

连接艺术与社会的“盲文”

——李秀勤雕塑二十年

CONNECTING ART AND SOCIETY IN BRAILLE

——20 YEARS OF SCULPTURE WORKS
BY LI XIUQIN

王南溟 赵剑瑾 主编

上海大学出版社

连接艺术与社会 的“盲文”

—— 李秀勤雕塑二十年

王南溟 赵剑瑾 主编

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

连接艺术与社会的“盲文”：李秀勤雕塑二十年 / 王南溟，赵剑瑾 主编. — 上海：上海大学出版社，2014. 11

ISBN 978-7-5671-1478-4

I. ①连… II. ①王… ②赵… III. ①雕塑—作品集—中国—现代 IV. ①J321

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 238981 号

连接艺术与社会的“盲文”——李秀勤雕塑二十年

主 编 / 王南溟 赵剑瑾

副 主 编 / 马 琳

策划编辑 / 张天志

责任编辑 / 钟 瑾 刘 岚

美术设计 / FROMTOstudio

技术编辑 / 章 斐

出版发行 / 上海大学出版社

(上海市上大路 99 号 200444 <http://www.shangdapress.com>)

发行热线 / (021) 66135112 66135109 66135211

出 版 人 / 郭纯生

经 销 者 / 各地新华书店

印 刷 / 上海安兴汇东纸业有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

印 张 / 9

字 数 / 270 千字

出版日期 / 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 / ISBN 978-7-5671-1478-4/J·341

定 价 / 80.00 元

版权所有·翻印必究

序 言

走过狭窄幽暗的通道，展厅显得无比宽敞明亮，在这里，我们可以走进触觉的世界，体验光明的意义。

这是我馆自建馆以来举办的第一个真正意义上的雕塑展。作为一位艺术家，李秀勤以自己曾经几乎失明的个人经历去感受盲人与盲文之间的依存关系。20年来，她的创作始终坚持这一个主题，富于恒心地把生活的本质带进了艺术，让艺术和社会产生了互动，并且紧密联系在一起。

盲文的“点”对盲人来说是一种文字，是盲人通过触摸接触社会的方式；对常人来说则是一种符号，通过艺术家的创作，这些凹凸的点体现出了雕塑本身的质感。在显示了高超的视觉表现力之后，当你触摸这些放大的凹凸，它们会让你通过指尖的体验，感受到另一种截然不同的雕塑语言。

赵剑瑾（上海宝山国际民间艺术博览馆副馆长）

Preface

Walking through the dark and narrow passageway, you will find the exhibition hall particularly bright and spacious, where you can enter into the world of touch and experience the significance of light.

It is the first real sculpture exhibition in the Shanghai Baoshan International Folk Arts Exposition since its foundation. Li Xiuqin, as an artist, has used her experience of nearly going blind to feel the dependence between the blind and the Braille. In the past 20 years, her creation has always focused on this subject, which has also shown her great perseverance. She has brought the essence of life to the art and realized the interaction and the close relation between the art and the society.

The “dots” of the Braille is a kind of language for the blind, through which the blind can be connected with the society; while they are a kind of symbol for the ordinary. The artist has made these concave-convex dots represent the texture of sculptures through her creation and thus realized their visual expression. When you touch these amplified concave-convex, you will experience another totally different sculpture language through your fingertips.

Zhao Jianjin (Deputy Director of Shanghai Baoshan International Folk Arts Exposition)

目 录

序言 / 赵剑瑾 ... 1

Preface / Zhao Jianjin ... 2

李秀勤访谈录

给平等一次机会 / 马琳 vs. 李秀勤 ... 02

评论文章

连接艺术与社会“盲文”——李秀勤雕塑二十年 / 王南溟 ... 16

Connecting Art and Society in Braille — 20 Years of Sculpture Works by Li Xiuqin / Wang Nanming ... 24

