

CHINA SCULPTURE

中国雕塑学会
2016NO.3

雕塑与身体

SCULPTURE AND BODY

主编 孙振华

河北出版传媒集团
河北美术出版社

雕塑与身体

SCULPTURE AND BODY

中国雕塑学会

主编 孙振华

2016 NO.3

河北出版传媒集团

河北美术出版社

出品人 曾成钢

编委 (按姓氏笔画排列)

马钦忠 王少军 王 林 邓 乐 龙 翔 孙振华 朱尚熹 杨剑平 吴为山 吴鹤林
吴洪亮 陈云岗 范伟民 赵 萌 殷双喜 唐 尧 隋建国 曾成钢 黎 明

图书策划 田 忠
责任编辑 徐秋红
特约编辑 邵玥娇 钱亮
装帧设计 颜 一
英文编辑 粟多壮
英文翻译 宋扶日

图书在版编目 (C I P) 数据

中国雕塑丛书. 第三辑: 汉英对照 / 孙振华主
编. — 石家庄: 河北美术出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5310-7556-1

I. ①中… II. ①孙… III. ①雕塑—中国—丛刊—汉
、英 IV. ①J305.2-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 182698 号

中国雕塑丛书·第三辑 (总第53辑)

主 编 孙振华

执行主编 唐 尧

出版发行 河北出版传媒集团 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮编: 050071)

主办单位 中国雕塑学会

(北京市顺义区空港B区MAX空港企业融慧园25-3号 邮编101318 电话 010-66173056 电邮zgdsxh@126.com 网址www.csin.org.cn)

经 销 新华书店

制 版 北京雅昌艺术印刷有限公司

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 5

字 数 60千字

印 数 1~2000

版 次 2016年7月第1版

印 次 2016年7月第1次印刷

定 价 20.00元

P02

P20

P28

P34

P42

P66

目录

01 主编手记

前沿聚焦 1

02 智造空间——安东尼·葛姆雷的雕塑艺术

10 没有见到安东尼·葛姆雷 / 唐尧

14 大脑和脊柱 / 卢征远

16 行动中的身体，过程中的雕塑

国际视点

20 视觉浮世——埃里亚松和他的《无相万象》 / 蒋铁骊

28 意义追问：人类惨剧的叙事与反思

——参访美国华盛顿纳粹大屠杀纪念馆有感 / 李世伟

工作室访谈

34 隋建国工作室访谈

前沿聚焦 2

42 羊磴艺术计划之羊河“画皮”记（上） / 焦兴涛 王子云

48 贵州雨补鲁寨创作实录——2016 年中央美术学院雕塑系第五工作室

“艺术介入乡村”计划 / 胡泉纯

56 “介入性艺术”的审美意义生成机制（博士论文节选） / 周彦华

理论窗口

62 七重庭与九级浪——公共艺术的形态及阅读 / 李玉仓

展事一览

66 小野洋子：金梯子

70 呼吸——中国传统文化的当代形塑

序 / 龚良

74 城市·再知——2016 第二届深圳（坪山）雕塑邀请展

另眼相看

76 雕塑家书法作品选登

封面《砚胆琴心》石、金属

作者 林岗

PUBLISHER:

ZENG CHENGANG

EDITOR-IN-CHIEF:

SUN ZHENHUA

EXECUTIVE EDITOR-IN-CHIEF:

TANG YAO

EDITORIAL COMMITTEE:

CHEN YUNGANG

DENG LE

FAN WEIMIN

LI MING

LONG XIANG

MA QINZHONG

SUI JIANGUO

SUN ZHENHUA

TANG YAO

WANG LIN

WANG SHAOJUN

WU HELIN

WU HONGLIANG

WU WEISHAN

YANG JIANPING

YIN SHUANGXI

ZENG CHENGANG

ZHAO MENG

ZHU SHANGXI

SPONSOR:

CHINA SCULPTURE INSTITUTE

ADDRESS:

