

Interviews with

Well-known

Contemporary British Artists

英国当代艺术名家访谈录

余晓 编著

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国当代艺术名家访谈录 / 余晓主编. -- 北京 :
人民美术出版社, 2018.9
ISBN 978-7-102-07302-6

I. ①英… II. ①余… III. ①艺术家-访问记-英国
-现代 IV. ①K835.615.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第214180号

英国当代艺术名家访谈录

YINGGUÓ DĀNGDÀI YÌSHÙ MINGJIĀ FÁNGTÁNLÙ

编辑出版: 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

著 者: 余 晓

责任编辑: 王 远

装帧设计: 王莉莉

责任校对: 马晓婷

责任印制: 胡雨竹

制版印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2018年9月 第1版 第1次印刷

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 41

印 数: 0001—3000册

ISBN 978-7-102-07302-6

定 价: 180 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

Foreword -Andrea Rose

前言：安德莉娅·罗斯

大约 30 年前，我组织了中国“文革”后第一场有关英国艺术的展览。展览讲述了英国艺术从工业革命开始到 20 世纪 70 年代所经历的故事。在这 200 年里，英国社会可谓是沧海桑田，农村经济转型为工业经济，原本占多数的农村人口被城市人口取代，商业活动也迅速扩展到了世界的各个角落。

那时的中国刚打开通向世界的大门，我们去了北京、沈阳、上海、苏州、开封，不管在哪里都能看见一群人聚集在黑白电视机前收看英国广播公司（BBC）的英语教学节目《跟我学》。播出这个节目的是当时仅有的三个电视频道之一（现有 300 个频道）。英语被视为这个国家现代化进程中的关键，而《跟我学》不仅向许多中国人介绍了英语这门语言，同时也让大家瞥见了英国人的生活（虽然节目里教的句子“你想要杯金汤力酒吗”是否实用还有待讨论）。

30 年后的今天，这本由余晓编纂的记录英国当代艺术发展的书，可以说是史无前例，但究竟又有多不同寻常呢？这位伦敦中央圣马丁学院（Central Saint Martins College of Art & Design）的校友在书中涵盖了英国艺术的方方面面，她的采访对象不仅限于著名艺术家，更有知名的艺术经纪人、评论家、美术馆和博物馆馆长等等，而正是这些不同身份的人构成了错综复杂的英国艺术界，并维持着当今英国蓬勃的创造力。在与受访者的交流中，余晓不仅巧妙地引导大家探讨了从事艺术的个人与各

类机构之间微妙的相互关系以及商业艺术与公共艺术之间的差别与联系，同时也探究了艺术家们创作动力的来源。更重要的是，余晓通过她的采访绘就了一幅精致、富有人情味的图画，展现了当今大不列颠富于想象和创造的生活。这既拉近了与中国之间的距离，也将当今的英国艺术和过去种种做了区分。

采访中时常出现的一个主题就是国外艺术的影响，它们时而汹涌，时而退去，保持了英国艺术的流动性。二战后，英国迎来了一大批国外出生的艺术家，这抑制了它继续向一个封闭岛国发展的内在倾向。对弗朗西斯·培根（Francis Bacon）、卢西恩·弗洛伊德（Lucian Freud）、弗兰克·奥尔巴赫（Frank Auerbach）、莱昂·科索夫（Leon Kossoff）和罗纳德·布鲁克斯·基塔伊（R.B.Kitaj）这些老一辈的画家而言，这场英国式革命的核心是欧洲古典绘画的辉煌传统。这些艺术家们在 20 世纪 70 年代松散地联系在一起，形成了“伦敦画派”，其作品描绘的几乎都是他们熟悉的人和景。他们几乎都不出生于伦敦（莱昂·科索夫例外，他生在伦敦的一个俄罗斯移民家庭），但正是他们的出现带来了一种紧迫感，使得英国艺术得以延续西方艺术的伟大传统，并不断进取。80 年代，一代年轻的艺术开始崭露头角，他们其中有许多也是在英国以外出生的，比如生在孟买的安尼什·卡普尔（Anish Kapoor）、生在德黑兰的施拉泽·赫什阿里（Shirazeh Houshiary），以及出生于贝鲁特的莫娜·哈透姆（Mona Hatoum）。他们将各种非西方的思想与概念传入英国艺术界，带来了更加国际化的前景，也在这片土地上播下了生机勃勃的新元素。