“白蚂蚁的化装舞会”与被盗用的公共艺术 / 王南溟 ... 34

李秀勤自述与作品

李秀勤自述 ... 40

李秀勤作品 ... 41

寻找盲人

20 年的寻找 / 李秀勤 ... 70

与盲人许马正互动

用艺术传递平等观——李秀勤与盲人许马正的互动雕塑行为“触像：给平等一次机会” / 王南溟 ... 100

我触碰到沙漠中的绿洲 / 许马正 ... 106

“艺术与社会：理论的再建构”论坛纪要

纪要内容 ... 112

艺术家简历

简历 ... 126

Biography ... 128

附录... 131

李秀勤访谈录

给平等一次机会

马琳 vs. 李秀勤

马琳：最近在上海宝山国际民间艺术博览馆举办的“连接艺术与社会的‘盲文’”展览是对你雕塑 20 年作品的回顾，在此之前不久，你在杭州也举办了个展，这次在上海举办这个展览感觉怎么样？

李秀勤：我感觉这次在上海举办的展览与杭州的不同，首先展览的策划和学术指向不同，由于两个不同的展示空间使作品产生了不同的展示方式，作品与作品之间产生了新的关系和新的生机。

马琳：这次展览的布展和设计非常独特，比如，大家要通过黑暗的通道才能到达展厅，然后是一片光明，可否谈谈你的作品与上海的展览空间之间的关系。

李秀勤：从威尼斯回来以后，来上海宝山民博馆看了展览空间，我感受特别强烈。这里是一个跨时空的展示空间，一块是传统的，一块是当代的；特别是我看了你策划的“上海早期抽象：艺术史的再研究”展览之后，这种感觉尤为强烈。另外，我被民博馆里两个高达 12 米的、拥有可以让我们仰望蓝天白云的玻璃顶的展厅所吸引，这是独特的，是其他地方不可能拥有的！当时我就决定，一定要在这里创作一件属于“此地”的作品。

空间布局是传达展览思想的重要媒介。我觉着王南溟作为一个策展人，不但有独特的策展理念，而且通过这次合作，我发现他很擅长布展，很会利用空间，他将自己的策展理念和我作品的

《幽月》、《轨道》装置 2013

精神指向紧密交接，从而得到了更深层次的内在联系。比如，《幽月》是观者进入展厅后看到的第一件作品。观众一迈进这个空间，第一眼可以看到微光，再进一步马上被“黑暗”击“昏”，必须伸手摸索行步，慢慢地在遥远之处看到微光，走出黑暗并迎来展厅天光所送的光明和一个承载火车运行的“轨道”。轨道在展厅的中间，左边是《触云》，右边是《自渡》《呼吸》《十字》和《被开启的记忆》，这有限的空间承载着我 20 年的作品。

马琳：这次你的展览分为四个部分，其中一楼大厅的装置作品《触云》非常引人注目。这件作品是你特意根据宝山民博馆的空间创作的吗？可否谈谈你创作这件作品的经过？

李秀勤：一谈到《触云》，我就激动！因为这件作品太有故事了，我前后花了1个月的时间搭建这件作品。宝山馆展厅的空间高度是12.5米，宽度和长度各22米，非常适合展示装置作品。最初我想要充分利用这个空间，做一个令人们在地面上具有压抑和强迫感的结构，人在体会到压抑和强迫感的同时，踏上阶梯慢慢地向上攀登，然后压抑感渐渐消失；当人们到达顶端后，接近蓝天，触摸白云，顿觉豁然开朗。于是我就计划利用建筑工地的脚手架搭建一个长12米、宽和高各7.5米的带阶梯的钢架结构，然后主体与钢架相接。我画了详细的效果图交给了搭建师傅，他们做了两天全部完成，只可惜工人们不清楚我的创作目的，他们按照建筑工地的要求，用安全网把整体结构完全覆盖起来了，效果不理想。于是我在杭州又用了几天的时间仔细分析了钢架结构与空间的关系，严格地做了一个五十分之一大小的立体模型。12月23日，我又来到民博馆，王南溟老师也来了，我们仔细分析了展览现场，整合了各方面的意见后，与搭建工程人员商讨如何调整。最后决定拆掉现场的钢架，比原来宽度缩减二分之一，高度不动，按照模型重新搭建。我亲自监督现场搭建工作，在搭建过程中因为阶梯位置有过几次变动，其中一位师傅差一点生气走了，幸亏老板做通思想工作，12月26日晚上，钢架基本完成，我感觉整体上还是可以的，塔状感觉出来了。28日开始从最上面铺装电焊，准备安装《触云》的主体部分。在安装的过程中我的助手发现少了一块木头，我又马上打电话联系我爱人在工作室里找“忘记运输的木头”，半夜从杭州出发运到上海。31日整天我们都在安装，到了晚上作品的主体部分竖立起来了，大家从不同角度观看作品，拍了许多照片发微信，与朋友们分享我们的成果。在宝山，我与我的助手和学生告别了2013年的最后一天，兴奋了一夜！2014年元旦一大早，我们就来到了展览现场，又对作品进行了局部调整，到了1月6日我想要的“上下贯通，中心凝聚”的效果基本出来了，随后我们又对阶梯进行了加固，因为安全问题很重要，到了7日晚上作品终于达到了我想要的效果，《触云》作品到此完成。我也松了一口气，因为展览将于1月8日开幕了。

