

美广东美术馆 GUANGDONG MUSEUM OF ART

造境

第50届威尼斯双年展中国馆 在广东美术馆

SYNTHI-SCAPES:

Chinese Pavilion of the 50th Venice Biennale in Guangdong Museum of Art

前言Preface

这一届威尼斯双年展的主题称为"梦想与冲突",第一次建立的中国馆因为"非典"影响而未能成行,多少应验了这个主题。

然而,"梦想"终究是创造的动力,在艺术上尤其如此。在威尼斯双年展这样的国际当代艺术大平台上建立中国馆,推介艺术家参与对话与交流,以体现文化上的自主性和主动性,无疑是中国美术界所认同和努力的梦想。文化部作出了建馆的决定并给予支持,中国对外艺术展览中心作了积极筹划,专家小组和策展人小组作了专业上的策划,参展艺术家认真地准备了作品,现在,在广东美术馆特别是王璜生馆长的决策和投入下,未成行的中国馆项目得以在广东美术馆实施,这不仅是弥补遗憾的举措,也是广东美术馆重视学术、识度高远的体现。这个举措也符合威尼斯双年展的宗旨。作为参加这个项目的一个成员,我除了表示高兴和感谢以外,还深深感到,推进中国当代艺术的发展,是美术界共同的事业目标。

第50届威尼斯双年展中国馆策展人 范迪安 2003年7月

意大利威尼斯双年展已经走过了100余年的历程。作为当代视觉艺术的盛会,威尼斯双年展所展示的无疑是以各国青年艺术家为主的创作理念与才华。2003年恰逢第50届双年展,威尼斯这座古老而又美丽的水城,被包围在国际艺术嘉华年的浓烈气氛之中。

中国今年以国家馆的形式参加威尼斯双年展,而且中国馆的展览又由中国对外艺术展览中心主办,我作为总经理深感荣幸与欣慰。自上世纪90年代以来,中国的当代艺术逐渐为国际艺术界所关注,中国当代艺术家与国外艺术家的交流不断加强。此次展出的5位艺术家的作品形式新颖,内容丰富,体现了中国中青年艺术家在新旧世纪更迭时期的感受与思考,同时会使公众了解当今中国艺术的多样性以及良好的文化创作氛围。我在此要向中国的两位策展人——中央美术学院副院长范迪安先生和中国艺术研究院美术研究所副所长王镛先生表示衷心感谢。

中国参加第50届威尼斯双年展,得到了双年展组委会主席弗朗科·贝尔纳贝先生、视觉艺术部主任弗兰西斯科·波纳米先生热情友好的支持;威尼斯基金会及其主席本人安吉拉·威特瑟女士积极向我们提供了最好的场地;意大利文化艺术中心主任文森索·桑弗先生为中国展的筹备工作付出了巨大的努力。在此我一并向他们致以诚挚的谢忱。

由于众所周知的非典,中国馆的展览未能在威尼斯如期举行。这虽然是件憾事,但我又高兴地看到,中国馆展览于2003年7月25日至8月31日在中国广东美术馆举行,这既是中国对外艺术展览中心与广东美术馆良好合作的结果,也体现出中国对威尼斯双年展的重视。

祝展览获得圆满成功!

中国对外艺术展览中心总经理 张 宇

当国际上被称为最重要的三大美术盛事之一的"威尼斯双年展"走过百年历程之时,东方文明古国又是艺术大国的中国,终于第一次在"威尼斯双年展"上设国家馆,积极主动地在这个文化交流的平台上展示中国的当代艺术、当代智慧以及对于当下社会的文化责任感;世界也将在这里看到中国的政府以及艺术家参与和介入世界当代文化的态度和富于独特的东方寯智及神韵的成果。

"中国馆"的展览经过规范化的操作和细致周密的安排,以及艺术家的认真创作,形成了引人注目的规模。但是,由于特殊的原因,威尼斯之行搁浅了,大家无不为之深深惋惜!然而,在国家文化部、威尼斯双年展策划委员会、组织委员会以及中方策展人、艺术家的共同努力下,"中国馆"最后终于作为"第50届威尼斯双年展"的分展场在中国广州广东美术馆变成了现实。