以上所说的就是这本书中许多采访的背景。过去 30 年来，这个世界可谓瞬息万变，就算它不改其本，但在速度、空间、节奏和需求这些方面的变化的确显而易见。当今的世界是一个全球化的世界，当代艺术的网络化、数据化、市场化以及自我宣传的特性，使得各洲的艺术圈紧密地联系在一起。一个真正国际化的当代艺术界在这个时代得以涌现，各种艺术博览会、双年展、社会艺术节，以及备受瞩目的艺术会谈使得这个圈子有了自己的运作模式，抛开以往的规矩，把握自己的方向。

达明恩·赫斯特（Damien Hirst）这样的艺术家就是这场运动的领头人。1988年，当他还是戈登史密斯学院（Goldsmith's College）的学生的时候，就策划了艺术展“冰冻”（Freeze），在伦敦偏僻地段的一个废旧饼干厂里展出了他和同学们当时的作品。而后在1990年，他又组织一场同类型的名为“现代医学”（Modern Medicine）的展览，展现了他对当代艺术的判断——旧规则正在逝去（即谨慎的艺术经销商们在伦敦市中心针对特定的具有艺术鉴赏力的顾客而举办的静悄悄的展览），当代艺术也能像摇滚乐一样吸引他这代人。“现代医学”着实奠定了他先驱者的地位。

赫斯特的经历以及他企业家的锋芒给英国当代艺术界带来了一股新风尚，使得艺术不再是少数人的话题，而是越来越多地成为社会大众的焦点。泰特现代美术馆（Tate Modern）2000年向公众开放时，参观者还依然以专业人士为主。而如今，它已成为世界上参观人数最多的艺术博物馆之一。达明恩·赫斯特、翠西·艾敏（Tracey Emin）、格瑞森·派瑞（Grayson Perry）……许多家喻户晓的艺术家都参与了这本书的访谈。他们走出了阳春白雪的艺术世界，走进了百姓们茶余饭后的话题。他们的成就或者仅是出席活动也常为媒体们津津乐道。这样的公众效应使得不少公司开始赞助知名艺术家，因为他们意识到，让他们的品牌和那些具有新闻价值的潮流艺术家们合作，可以使他们的商业活动受益匪浅。俄罗斯、中国、新加坡、韩国以及中东这些经济快速发展的国家和地区所提供的新资金，给涉猎越来越广的英国艺术注入了新的活力，激起了许多曾和英国鲜有交往的国家和地区对英国艺术的兴趣。就像这本书审视英国艺术过去几十年走过的轨迹一样，英国也渐渐开始了解和欣赏中国当代艺术家的作品。不少英国美术馆，比如萨奇收藏（Saatchi Collection）、皇家美术学院（Royal Academy of Art）以及泰特利物浦美术馆（Tate Liverpool）近几年来常常展出中国年轻艺术家的作品。一代代人薪火相传，这种异国艺术间的影响也在潮起潮落中不断开拓并深化。

伦敦作为世界金融之都的地位无疑使人们对英国艺术的胃口大增。而进一步巩固这种偏爱的，就是英国的艺术学校和学院。在不同的时代，这些艺术学校以不同的方式启发并激励着一代又一代年轻艺术家。其中那些具有远见卓识的艺术家导师的教导最为突出：从20世