马琳：在二楼的展厅有一部分是对你20年前举办的“触觉·凹凸”个展的回顾，从这个回顾展可以看出你作品发展的线索，在这近20年里你创作了大量的雕塑作品，其中“盲文”是你创作的一条主线。你认为展览需要不停地回顾吗？可以谈谈你对这部分展览的想法吗？

李秀勤：我认为作品需要不停地回顾，因为回顾的过程其实就是在反省和梳理的过程，在这个过程中对自己的作品又产生了新的印象，和再创造形成一种更清晰的概念，并产生再创造的能量。这部分的展览回顾让我又回到了20年前“触觉·凹凸”展的情景：1993年4月10日，浙江

《触云》装置 2014

“连接艺术与社会 的‘盲文’ ” 展览现场 2014 上海

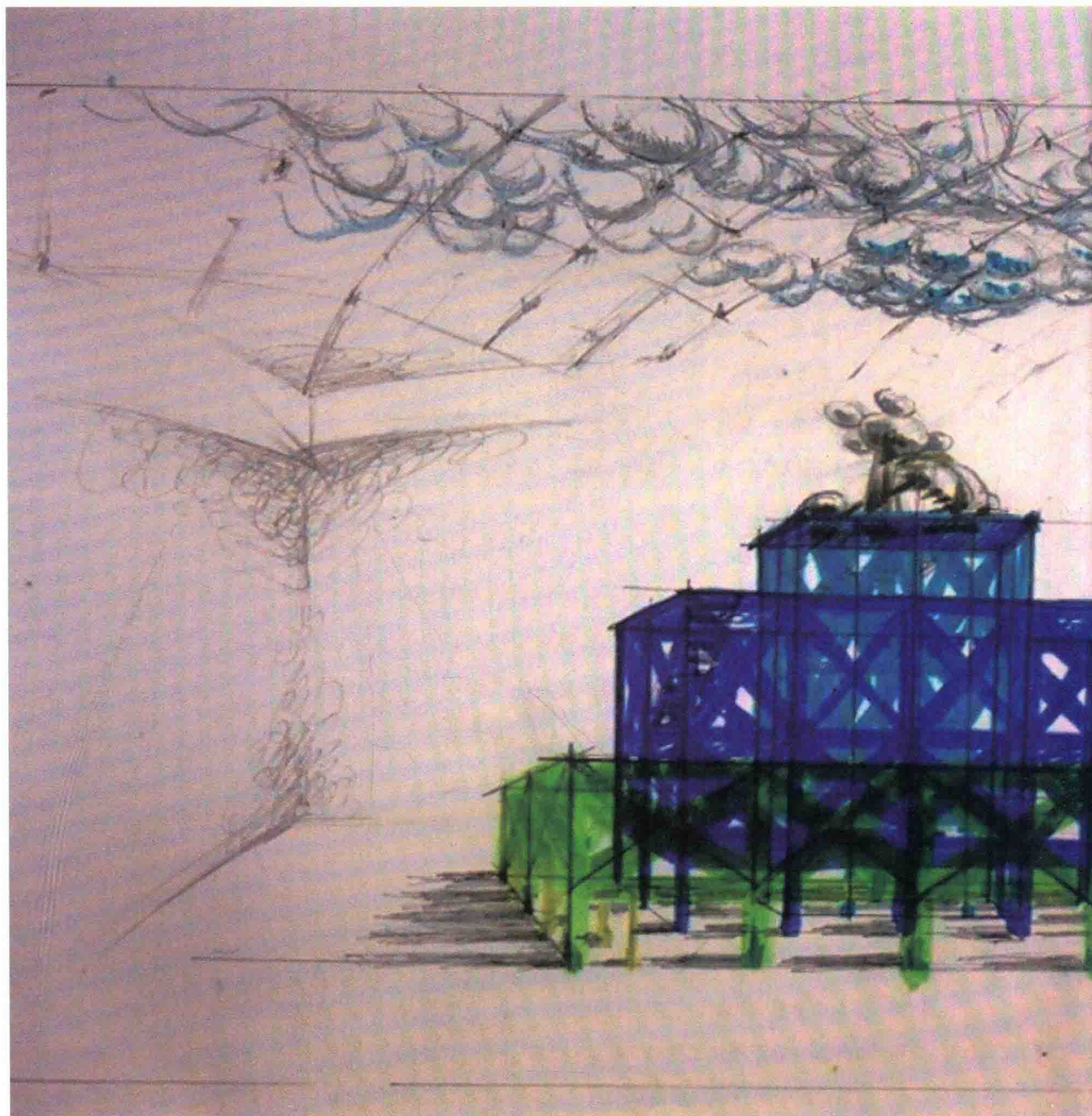
省盲人学校的同学在老师的带领下手拉手来到展厅，用双手感知他们既熟悉又陌生的形态。当年的展览，没有策展人也没有学术主持，没有任何媒体宣传，展厅没有射灯也非常朴素，但是我有一个非常清晰的追求目标：触觉，盲文，凹凸，以我的方式关怀“雕塑”和“人”。而这次的展示现场非常讲究，布展方式很好地体现了作品本身，因此尽管作品相同，但是在不同的空间，因为不同的展示方式，作品的语言性更纯粹、更清晰，也可以使观众更好明白我创作的线索。

