

GRASSROOTS HUMANISM

底层人文

王 林 主编

当代艺术的21个案例

21 Cases of Contemporary Art

新星出版社 NEW STAR PRESS

J052/27

2008

王 林 主编

当代艺术的21个案例

Grassroots Humanism: 21 Cases of Contemporary Art

底层人文

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目(CIP)数据

底层人文：当代艺术的21个案例 / 王林主编. —北京：新星出版社，2008.1

ISBN 978-7-80225-422-0

I. 底… II. 王… III. 艺术评论—中国—现代 IV. J052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第201929号

底层人文：当代艺术的21个案例

王 林 主编

策划编辑：九月九 刘景活

责任编辑：罗 晨

封面设计：梁 戟

出版发行：新星出版社

出 版 人：谢 刚

社 址：北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

网 址：www.newstarpress.com

电 话：010-65270477

传 真：010-65270449

法律顾问：北京建元律师事务所

读者服务：010-65267400 service@newstarpress.com

邮购地址：北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

印 刷：重庆花溪印刷厂

开 本：787×1092 1/16

印 张：13.5

字 数：160千字

版 次：2008年1月第一版 2008年1月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-80225-422-0

定 价：48.00元

版权专有，侵权必究；如有质量问题，请与出版社联系调换。

关于本书

文 / 王林

我们已进入21世纪，而人类面临的挑战有增无减。当代艺术不只是形态跨界的表面文章，其深刻变化在于对周遭生态问题、社会问题、现实问题、历史问题和精神问题的介入，使艺术创作摆脱现代主义的纯艺术和精英化，成为具有社会学意义的生活反省和文化学意义的时代反映。

今天，世界范围内，贫富差距已取代东西方冷战，成为人类面临的最大问题。有经济发展造就的国家强权和文化优势，形成了边缘与中心、底层与高端的紧张关系。从某种意义上讲，底层状态在边缘话语中是最应该言说也最值得言说的。

“底层人文——当代艺术的21个案例”（简称“底层的21个案例”）旨在展示底层的人文状态，他是艺术家观察、反省的结果，也是艺术家个体意识的表达。对具有问题意识的当代艺术家而言，底层状态并非只是个客体化的值得关注的对象，而是与自身生存相关的显示体验。同时，底层状态也并非仅仅只是关于底层的相关记忆，而是底层人群原生与野地的真实存在。因此，艺术创作对底层状态的呈现，不是居高临下的“人文关怀”，而是互相交织的人文状态。正是这种状态，使艺术家从令人沉迷的自我与市场操控的样式中出走，成为向社会和历史开放的创作主体。

做一个底层生态的艺术展览并编纂这本书，是我近年来一直想做的事。尽管底层关注经常会因政治化而成为表面文章，但我仍然希望其真实状态能够在当代艺术中有所呈现。事实上，不少艺术家在此方面的努力，并未完全落入非艺术的圈套，他们以一种个体的异在的方式，揭示出被遮蔽的现实，并直指那些遮蔽的现实的权力。我有充分的理由向观众和读者推荐中国艺术中关于底层的作品，这些案例表现出当代艺术的社会价值、历史价值和文化价值，同时，也表现了艺术家发自内心的道义、责任和良知。更为重要的是，在事实和体验的真实之间，可以感受到边缘、野地、底层、原生的自在状态，使身陷问题的我们能够重新去直面问题和反省问题，不至于在操控人心的某些势力和商业金钱面前失却自我判断。

目录
Content

3—20	1. 市民浮世绘
21—26	2. 西藏苦修者
27—38	3. 乡村信徒
39—52	4. 矿工•矿工
53—58	5. 洗脚女的回答
59—68	6. 干活的人
69—76	7. 棒棒与画家
77—92	8. 村民影像计划
93—104	9. 村落史
105—110	10. 移民录
111—122	11. 小康图腾
123—132	12. 布拖的彝人
133—138	13. 王小六
139—144	14. 吕家故事
145—150	15. 不学书不能书者
151—154	16. 小姐小说
155—160	17. 高墙后的人生
161—166	18. 伊拉克
167—174	19. 画家村人物
175—180	20. 记忆
181—204	21. 展中展：中国人本
205—208	附录：展览方案

1.市民浮世绘
Yamato-e of Townsfolk

艺术家简介

刘大鸿

1962年生于山东省青岛市。1978年考入山东艺术学院美术系油画专业。1981年考入中国美术学院（原浙江美院）油画系第一工作室，1985年入法国抽象派代表赵无极大师绘画学习班。后任教于上海师范大学美术学院。