纪 50 年代后期到 60 年代中期，理查德·汉密尔顿和维克多·帕斯莫尔（Victor Pasmore）在纽卡斯尔（Newcastle）开设的“基础设计”课程可以说是一场革命；60 年代到 80 年代之间，在中央圣马丁学院，安东尼·卡罗（Anthony Caro）鼓励了好几代雕刻家去奋起打破规则，其中包括吉尔伯特和乔治这对搭档（Gilbert & George）、贝瑞·佛拉纳根（Barry Flanagan）、理查德·隆（Richard Long）和布鲁斯·麦克莱恩（Bruce McLean）；皇家艺术学院在 60 年代成为了颇受欢迎的波普艺术家的摇篮，大卫·霍克尼（David Hockney）、罗纳德·布鲁克斯·基塔伊、彼得·布莱克（Peter Blake）、帕特里克·考尔菲尔德（Patrick Caulfield）都是这一潮流的代表；史莱德艺术学院（Slade School of Fine Art）在劳伦斯·高英（Lawrence Gowing）的领导下振兴了具象绘画；1980 年后，戈登史密斯学院的迈克尔·克雷格-马丁（Michael Craig-Martin）和乔恩·汤姆森（Jon Thomson）踏上了一段激进的破除各学科既定印象的征程。他们所做的，就是要将艺术的各大领域，即绘画、雕塑、设计、摄影和概念艺术，加以融会贯通。这一理念拉近了 90 年代一群艺术家之间的距离，而后他们组成了一个团体，也就是广为人知的“英国青年艺术家”（简称 YBAs）。这本书中的受访者，来自于戈登史密斯的达明恩·赫斯特和菲奥娜·瑞伊（Fiona Rae），皇家艺术学院的翠西·艾敏和史莱德学院的瑞秋·怀特里德（Rachel Whiteread）都是这个团体的成员。形形色色的思想与方法相互交融，为英国艺术的繁盛打下了坚实的基础，使它面对差异更是一份包容，对一代代艺术家按照自己的想法去“重铸”艺术也多了一份鼓励，莫让伟人挡住了前路。

本书作者余晓，毕业于伦敦中央圣马丁艺术学院。该校如今在各艺术学科间的创造性互融领域处于领头地位。她的这本书站在一个业内人的角度，讲述的内容不仅入木三分，并且紧跟时代步伐。我希望此书能将她记录下的声音传播出去，让中国各地的人都能感受到他们是中英两国艺术交流的一部分。

安德莉娅·罗斯

英国文化委员会视觉艺术与战略部部长于伦敦

Content

目录

前言 / Foreword: 安德莉娅·罗斯 Andrea Rose

一、艺术家 / Artists

马丁·克雷德 Martin Creed / 3

安吉拉·德·拉·克鲁兹 Angela De La Cruz / 31

碧格斯 & 柯林斯 Biggs & Collings / 47

杰勒米·戴勒 Jeremy Deller / 63

翠西·艾敏 Tracey Emin / 89

达明恩·赫斯特 Damien Hirst / 103

苔丝·杰瑞 Tess Jaray / 125

安尼什·卡普尔 Anish Kapoor / 147

迈克尔·兰迪 Micheal Landy / 167

大卫·梅达拉 David Medalla / 189

格瑞森·派瑞 Grayson Perry / 211

科妮莉亚·帕克 Cornelia Parker / 233

菲奥娜·瑞伊 Fiona Rae / 259

大卫·史瑞格里 David Shrigley / 279

安德鲁·斯塔尔 Andrew Stahl / 303

沃夫冈·提尔曼斯 Wolfgang Tillmans / 323

吉莉安·韦尔林 Gillian Wearing / 343

瑞秋·怀特里德 Rachel Whiteread / 357

理查德·威尔逊 Richard Wilson / 373

二、艺评家 / Critics

盖·布雷特 Guy Brett / 395

路易莎·巴克 Louisa Buck / 406

理查德·考克 Richard Cork / 418

马修·柯林斯 Matthew Collings / 432

威廉·菲维尔 William Feaver / 443

三、馆长(5 个公共美术馆、2 个商业画廊) / Directors (5

Public Galleries, 2 Commercial Galleries)

伊沃娜·布莱兹维克 Iwona Blazwick / 461

克瑞斯道夫·勒·布伦 Christopher Le Brun / 480

克里斯·德康 Chris Dercon / 492

汉斯·乌尔里希·奥布里斯特 Hans Ulrich Obrist / 514

拉尔夫·鲁格夫 Ralph Rugoff / 536

蒂姆·马洛 Tim Marlow / 550

罗宾·沃森 Robin Vousden / 564

四、艺术的意义? / What does art mean to you ?