前些年有一个题为"被移植的现场"的当代雕塑艺术展。"被移植的现场"这一说法很有意思,一件作品全部意义的产生在于这件作品与现场展出空间和时间、公众对象以及交流方式等共同构成的关系。当展出的时空改变,公众参与的对象和方式改变,作品也可能产生不同于原来的新的意义。一件作品如此,一个展览或活动也是如此。那么,这一次的"威尼斯双年展中国馆"从原定的威尼斯圣马可广场展地被移到中国南方城市的广州广东美术馆展出,这可能也将使整个"中国馆"以及其中的作品产生新的内涵和新的视觉及思维结果,毕竟,地点被转移了,对话的空间不同了,观照的背景差异了,观照者的身份和角度大不一样了……

我们期待着这种新内涵新意义的出现!

PREFACE I

Venice Biennale's 50th International Art Exhibition is named as "Dreams and Conflicts: The Dictatorship of the Viewer". Due to the explosion of SARS, the first Chinese Pavilion is unable to open, somehow reflecting the theme.

However, "dream" is the motivation of creativity after all, especially in art. To establish the Chinese Pavilion on the platform of international contemporary art in Venice Biennale in order to encourage the communication between artists and reflect the artistic autonomy and initiative, unquestionably is a common goal being recognized and being put in effort by the Chinese art circle. The Ministry of Culture has made the decision to open the pavilion and shown support, China International Exhibition Agency has put in an active preparation, groups formed by experts and curators have made a professional planning, while the participating artists are preparing their art works. At present, with the strategies and organizations by Wang Huangsheng, director of Guangdong Museum of Art, the unaccomplished project of Chinese Pavilion is going to be realized. This not only fills in the blank, but also represents the academic enthusiasms and untiring pursue of the museum. This act also meets the objectives of Venice Biennale. Being a participating member in this project, besides joy and appreciation I also deeply feel that improving the development of contemporary Chinese art is the common goal of the art circle.

Fan Di' an
Curator of The Chinese Pavilion of the 50 Venice Biennale
July, 2003

PREFACE I

The Venice Biennale has a history of more than one hundred years. As a festival of contemporary visual arts, the Venice Biennale celebrates the creativity and talents of young artists from all over the world. The year 2003 marks the fiftieth instantiation of the Biennale and Venice, a beautiful ancient city surrounded by canals, is filled with the air of various international art events.

This year for the first time China is officially participating in the Venice Biennale as a national pavilion. The Chinese Pavilion is organized by the China International Exhibition Agency. I am honored and delighted that our agency has this wonderful opportunity. Chinese contemporary art has been receiving increasing attention since 1990s. Now Chinese artists are enjoying more exposure to and communication with the international art community. The five artists selected for the Chinese Pavilion work with innovative forms and interesting contents. Their art expresses the thoughtfulness of the younger generation of artists in the transitional moment of the new millennium. In the meantime, the public will have a chance to understand the creative atmosphere that nurtures the diversity of today's Chinese art. I must thank the two curators for their hard work, Mr. Fan Di'an, the vice president of Central Academy of Fine Arts, and Mr. Wang Yong, deputy director of the Institute of Fine Arts, China Academy of Arts.

The Chinese Pavilion is supported by Mr. Franco Bernab, President, the 50th International Art Exhibition, la Biennale di Venezia, and Mr. Francesco Bonami, Director, the 50th Exhibition of Visual Arts, la Biennale di Venezia. Madam Angela Vettese, President, Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia provided us with an ideal space. Mr. Vincenzo Sanfo, President, Centro Italiano Per Le Arti e La Cultura also contributed a great deal to the project. I must take this opportunity to express my gratitude towards them.

Unfortunately, the Chinese Pavilion did not happen in Venice due to the SARS situation. Nevertheless, I am delighted to see that the exhibition will take place in Guangdong Museum of Art instead. This event will not only be a great collaborative project between the China International Exhibition Agency and Guangdong Museum of Art, but also evidence China's enthusiasm towards a great event such as the Venice Biennale.