曾参加“第七届全国美展”（1989年 北京），举办“香港中国会个展”（1992年 香港）、“刘大鸿上海个展”（2000年 上海）。并先后参加“后89中国现代艺术展”（1993年 中国香港 澳大利亚 加拿大）、“CHINA——德国波恩现代美术馆展”（1995年 德国 新加坡 丹麦）、“追昔——中国当代绘画展”（1996年 英国 葡萄牙）、“巴西国际艺术双年展”（2001年 圣保罗）、“都市营造——上海国际双年展”（2002年 上海）、“首届美术文献提名展”（2004年 武汉）、“米兰2006国际当代艺术博览会”（2006年 米兰）、“首届南极双年展”（2007年 阿根廷）、“上海艺术博览会国际当代艺术展”（2007年 上海）等多个展览。

李占洋

1969年生于吉林长春。1994年毕业于鲁迅美术学院雕塑系，1999年毕业于中央美术学院同等学力硕士研究生班。现任教于四川美术学院雕塑系。

曾举办“李占洋雕塑作品展”（1998年 北京）、“李占洋个展”（2003年 上海）、“人间万象——李占洋个展”（2003年 北京）、“裸露的人——李占洋雕塑个展”（2007年 上海）等多个个展。并参加了“样板·架上——第一届成都双年展”（2001年 成都）、“丰收——当代艺术展”（2002年 北京）、“开放的时代——纪念中国美术馆建馆40周年展”（2003年 北京）、“2003科隆艺术博览会”（2003年 科隆）、“2004武汉首届美术文献提名展”（2004年 武汉）、“麻将——中国当代艺术希克收藏展”（2005年 瑞士）、“当代艺术的人文关怀——第二届北京国际双年展”（2005年 北京）、“从西南出发——中国当代艺术展1985~2007”（2007年 广州）等多个大型联展。

梁 越

1962年8月生于河南南阳。1986年毕业于广州美术学院版画系。现工作生活于北京、郑州。

曾先后参加“中国现代艺术展”（1989年 北京）、“都市人格艺术组合展”（1997年 重庆）、“传统反思——中国当代艺术展”（1998年 北京）、“90年代中国前卫美术家文献资料展”（2000年 日本）、“不合作方式艺术展”（2000年 上海）、“旋转360°——中国方案艺术展”（2001年 上海）、“外在与内在——中泰当代摄影展”（2002年 泰国）、“各行其道当代艺术展”（2001年 广州）、“城市皮肤当代艺术展”（2003年 广州）、“我是中国——2003中国影像年度展”（2003年 北京）、“今日中国美术大展”（2003年 北京）、“江苏画刊30周年当代艺术邀请展”（2004年 南京）、“阁——当代艺术展”（2005年 北京）、“FCA当代艺术展”（2007年 上海）等展览。

刘大鸿 (油画、陶瓷)**圈点上海百多图**

布面油画

红历51年 共39条幅, 120cm × 35cm, 156幅

题画诗: 多少事, 从来急 —— 《满江红·和郭沫若同志》

中心思想: 大都市魅力多。

内容提要: 将上海开埠, 特别是改革开放这两次重大社会变迁中出现的多姿多彩的世情风俗一网打尽, 混为一谈, 以“多”的名号冠之。如: 义诊多推销保健品(新上海), 药房多造伪保证书(旧上海)等。

语法要点: 以圈点的观念, 互动的方式, 综合了古典、现代和民间的表现手法。

创作背景: 红历43年 1992年起与黄启后等近百位师生搞了持续14年的“新上海百多图”命题集体创作活动。

[图1-1] 刘大鸿 (Liu Dahong) 圈点上海百多图 展览场景 2002年

专家评注:

朱大可: 都市民情风俗的图录, 见证了这个世界剧烈变迁。

李 旭: 这是一个延续了十几年的实验, 结合了画家所在学院众多师生的共同智慧, 也受到清代《沪上百多谈》的启示。刘大鸿把上海的昨天和今天时空错乱地拼合

[图1-2] 刘大鸿 (Liu Dahong) 圈点上海百多图 (局部-1) 120cm×120cm 布面油画 2002年

1. 繁华的南京路 The Bustling Nanjing Road
2. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road
3. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road
4. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road

5. 繁华的南京路 The Bustling Nanjing Road
6. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road
7. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road
8. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road

9. 繁华的南京路 The Bustling Nanjing Road
10. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road
11. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road
12. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road

13. 繁华的南京路 The Bustling Nanjing Road
14. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road
15. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road
16. 热闹的南京路 The Bustling Nanjing Road