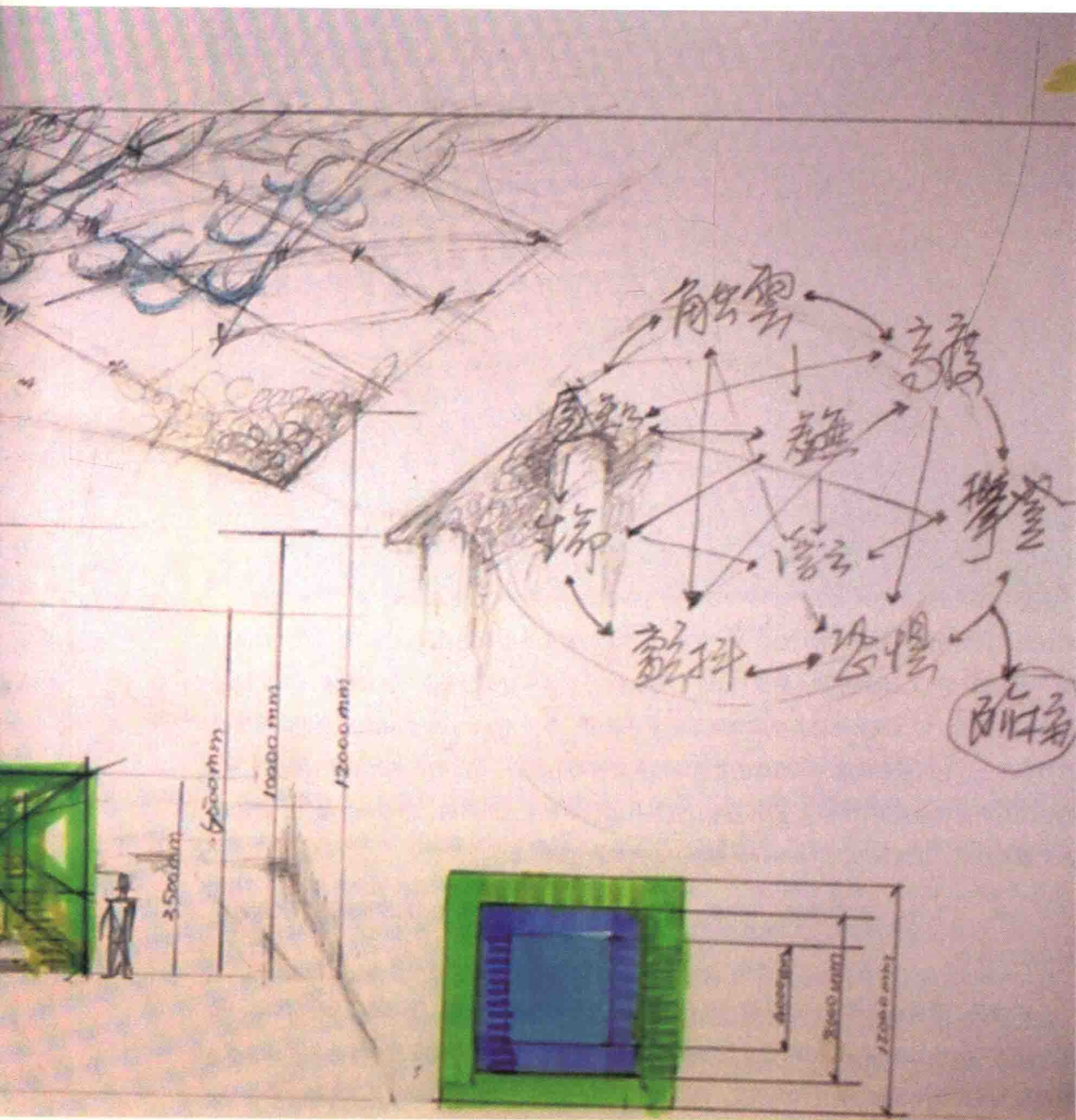
马琳：展览还有一部分是你当年对盲人的图片记录和最近你寻找、采访这些已成年的盲人的图片和视频，以及盲人自己参与制作的雕塑作品展示。你最近也找到了参与你1993年展览时的10个盲童中的9个，其中一个已自杀去世了，你在展览现场用照片做了提示。可以讲讲你寻找这些盲童的过程吗？