I hereby wish a great success of this exhibition!

Zhang Yu President of China International Exhibition Agency July, 2003

PREFACE III

The Venice Biennale, which is one of the three major art events in the world, has already got a history of more than 100 years. At this historical moment, China, which is both an oriental country with an ancient culture and a country with grand artistic culture, eventually is going to establish a national pavilion at the Venice Biennale for the first time in history. From now on, China will actively present contemporary Chinese art, contemporary wisdom and our sense of responsibility for the culture of the present-day society on this platform for cultural exchange. And thus from here people all over the world will be able to behold the attitudes of the Chinese government and artists when they are getting involved in contemporary world culture and also their achievements with unique oriental wisdom and charm.

Earnestly created by the artists, the collection of the works of the Chinese Pavilion has formed a noticeable scale through the organizers' standardized operation and meticulous arrangements. But we all deeply feel sorry that the trip to Venice is held up simply due to certain unexpected reasons. However, the Chinese Pavilion will soon be realized at the Guangdong Museum of Art, Guangzhou, China as a sub-venue of the 50th Venice Biennale owing to the joint efforts of the Ministry of Culture of China, the Curatorial Committee and Organizing Committee of the Venice Biennale, the Chinese curators and artists.

A few years ago, there was a contemporary sculpture exhibition entitled *Shifted Sites*. The expression "shifted sites" is interesting because it implies that the meaning of a piece of art work is decided by the relationship between this art work and its exhibited site (including exhibition space, time, audience and communicating styles between the audience and the artists, etc.). The art work might produce new meanings when the exhibition time and venue, the audience and their participating styles have been changed. So the same kind of situation will happen to an exhibition. When the Chinese Pavilion of the 50th Venice Biennale is shifted from the original venue at St. Marco Square in Venice to the Guangdong Museum of Art in Guangzhou, a southern city in China, the whole Chinese Pavilion and all the exhibited works in it might also create new connotations and new visual and mental interpretations since the venue, the space for dialogue, the background of the exhibition and the identities and viewing angles of the spectators have all been completely changed…

We are expecting the emergence of this kind of new connotations and new meaning!

Wang Huangsheng
Director of Guangdong Museum of Art
July, 2003

SYNTHI-SCAPES: Chinese Pavilion of the 50" Venice Biennale in Guangdong Museum of Art

简介 Introduction

范迪安 黄 笃

"威尼斯双年展"自1895年建立以来已有百余年历史,它被誉为艺术界的"奥林匹克"。"威尼斯双年展"就是当代艺术的"晴雨表",反映艺术实验的美学变化和创新观念的动向。中国在"2003年第50届威尼斯双年展"首次建立"中国馆"的意义,不仅体现了中国参与国际艺术舞台的积极姿态,而且反映了中国文化的主动性和自主性。与以往中国艺术家由国际策展人选入威尼斯不同,中国馆以中国文化具体现实为出发点,积极推出本土当代艺术家,建立与国际艺术对话和交流,改变以往完全"被"选择的状况。

作为政府文化项目,中国馆的项目实施也开始了在重要国际展览中遴选策展人和策划方案的机制。主管的文化部首先组成了一个由资深艺术家和评论家构成的专家委员会,成员有: 邵大箴、冯远、水天中、刘曦林、王镛、吕品田等人,委员会邀请数位批评家和策展人提出展览方案后,从中遴选出方案。

原计划在威尼斯实施的中国馆展览,因为爆发"非典"疫情而取消。然而,面对艰难时刻,策划人以积极的进取精神,重新思考文化定位,通过与第50届威尼斯双年展总策展人波纳米(F. Bonami)及威尼斯双年展委员会的讨论,最终找到一个新的方案,即"第50届威尼斯双年展中国馆在广东美术馆",它既是威尼斯双年展的一部分,又表示对威尼斯双年展的尊重,还是跨越文化边界的实践。这无疑在威尼斯双年展的历史上具有开创性意义。这种想法获得了第50届威尼斯双年展策展人和委员会的大力支持。