BUILDING 25-3, RONGHUI YUAN,
MAX KONGGANG CORPORATE
PARK BLOCK B, SHUNYI DISTRICT,
BEIJING, CHINA

POSTCODE: 101318

TEL: 010-66173056

E-MAIL: ZGDSXH@126.COM

HTTP: WWW.CSIN.ORG.CN

CHINA SCULPTURE

PUBLISHER: HEBEI ART PRESS

(BUILDING NO.8, XINWENLI STREET,
HEPING ROAD, SHIJIAZHUANG,
P.R.CHINA. POSTCODE: 050071)

MANAGING EDITOR: XU QIUHONG

GRAPHICS: YAN YI

ENGLISH EDITOR: MICHAEL SUH

TRANSLATOR: SONG FURI

ON THE COVER:

YAN DAN QIN XIN

BY LIN GANG

CONTENTS

01 Editor's Note

CUTTING-EDGE FOCUS1

02 Intelligent Space —— Antony Gormley's Sculpture Creation

10 I Did Not See Antony Gormley /By Tang Yao

14 Brain and Spine /By Lu Zhengyuan

16 Body in Action, Sculpture in Progress

INTERNATIONAL PERSPECTIVE

20 Visual Mundane Life

—— Eliasson and His Nothingness is Not Nothing At All /By Jiang Tieli

28 Make a Detailed Inquiry of Meaning: Narration and Reflection of Human Tragedy

—— Thinkings of Holocaust Memorial Museum, Washington, USA /By Li Shiwei

INTERVIEW IN THE STUDIO

34 Interview in Sui Jianguo's Studio

CUTTING-EDGE FOCUS 2

42 Records of YangHe "Painted Skin" (Part I) of Yang Deng Art Project

/By Jiao Xingtao Wang Ziyun

48 Creative Activity in Guizhou YuBuLu Stockaded Village

—— 2016 Central Academy of Fine Arts Department of Sculpture No.5 Workshop

"Art in Rural" Project /Hu Quanchun

56 Generative Mechanism of Aesthetic Significance of "Interventional Art"

(Excerpt of Doctoral Dissertation) /By Zhou Yanhua

THEORIES WINDOW

62 Septuple Halls and Phenomenal Sea

—— Forms and Appreciation of Public Art /By Li Yucang

EXHIBITIONS

66 Yoko Ono: Golden Ladders

70 Breath——The Contemporary Shape and Modeling of Chinese Traditional Culture

Preface /By Gongliang

74 City · Re-recognize

—— 2016 The Second Shenzhen (Pingshan) Invitational Sculpture Exhibition

SEEING WITH YOUR HEART

76 Sculptors' Calligraphies

主编手记 EDITOR'S NOTE

在雕塑的历史中，身体是一个不断被发现的过程。

这涉及对身体的理解。在很长的时期内，身体只是雕塑的题材，或者说表现对象；反过来说，雕塑只是身体（人）这种题材的载体，它承载什么呢？承载信仰、理想、历史、故事。

在当代雕塑中，身体被重新发现，逐渐成为本体。为什么成为本体？在于身体成为雕塑的源头，或者说雕塑创作的出发点，成为雕塑之所以是雕塑的理由。显然，这和过去人们对雕塑的理解不一样了，也和人们过去对于雕塑本体论的理解不一样了。

安东尼·葛姆雷在中央美术学院的讲座，几乎就是一篇当代艺术的“身体宣言”，他重点强调的就是一个艺术家如何从身体出发，去寻找它的各种可能性，强调身体的创造、参与的动力作用，在他看来，让身体回到身体本身，是艺术更本质的东西。

身体一方面可以是雕塑的本体，另一方面，身体也可以是一种雕塑的方法，也就是说，将身体作为方法论，可以成为雕塑创作的思考工具，成为一种观察角度和途径。例如，它既可以像安东尼·葛姆雷的一类作品那样，从个人的体验出发；也可以像他的另一类作品，在澳大利亚和当地居民互动的作品，在广州动员居民捏 20 万个小泥人那样，成为介入社会、介入社区、介入公共空间的方式。