李秀勤：2012年底，我决定以“寻找20年的生命记忆为线索，触摸人的命运、探索艺术的本真”作为研究课题，我和研究生们计划寻找20年前的盲童。从2013年4月10日开始，前前后后我们用了5个月的时间，在盲人学校校长黄柏芳、残疾人福利基金会及社会各界人士的帮助下，找到了9位当年参与展览活动的盲童，另外一位已自杀去世。寻找，是一个激动人心的过程：在见到他们之前我的想象力总是定格在20年前的图像中，我们怀着无限的想象和期待而来，倾听了他们各自走过的路和生命跌宕起伏的故事之后，怀着无限的感慨和难以言说的心情离去。我们被每一个生命的过程与形式所触动，更为他们的现状、向往和寻找梦想的心境所感叹。在寻找的过程中，我给每一个人带去一块泥巴，让他们做一件雕塑。他们虽然看不见，但完全靠触觉塑造心中的形象，比如许马正塑造的《玫瑰花》，黄应省手捏的《有病的腰》，马叶飞创作的《儿子》。寻找的经历和盲人做雕塑的方式，对我的创作也有了启发。

马琳：在展览开幕式上，你和许马正互动了一件行为艺术作品《触像：给平等一次机会》，你们互相以触摸来感知对方，然后塑造自己感知的对方的形象。整个行为的过程非常肃穆，感动了很多在场的观众，你能谈谈对这件作品的想法吗？你对“雕塑行为化”如何看待？