因此,威尼斯双年展中国馆的展览由广东美术馆和文化部所属的中国对外 艺术展览中心主办,于2003年7月25日至8月31日举行。

参加"第50届威尼斯双年展中国馆"的有五位艺术家:展望、吕胜中、王 澍、刘建华和杨福东,他们基本上为这次展览创作了新作品,只有杨福东的录 像作品也仅在2002年"上海双年展"展露过一次。策展人经过与资深艺术家和 评论家组成的专家委员会对艺术家方案的评审,并在与艺术家反复认真仔细地 讨论、推敲和斟酌基础上确定,我们密切关注到双年展"梦想与冲突"的主 题,并不依附于该主题,而是从中国文化的特点出发进行反思和延伸。实际 上,面对中国"都市化"和"全球化",几乎所有新的文化命题由此而来,于 是,中国馆的策划构想则反向追溯到自然,恰恰折射了人类所面临的精神困惑,既是中国的文化命题,也是国际性的问题,更富有哲理而含蓄地回应了"梦想与冲突"。中国馆着眼的是自身文化的"前沿":挑战和超越。这无疑正充分再现了今天中国文化变化、动感与冲突的复杂性。在视觉语言和艺术观念上,艺术家表现了"人工"与"自然"的混合,"传统"与"现代"的杂糅(hybrid),"拆"与"筑"的实验,"个体"与"公共"空间的关系,"拼贴"与"解构"(de-construct)的过程等情景。因此,艺术家的作品不仅拓展了媒介,而且保持自我心理与外部世界的平衡,并突出了作品、观念与公众之间的互动性交流。我们在这个展览中把不同的艺术家和作品"整合",调动了每个艺术家的长处,给予他们自由的想象空间。我们希望展览"营造"出作品与展览的整体空间,个体的表述与共同的文化主题之间以及多种媒介之间互补辉映的艺术结构和文化语境。因此,中国馆主题"造境"(Synthi-Scapes)一词显然蕴涵了一个从动词转向名词、连接艺术语言学和艺术社会学的象征,同时,也演绎具有"国际性"与"当代性"叠合文化主题的内涵。

艺术家与作品

Concise biographies of the artists and comments on their works

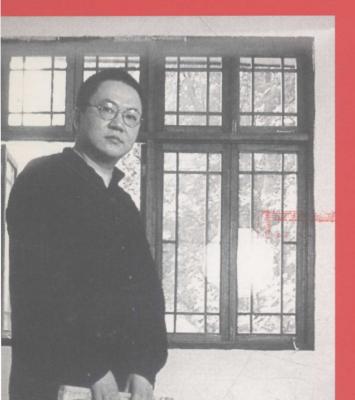
王澍

- 1963 生于新疆乌鲁木齐
- 1985 毕业于南京工学院建筑系建筑学专业
- 2000 毕业于同济大学建筑城市规划学院,获建筑设计与理论专业博士学位 现任中国美术学院实验建筑研究中心学术主任、环境艺术系建筑艺术专业教研室主任

展览

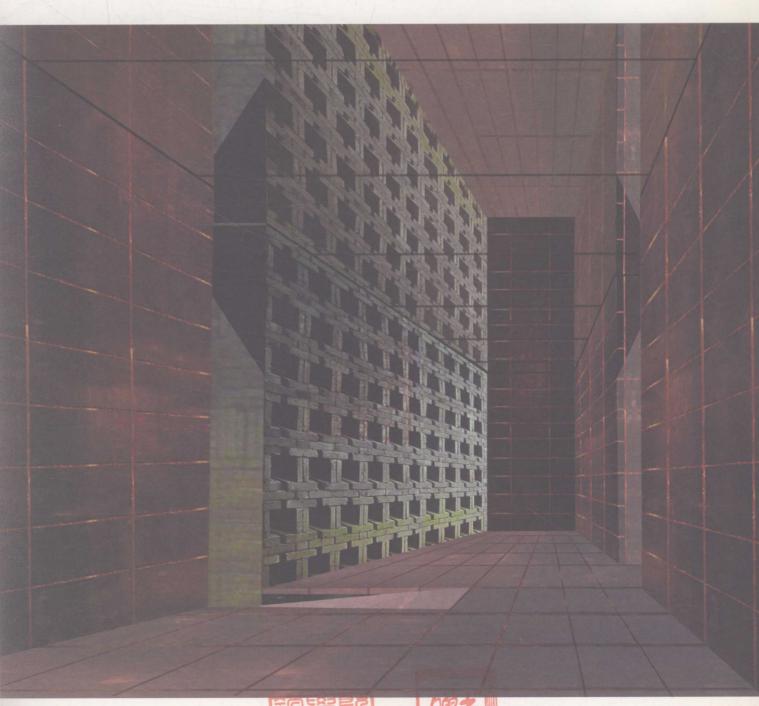
- 1999 "中国青年建筑师实验建筑展",国际展览中心,北京
- 2000 "首届西湖国际雕塑邀请展", 杭州
- 2001 "梁思成建筑双年展",中国美术馆,北京
 - "土木: 年轻的中国建筑", 阿依达斯美术馆, 德国
- 2002 "土木回家",思班都市艺术中心,上海

