

鄂敏 / 著

现当代艺术与文化

发光体

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

发光体

现当代艺术与文化

郅敏 / 著

图书在版编目(C I P)数据

发光体：现当代艺术与文化 / 郑敏著. — 北京：
文化艺术出版社，2016.8
ISBN 978-7-5039-6181-6
I. ①发… II. ②郑… III. ③艺术—关系—文化
IV. ④J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第206019号

发光体：现当代艺术与文化

著 者 郑 敏

责任编辑 齐大任

装帧设计 赵 璇

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子信箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司

版 次 2016年8月第1版

印 次 2016年8月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 13

字 数 100千字 图片约115幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6181-6

定 价 32.00元

发光体（代序）

郅 敏

白天，我动手劳作，早上和晚上，我读书与写作。二十多年来，创作和写作，是我艺术表达的“双生”。

每日清晨，当东方粉色的朝阳徐徐洒向书桌、映在脸上，我大口呼吸着空气，努力打开每一个细胞来感受这个世界，心中都会溢出不可抑制的幸福感。

一本书汇集的文章由点滴思考汇聚而成，看别人，也是在反观自己。我的方法是：透过艺术作品去看这个人，以及他所处的时代。

我的书桌上，放了一些从世界各地捡来的石头。最近所得的几块，出自雅丹地貌的敦煌。这些黑色的岩石，不知被什么力量分散开来，沉寂亿万年，有些棱角可能是经历了几千万年的风蚀水磨，如今略有一些温润。石头的棱角被早晨的阳光照出了五彩的光芒，映射在我的眼中。

与自我对谈，与所有外在世界对谈，是我这些年的生活方式，也是我对待艺术的态度。我非常珍惜精神的蓄积和思想的领悟，希望在

艺术作品、文字作品中表达出看不见、摸不到的精神世界——虽然艺术必须以物质的方式来呈现。

我也珍惜自己的肉身。我明白身上的所有物质，与这岩石、动物、花草并没有什么不同。谷泉先生对我说：这些现代化学的名词，钙、碳、氢等等，这些知或者不知的物质在没有命名以前早已存在亿万年。我深以为是。这些元素在组成我的肉身之前或许沉寂在水泊之内、或许隐遁在草木之间、亦或活跃在飞禽走兽身体之中，它们有各自的一段历史、故事、情感和灵魂。我不知它、它不知我，也许事隔万年，抑或咫尺之间。

我是一个成熟晚的人。十年前，在而立之年的某一天，我才突然开始试图理解物质的世界。仿佛这是一个起起伏伏、聚聚散散的物质世界。这些物质在某一刻聚拢成为一个东西，有它的形态、材质、灵魂，它们可能会存在一段时间，也可能瞬间即逝，但这个存在无论是刹那间或是亿万年，都终有一刻要离别——会散开来，和其他东西再次相聚，成为另一个东西，形成另一个形态、材质、情感、灵魂、命运。

艺术创造，是人类参与讨论世界的一场行动。

艺术，是人类参与讨论世界的一块物质、一种媒介。

这块物质，可以是任何形式，也可以是任何材料。这种媒介，可以是可见、可触的东西，也可以是某种不可见、不可触的气息或能量。它们都来自于自然。

自然之造化，人类遥不可及。

山、石、树木、云朵、流水，各种生灵，包括人类自身，自然中的

一切在我看来仿佛都是上天的作品，显现出无比丰富的形态，是艺术家取之不尽的资源。

但这些都还不是艺术，是自然。

艺术不是自然。艺术，是这些物质、媒介与艺术家创造力的合一。

点燃艺术的，是人的创造力。

艺术是人类文明和人类精神的物化或者外化，是人类参与自然、讨论世界的结果。虽然宇宙博大，但艺术依然珍贵，它是人们参与寻求真理、向往光明的痕迹。自然自有规律，自然决定了一切，人类艺术创作的所有形态来源都是自然的瑰宝、自然的馈赠。面对上天的启示，人类可以膜拜、学习、领悟和超越自我。