李秀勤：我和许马正的互动作品《触像：给平等一次机会》，是我20年来作品发展的必然结果。20年前许马正来到了我的“触觉·凹凸”展，同样他是我20年后寻找的9位盲童中的其中一位，也是他们中间我印象最为深刻的一位。我邀请他来参加我在杭州举办的展览，他很激动。我告诉他下午我们一起做雕塑，互作头像，当时他很吃惊，认为这与他的想象相差太远，怕做不好。我

《触云》效果图

就鼓励他，让他用做推拿、按摩一样的方法来做雕塑。应该说那次我们的互动仅仅是一个尝试，不是在公共空间而是在教室里，我取名《盲塑》，因为我和他一样是闭着眼睛做的。这次在上海的展览是我俩第一次在公共空间进行互动，我希望能以这种方式表达我和许马正两个在现实生活中具有显著差异的人，变得平等和相互尊重，并可以以艺术的方式表达彼此在精神上的平等。如果说在现场的人有所触动，我认为那是艺术和人性的力量触及人们心灵深处的缘故。

马琳：在上海宝山民博馆的户外草坪上，放了一件你的作品《生》，也是展览的一部分内容，你为什么会选择《生》这件作品，它和你以前的作品有什么联系？另外你是如何看待“公共艺术”的？

李秀勤：《生》这件作品，是我20年前《触觉·凹凸（系列之三）》中的一部分，是从铸铁的圆雕发展出来的一件作品，其创作元素来自盲文的凹凸本质和制作过程：一本被开启的盲文书，左页是由盲文六点文字“生”的位置植入，右页是一片树叶，然后我把左页的“生”和右页的“树叶”按照形态的边沿准确地挖出来，与母体分离，成为两块独立的形态，在母体上留下的是“生”和“树叶”的虚体空间和生、死离别的伤痕。这样《触觉·凹凸（系列之三）》就以一个圆雕、三块浮雕的形式展示。2013年在寻找当年盲童的过程中，我希望能体现“生命在成长”的概念，这里有两个指向：第一是指人，我和20年前的盲童的生命的成长；第二是指我的作品，20年的发展。所以，我决定把《触觉·凹凸（系列之三）》其中一部分“生”放大6倍，创作《生》这件独立作品，可以成为与公共空间相联系的室外雕塑。今天《生》这件作品放在宝山民博馆的户外草坪上，它的形态风格与民博馆的建筑结构有着密切的契合。抛开自己的作品来看公共艺术，我认为有两点非常重要：第一，公共艺术首先是代表艺术家个人风格的艺术作品；第二，这件作品与自然景观、建筑形态，以及时代协调统一，有着内在的联系。

马琳：这次展览是你和策展人王南溟一起合作的展览，请从艺术家的角度谈谈跟策展人合作的经验和体会。

李秀勤：我与王南溟很早就认识，早在20世纪90年代就很熟悉。我记着在90年代末，我在一些艺术活动上碰到过王南溟，我还记得有两次王南溟说：李秀勤，你的那些大木头作品还在吧，看看在上海找个什么地方给你做个展览。我一直很期待，2013年我们在威尼斯双年展上碰面后，这个愿望终于实现了。

李秀勤、许马正在创作《触像：给平等一次机会》 2014

这次展览，王南溟以“连接艺术与社会‘盲文’——李秀勤雕塑作品二十年”为题目，很清晰地把我20年的创作特征和主线拎出来了。从作品的选择到作品布局，从展厅整体结构与作品的关系都有全面的思考。这次跟王南溟的合作给我一个很深的体会是，艺术家在布展时关心的是每件作品与人的关系，太关照细部往往会破坏展览的整体性。而王南溟首先从整体结构上出发，该加强的部分会重笔触强调，没必要的细节就忽略掉，以简洁的方式突出了展览现场的主体。这次合作很开心，最重要的是王南溟支持我做了一件具有挑战性的作品《触云》。对一个策展人来说，最重要的是在有限的空间内有效掌控作品，使其呈现最佳的展示效果。面对一个新的现场创作空间，能否成功是未知数；这不但对艺术家来说是一种冒险，对策展人更是一种冒险。王南溟愿意和艺术家共同承担这种风险，是非常不容易的，这说明王南溟是一位善于挖掘艺术家潜能并能让