拆筑间

王澍的作品《拆筑间》是把这次国家馆的大门入口和走廊进行改造,将意大利古典式的大门改造成了精巧而优美的中国园林风格特点的门,又利用院子投射到走廊的自然光,用钢模和灰砖砌成了"墙与漏墙",使走廊空间变成中国式的"院子"。色调沉稳而优雅,走廊顶部装置的镜子强化了如梦的诗意空间,既传统而又有现代感,集中突出了中国建筑空间文化的智能和神韵。

展望

1962 生于北京

1988 毕业于中央美术学院雕塑系

现为中央美术学院雕塑系副教授

展览

1991 "新生代艺术展",北京

1995 "女人。现场: 三人联合工作室2展", 当代美术馆, 北京

1999 "第二届深圳当代雕塑艺术年度展",何香凝美术馆,深圳

2000 "第三届上海双年展",上海美术馆,上海

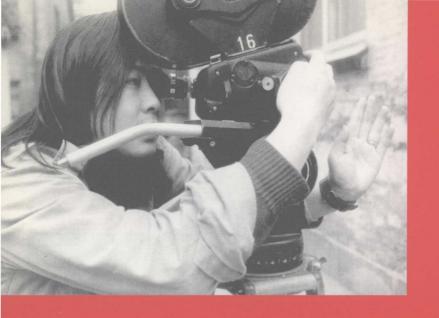
2002 "首届广州三年展",广东美术馆,广州

都市山水

展望的作品用不锈钢假山石和不锈钢餐具相结合,布置成令人着迷的明晃晃的生动而有趣的"都市山水"模型。两个展厅都有一面整墙的镜子,可以反射装置形象,也增加展厅的空间感;两个展厅的作品为整体的两个部分,使观众在看完一部分之后,进入第二个展厅,又见到与前半部分相似而实际不同的部分,这种时间的转换和视觉的错觉更诱发人们的想象力和对中国城市与山水的"神游"。

杨福东

1971 生于北京

1995 毕业于中国美术学院油画系 现生活工作于上海

展览

1999 "超市"展,上海

2000 "不合作方式"展,上海

2001 "横滨三年展",横滨,日本

2002 "第11届卡塞尔文献展",卡塞尔,德国

"第四届上海双年展",上海美术馆,上海

"首届广州三年展",广东美术馆,广州

天上天上, 茉莉茉莉

杨福东的录像作品"天上天上,茉莉茉莉"的艺术语言既真实又生动,其抒情的叙述能使观众停留下来,静静地欣赏其艺术形式的韵律和变化过程。该作品为3个屏幕同步播放,讲述的是一对青年男女在都市日常生活中的故事:爱情、家庭、事业和理想。作品不仅反映了他们对未来的美好憧憬,而且再现了当代中国年轻一代朝气蓬勃的青春活力。该作品于2002年在上海双年展上首次亮相,很受关注和评论。他以电影、录像和纪录片之间的模糊手法再现了都市青年人潇洒、飘逸、浪漫的生活方式,都市建筑被赋予建筑丛林的象征性,带有卡拉OK的歌声和音乐烘托了诗意的氛围。