膜拜、学习、领悟和超越自我的过程，就是人类整个文明史的进程。艺术，不仅仅是审美的载体、技术的表达，更是人类文明的结晶、人类时代的象征。

艺术的终极目的，是关于爱和光芒。

艺术，存在于每个人的体内，是每个人表达爱的方式；是每个人表达对于天、地、人的理解的理想；是人们试图接近爱、寻求光芒的途径；是人类文明在天穹之下追寻日月之光的见证。

见证的，是人对于一切的爱：对美、对文明、对历史、对自然。

这，是我的生命观和艺术观，也是我写作这些文章的基本态度。这些文章记录了我近年感兴趣的艺术家和话题，艺术家大部分是我的师长、同学、朋友，喜欢他们的作品进而有机会谈论作品和艺术生涯。我觉得他们都是一个个“发光体”。

“我还不是一个源泉，一个发光体，那么什么也安慰不了我。”王小波的诗句一直在警醒我。

我花了很长时间才终于明白了：到底什么是“发光体”。

它是接受“爱”和释放“爱”，接受能量和释放能量的一团精神。“爱”——才是终极能量。这，就是“发光体”。

“发光体”，并不是要成为太阳——没有人能成为太阳，只有太阳自己才是太阳。不是只有恒星才能成为“发光体”，每个人，每个物，都可以成为“发光体”，只要能成为他自己，只要他有足够的“爱”和“理想”——爱与理想，本身就是能量。

这个“发光体”，也许是恒星。

也许，只是水边的一只萤火虫。

都没有关系。因为，这个发光体的光芒，首先是要照耀——自己。

2016年6月10日

于江西景德镇工作室

目 录

¹ 发光体（代序）

第一编 文化与人物

5 南锣鼓巷与蔡国强

21 雕塑人生爱相伴 —— 纪念王临乙、王合内先生

37 心寄丹青，情系人民 —— 刘文西先生的艺术世界

46 为了那些爱 —— 郑爽先生的版画艺术

57 外化的灵魂 —— 读吕品昌的《阿福系列》

第二编 时代与新锐

76 寂静中升华 —— 齐喆版画的当代语言拓展

88 不易驾驭的水星 —— 张伟的雕塑历程（节选）

98 时间与直觉 —— 白明的艺术世界

- 107 质疑的声音 —— 读李晓林的雕塑
113 叠压与积聚 —— 观霍筱剑的新作有感

第三编 观念与观点

- 123 形之上下 —— 记中央美术学院雕塑系第四工作室
138 金属的三个故事
160 我们从哪里来，我们向哪里去
177 无穷尽的创作方法论
185 越出地平线的唐帝十八陵

发光体

现当代艺术与文化

郅敏 / 著

图书在版编目(C I P)数据

发光体：现当代艺术与文化 / 郑敏著. — 北京：
文化艺术出版社，2016.8
ISBN 978-7-5039-6181-6
I. ①发… II. ②郑… III. ③艺术—关系—文化
IV. ④J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第206019号

发光体：现当代艺术与文化

著 者 郑 敏
责任编辑 齐大任
装帧设计 赵 璇
出版发行 **文化艺术出版社**
地 址 北京市东城区东四八条52号 100700
网 址 www.whyscbs.com
电子信箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
 (010) 84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
 (010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司
版 次 2016年8月第1版
印 次 2016年8月第1次印刷
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
印 张 13
字 数 100千字 图片约115幅
书 号 ISBN 978-7-5039-6181-6
定 价 32.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

第一编 文化与人物

南锣鼓巷与蔡国强

又见南锣鼓巷，又见中央戏剧学院校园中那座小楼，被郁郁葱葱的爬墙虎包裹得严严实实。第一次去中戏是大概1993还是1994年，小操场有几个篮球架，一群俊男靓女在打篮球。走进宿舍，听到朗诵新闻稿的低沉男中音在走廊里回荡。如今同样的小楼，同样的爬墙虎，恍惚的记忆中墙面有几个字，今日才看清是“国立戏剧学院”几个字样，毛主席的字潇洒地隐没在如今仍然茁壮的爬墙虎之中。