在一起，暗示着历史必定不断自我重复的奇异现象。笔者担任2002上海双年展策展人时，曾推荐此作出展，现场气氛热烈，观者如堵。

张 闳：（第一百零一多）刘大鸿风格的上海“浮世绘”图多。

吴 亮：当下的大都市上海让画家如此兴致勃勃。

关键字：多

[图1-3] 刘大鸿 (Liu Dahong) 圈点上海百多图 (局部-2) 120 cm × 120 cm 布面油画 2002年

参 考 书：吴趼人（清）《沪上百多谈》

思 考 题：看过《都市营造》2002上海双年展吗？

陶艺作业：釉上彩。

——《百多图 第六十课》刘大鸿 2007年9月

[图1-4] 刘大鸿 (Liu Dahong) 上海百多图瓷绘系列-2 d=25 cm 2002年

李占洋 (雕塑)

[图2-1] 李占洋 (Li Zhiyang) 现场照片

1998年起, 我开始尝试制作场景彩塑。

在当时, 从艺术语言和制作方法上说, 还算有一点点突破。当时也引起了一些人的关注。人们的鼓励对我来说是重要的, 但更重要的是我找到了一种能直截表达内心世界情感的一种方式。它使我直抒胸臆、任意挥洒, 我看到什么做什么, 想到什么做什么。

手在泥巴中流动, 把一块块泥巴变成一个个肉体, 使一个个肉体在我限定的空间里蠕动。这使我愉悦而享受。我没有更多的、更拐弯抹角的所谓思想性, 有的只是手随脑海里的形象在流动。人海匆匆, 我就在其中, 人们跟我擦肩而过, 却和我素昧平生。人们都挤在大街上、商场中、剧院里, 但都互没联系、互不相识、互不关心, 这已成为这个时代的特质。人们的内心都有一个封闭的世界, 人们的身体却挨得很紧。外面的世界对我来说像一个个舞台、一幕幕场景。我躲在后面, 静静地观看。我用我的手, 用我娴熟的技术去记录这一场场、一幕幕的人间万象。

喜欢窥视人群的习惯是少年时就养成的。我十几岁开始学画, 因家住农村, 每天要坐通勤火车去市里上学。所以, 每天有一大部分时间是在火车站等车中度过的。几个小时的等待无聊到了极点。我只有以观看眼前杂乱的人群来作为我唯一的乐趣。当你完全无所事事地安静下来, 观看面前的这个小世界, 就会发现忙碌的人们所无法发现的东西。这个小世界没有任何矫饰, 所有真实的生活场景都会一览无余地暴露出来。三等候车室是一个肮脏、丑陋、杂乱不堪的地方。在这里, 我看到了妓女、看到了小偷、看到了挥舞皮带的……它所呈现的现实与广播、电视、报刊等媒体工具中所宣扬的现实是如此不同, 这可能就是生活的本来面目。我当时不懂, 为什么我们的电视节目、展览会的作品所表现的现实和我所看到的有如此大的差异。我们所学的美丽、崇高、优雅、高尚等高雅词汇在这里荡然无存。在这空气污浊的候车室和难以呼吸的通勤车厢里, 我从来没看到过雷锋叔叔。这样, 在候车室里等车, 一等就是九年。后来, 上帝之光终于普照于我, 使我登上我所向往的高等学府。在美术学院里, 我接受了严格的写实技能训练。但我却没能作出真正表达我情感世界的作品。记得第一次上人体课, 老师讲: “面对一个模特儿, 应该把她看成一块石头, 有形体的石头。而不该过多地表现她的肉感质感, 应表现的是形体感。”可是我面对这个丰满、肥硕的女模特儿却怎么也不能把她看成是一块有形体感的石头, 看到的还是肉, 而且

很骚。这个问题一直延续到多年以后我到中央美院进修，老师仍然说我的习作只有肉感缺乏形体感。一度，我为我多年的修行没能脱胎换骨、超凡脱俗而感到自卑。别人受过高等教育都会变得很高雅，而我仍然很庸俗，别人喜欢听音乐会，而我却喜欢看

[图2-2] 李占洋 (Li Zhiyang) 火车站 98 cm × 198 cm × 43 cm 铸铜着色 2004年

妓女、嫖客和下层人，这可能跟我的火车站经历有关。这使我没办法清心寡欲地倾心深入研究雕塑语言。而我的欲望总是想在隐秘的皱襞里发掘人性。

一个偶然的机会我去了丽都零点酒吧。里面乌烟瘴气、群魔乱舞的场面深深地触动了我，我仿佛又回到了当年的火车站。只不过那时是生存状态的苦难，这时是消费时代的奢靡。当霓虹灯闪过，所有的黑暗角落被一闪而过，呈现出一个由性感、肉

[图2-3] 李占洋 (Li Zhanyang) 小车祸 86 cm × 120 cm × 70 cm 铸铜着色 2001年