艺术家 Artists / 579

艺评家 Critics / 579

馆长 Directors / 586

五、广角镜头 / Wide Angle Lens

特纳奖历年得主 / The List of Turner Prize Winners / 591

蛇形画廊建筑临时展亭历年项目 / Architecture Pavilion of
Serpentine Gallery / 597

特拉法加广场第四基柱历年项目 / Trafalgar Square Forth
Plinth Project / 608

弗瑞兹艺术博览会 / Frieze Art Fair / 636

后记 / Postscript: 余晓 Yu Xiao

特别鸣谢 / Acknowledgements

中华人民共和国驻英大使馆刘晓明大使 / UK Ambassador, Mr Liu Xiaoming

中华人民共和国驻美总领事唐立先生 / Counsellor & Consul General, Mr Tang Li

中华人民共和国文化部 / Cultural Section of China

英国文化协会视觉艺术部 / Visual art department of British Council

英国文化协会视觉艺术部部长安德里亚·罗丝 / The director of Visual art department of BC, Mrs Andrea Rose

英国伦敦华埠中国城大酒店董事长兼华埠商会主席邓庭柱先生 / Director of Imperial Chinain China Town & President of London Chinatown Chinese Association, Mr Chu Ting TANG OBE

伦敦格林姆艺术咨询有限公司 / GreenMood Art Ltd

收藏家乔志斌先生 / Art Collector, Mr Qiao Zhibing

艺术家徐冰先生 / Artist, Mr Xu Bing

艺术家展望先生 / Artist, Mr Zhan Wang

艺术家宋冬先生 / Artist, Mr Song Dong

泰特策展人马尔科·丹尼尔先生 / Curator of TATE, Mr Marko Daniel

凯瑟琳·黄女士 / Miss Catherine Hoang

摄影艺术家丹·蔡尔德先生 / Cameraman, Mr Dan Childs

音乐家卡洛·阿德里亚诺·罗西先生 / Musician, Mr Carlo Adriano Rossi

工作人员 / Staffs

作者 / 采访人：余晓

组织协调：Lucy Lam 王春

录音 / 摄影 / 摄像：Dan Childs Joanna Krzyzewska Catherine Hoang 赵爽 叶莉娅

翻译：陈坤元 董天阳 郭丹丹 何文伟 刘聪 楼雨婷 濮晓洁 王春 王颖敏 王艺贺

脚本校对：伦敦 EQ 公司，Lucy Lam Carlo Adriano Rossi Alex Wang 郭笑菲 徐昊星

艺术家
Artists

马丁·克雷德 Martin Creed

安吉拉·德·拉·克鲁兹 Angela De La Cruz

碧格斯 & 柯林斯 Biggs & Collings

杰勒米·戴勒 Jeremy Deller

翠西·艾敏 Tracey Emin

达明恩·赫斯特 Damien Hirst

苔丝·杰瑞 Tess Jaray

安尼什·卡普尔 Anish Kapoor

迈克尔·兰迪 Micheal Landy

大卫·梅达拉 David Medalla

格瑞森·派瑞 Grayson Perry

科妮莉亚·帕克 Cornelia Parker

菲奥娜·瑞伊 Fiona Rae

大卫·史瑞格里 David Shrigley

安德鲁·斯塔尔 Andrew Stahl

沃夫冈·提尔曼斯 Wolfgang Tillmans

吉莉安·韦尔林 Gillian Wearing

瑞秋·怀特里德 Rachel Whiteread

理查德·威尔逊 Richard Wilson

马丁·克雷德
Martin Creed

我不相信自己，正是这种不信任指引了我！

I don't trust myself! I try to work in the light of that.

——马丁·克雷德 Martin Creed