生活从来都比戏剧更加戏剧。所有的爱，绵长的母爱、无言的父爱、电击般的情爱、圣徒式的博爱……都在人生中一幕幕上演。所有的恨，家族世仇、战争灾难、撒旦般地翻云覆雨……一幕幕惊心动魄，一场场生死离别，就在身边，就在眼前。其实戏剧是戏剧不过人生的，但人们还是需要戏剧，因为人生之剧终归所见有限，而且剧情漫长，难以等待。

戏剧有它独特的美，有它的精髓：浓缩。

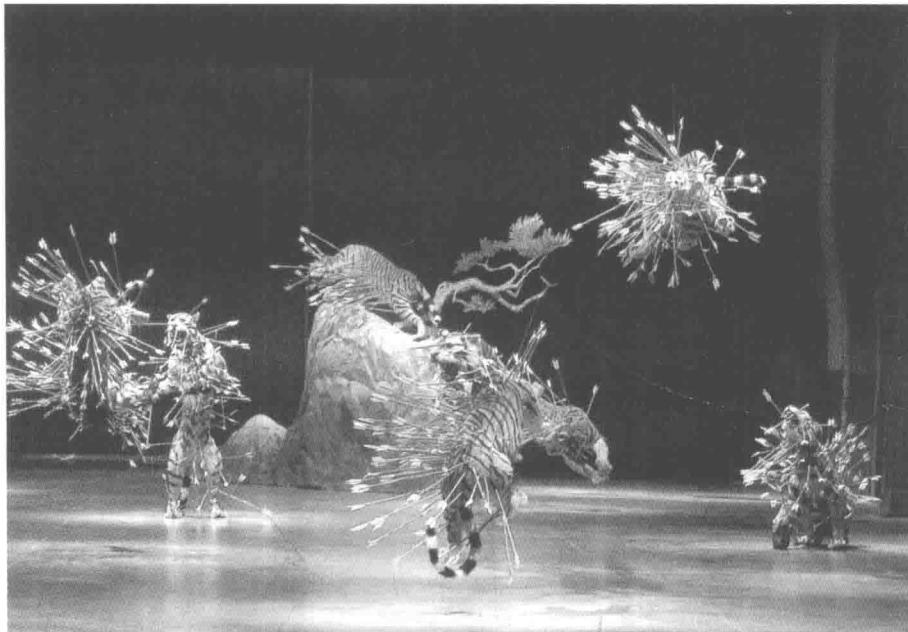

图1-1 蔡国强《不合时宜：舞台二》综合材料 2004年

这趟来中戏，是找一位学舞台美术的学生来配合我的雕塑创作。这位眉清目秀的小伙子迅速地将为我工作的流程娓娓道来，之后便开始讲述准备做独立艺术家的计划，我便明白年轻人并不是奔着这份工作而来，他想做艺术家。青年明亮的眼睛里还有清澈的余地，今年24岁，偶像是蔡国强。

同样是24岁，1981年，年轻的蔡国强就读于上海戏剧学院舞台美术系，其前身是国立戏剧学院的华东分院。戏剧学院、舞台美术，正是蔡国强艺术生涯的重要始发点。

我看重才华，看重直觉和灵感。甚至可以说，在天赋的才华面前，后天的知识、学问、功夫这些东西几乎都不堪一击。但我同样重视培

育天才种子的土壤，以及人生剧情中才华绽放的前因后果。

成功的艺术家也好，伟大的艺术家也好，都是人，是一个会来还会去的人。每个人，都是正常存在的微小有机体，在历史长河中如沧海一粟，在历史大潮中随波漂流。再好的种子，也需要生根发芽；再厉害的人，也必需吃饭睡觉。土壤，是大的时代背景，也是小的成长环境。基因固然重要，但每个人都还承认基因之外的成长环境及教育影响。这种影响很难说是正面的还是负面的，是毁灭一个人还是成全一个人。总归，这种影响是巨大的。

特别是人在青少年时期的经历，其影响可能会伴随一生。因为我们只有一个青春，只有一个青春成长期，在人生最重要的成长期所体验的教育、所接受的观念、所接触的人，几乎可以决定人的一生。如同老话说：如果一个人的20岁在巴黎度过，他的一生可能总会想起巴

