画 oil on canvas / 2006

“ 在这个时代中，我们恰恰需要一种内心的平静，一缕午后的阳光，浮躁和诱惑是当代生活中的表象，而生于上世纪 70 年代末 80 年代初的青年们不得不面对社会现状，“他们”的作品正体现了这难得的宁静与创造性。

午后的阳光：已有的和可能有的

范迪安 中国美术馆馆长

近两年来，我一直在关注“他们”这对年轻画家的工作进展，我在他们的艺术方式和不断展开的画面中看到了许多新的东西。在当代艺术越来越趋于综合形态，许多画家放弃绘画这种传统语言而转向新媒体实验时，“他们”却快乐而专注地沉迷在绘画上，相信用绘画的语言足以表达他们的思考和感受，十分真挚地把绘画当做倾诉心理活动的媒介。在当代绘画不断遭受其他媒体艺术的侵犯而失去自我表现力的时候，“他们”的绘画采用了一种新的叙事方式，使画面的视觉性与艺术观念达成直接的默契。实际上，在联系中国当代艺术整体状况观察“他们”时，我看到了他们正在以绘画新一代的姿态迅速成长并悄然成熟起来，“他们”的艺术展现的是中国当代艺术一些新的征候。

在目前中国经济高速发展的背景之下，城市及商业文明日益剧变，人们的视觉经验和内心体验发生了极大的转变。许多让人目眩神迷的社会现象以及混乱复杂的表象世界都强烈地冲击着人们的生理及心理。“他们”的作品正是在这样一种背景底下，利用室内和室外这两种相互独立而又相互关联的空间来表现外部世界的变化和人们内心世界的体验。

外部世界与内心世界之间的碰撞、交织与矛盾是他们艺术中最为本质和独特的地方。虽然这种境遇是古往今来艺术家的基本境遇，但在“他们”这一代人身上，反映得更加直接和强烈，他们的反应也更加直接和强烈。也许，欲望和焦虑的“具体化”是“他们”艺术必然的选择，通过一个“具体”而极其普通的有限空间，他们将现实的、生活的以及内心的现象直接地表现了出来，并把已有的和可能有的存在并置在同一空间里，甚至在情节和形象上推向无限。他们所绘制的景色、物体、人物等东西带有司空见惯的经验，却在这个空间中变得独特和令人惊异，像电影语言般的叙事和片断的展开令人感觉亦真亦幻，在真中感觉到幻，在幻中感觉到真。