刘建华

1962 生于江西吉安

1989 毕业于景德镇陶瓷学院美术系雕塑专业 现为云南艺术学院美术学院副教授

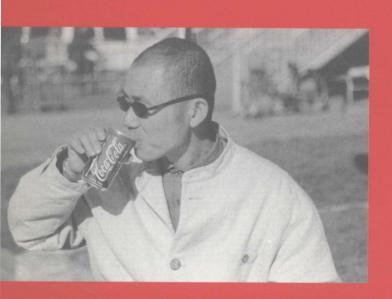
展览

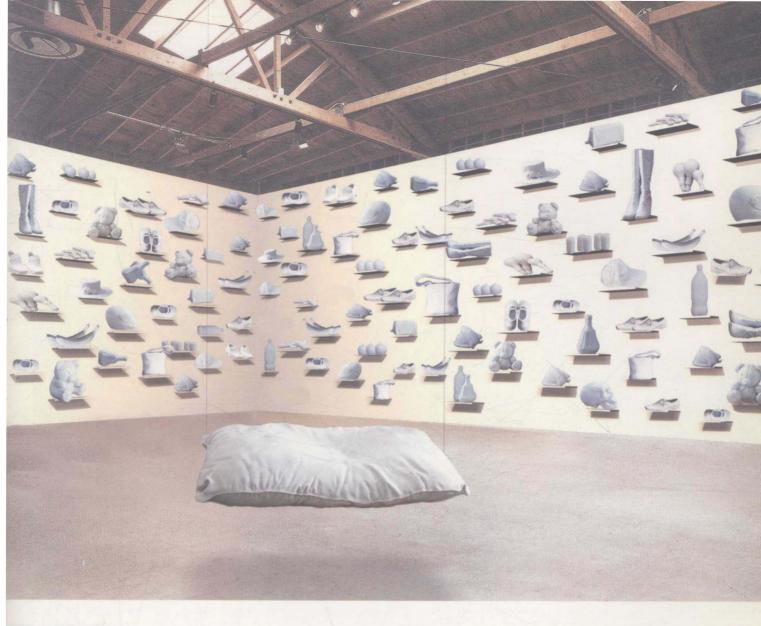
1998 "第一届当代雕塑艺术年度展",何香凝美术馆,深圳

2000 "中国当代雕塑艺术邀请展", 青岛雕塑艺术馆, 青岛

"第一届成都双年展",成都现代艺术馆,成都

2002 "中国当代艺术展", 杜依斯堡博物馆, 德国

日常-易碎

刘建华的作品"日常-易碎"是用陶瓷烧制成的大量生活用品,色彩均为白色,展厅中间悬挂一个枕头造型,三面墙上安放日常生活用品造型,营造出了卧室的私密空间和"梦"的联想,也具有亲切的生活气氛。陶瓷材质与其他艺术家几组作品形成了内在关联性,也体现出中国或东方的传统,与此同时,它还提示要注意生活用品的选择,并赋予了陶瓷造型更多精神含义。由中国丝绸材料烘托下的底色,强化了陶瓷的整个空间感和抽象性。这种纯洁宁静的色调不但易于想象也呼应其它作品。

吕胜中

1952 生于山东平度

1978 毕业于山东师范大学艺术系美术专业

1987 毕业于中央美术学院,获硕士学位 现为中央美术学院教授

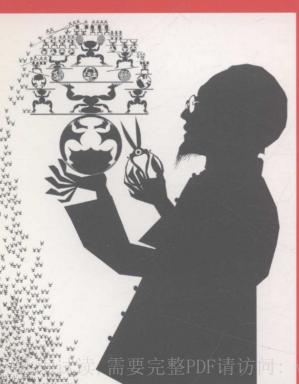
展览

1989 "中国现代艺术展",中国美术馆,北京

1994 "第四届亚洲美术展",福冈市美术馆,日本

1996 "招魂•吕胜中个展",福冈市美术馆,日本

2002 "首届广州三年展",广东美术馆,广州

www.ertongbook.com