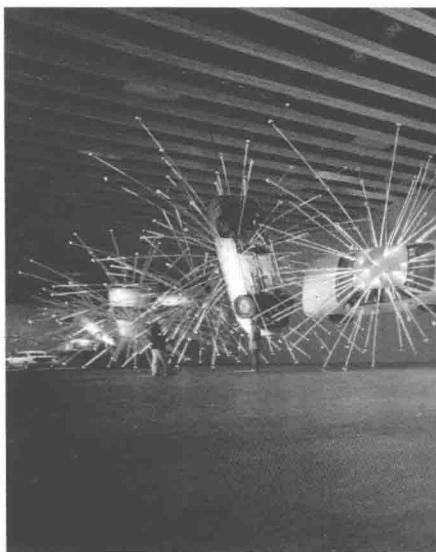

图1-2 蔡国强《不合时宜：舞台一》综合材料 2004年

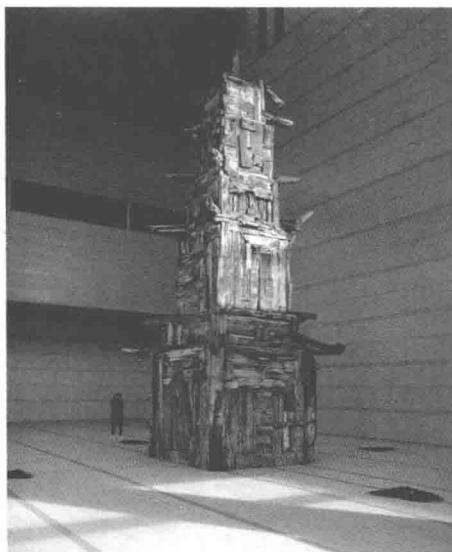

图1-3 蔡国强《三丈塔》综合材料 1994年

黎；如果一个人的20岁在监狱度过，也许他总会想起监狱。把这句话延展开来：如果一个人在20岁的时候想念一个人，有可能会一辈子想念这个人。如果一个人在20岁的时候想做一件事，他有可能用尽一生的力量去完成它，至少是一生念念不忘。

那么，如何看待眼前的中央戏剧学院和二十多年前在上海戏剧学院舞台美术系读书的青年蔡国强呢？

在独立艺术家看来，舞台美术是一个为别人做嫁衣裳的行当。这是一个在剧目中必不可少而又举重若轻的角色；是至关重要而又永远不可能成为主角的专业。

舞台美术首先是一个服务行业，肩负着为整个剧目的视觉提供服务，承担着融入剧目的任务。剧目，是通过诸如脚本、剧情、对白、服装、灯光、舞台、演员、效果、音乐等等一系列元素集合起来的综合艺术。整个剧目高度融合的目标决定了不能凸现某个环节，舞美的终极

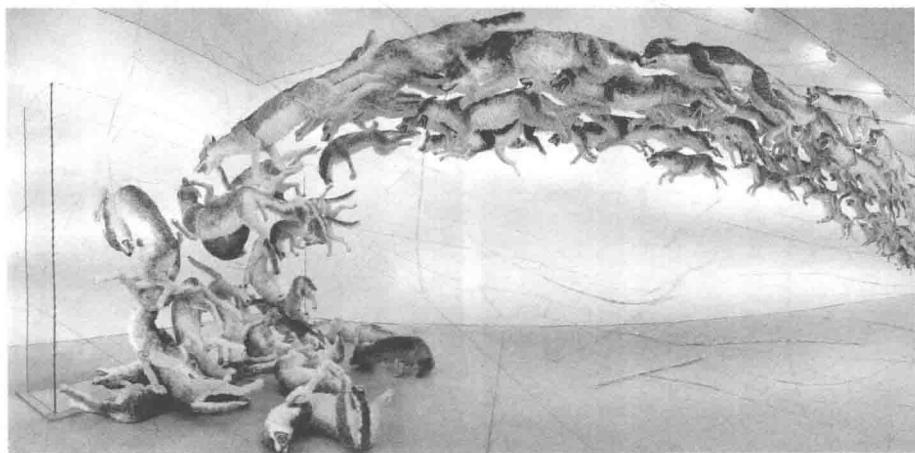

图1-4 蔡国强《撞墙》综合材料 2006年