雕塑家卢征远、周斌、蒋铁骊的文章，就是分别从本体论和方法论的角度，对身体在雕塑中具体展开所进行的论述和介绍。

本辑对“介入性艺术”或者说“参与式艺术”介绍也很有看点，既有青年理论新秀周彦华的文章，也有对贵州桐梓羊磴镇、贵州兴义的雨补鲁寨具体实践的描述和总结。当代艺术的乡村实践恐怕是近年来当代艺术的进展中，最值得关注的现象之一。可喜的是，雕塑界学人在这个过程中，不仅起到了引领作用，而且小具规模，这恐怕是雕塑与其他艺术门类相比，不再被人诟病为“慢半拍”之后，试图冲击学术前沿的一种努力吧！

期待雕塑出现更多的可能。□

智造空间 INTELLIGENT SPACE

安东尼·葛姆雷的雕塑艺术

ANTONY GORMLEY'S SCULPTURE CREATION

主讲人：安东尼·葛姆雷（Antony Gormley 英国著名雕塑家）

主持人：隋建国（中央美术学院造型学院副院长）

时间：2016年3月18日18:30 地点：中央美术学院学术报告厅

隋建国：同学们、老师们，大家好！欢迎大家的到来。今天晚上是中央美术学院美术馆“思想与经验国际艺术家讲坛”第三讲，我们很荣幸邀请到英国大师级雕塑家 Antony Gormley 来谈他的雕塑艺术，这次讲座是由中央美院美术馆和北京常青画廊共同主办，英国文化教育协会协办。今天晚上特别荣幸来主持 Antony Gormley 的讲座。

关于 Antony Gormley 的雕塑，如果大家经常出国或者看一些艺术杂志、美术出版物，就会看到他以他自己的身体为原形作为一个空间来完成的雕塑作品。

Antony Gormley 的作品在 2009 年北京常青画廊展示过，大

家看到的是用一个弹力的橡皮筋在整个空间里拉扯出来的一个人体的造型。这次因为明天在 798 常青画廊有他的展览开幕，所以很荣幸地把他请来到中央美院做一个讲座。

其实早在 2003 年的时候，Antony Gormley 就在北京的国家博物馆，当时还叫历史博物馆，做过“亚洲土地”的展览。当时他也来过中央美院，那个时候还没有美术馆的空间，所以他这次来首先感到这个美术馆跟整个美院的建筑风格不太一样。今天葛姆雷先生谈论的主题就是“艺术在空间制造上的创作能力和创造能量”。下面请 Gormley 先生上台向大家讲解。

01 隋建国与安东尼·葛姆雷

（中央美院艺讯网·胡思辰摄）

一、艺术是什么？是一个名词，还是一个动词？

葛姆雷：Hello! 所有认为自己是艺术家的人请举手！大家举手自信一点。大家是评论家吗？还是收藏家？或者是……

我想利用今天这个时间问一些很基础的问题：“什么是艺术？”“艺术的作用是什么？”“艺术是一个东西吗？还是一个过程？”“是一个关于现在的吗？”“是一个名词，还是一个动词？”

我们从这样一个物体开始。这是什么？这是面包！今天我手里有一块面包。现在我们每个人都处在自己的身体里面，在空间之上，在时间之中。我可以吃这个物质。不是太好吃啊，我已经开始后悔了，又不得不咽下去。天啊！我得喝点儿水，我想买一些新鲜的面包，不过看来这个面包可能时间有点长。

你们刚刚见证了一个“雕塑”的诞生。我刚刚雕塑了一个“面包”，这个面包被我咬去了一角。然后这块面包成了我体内的能量，也可能变成一个思想。我所关注的是我们已经知晓的事物，它们可以被转变为一些别的东西。当对它进行改造之后我们会用另外一种眼光去看它，这就是好多好多被咬了一口的面包放在一起，加入了我们个人的经验。通常我们不会看到面包这样出现，咬一口和并置并不需要什么技术。其实这件作品的名字叫作《面包线》，它不仅要求我们去观看、去思想，还要求我们沿着这条线去行走。

那么我的问题是“艺术究竟存在于什么地方？”艺术是存在于这些艺术品本身之中的呢，还是存在于观看者的目光之中？作为一个观看者，就刚才《面包线》这件作品，我们的艺术是不是存在于那些去啃咬一块一块面包的人的行动之中？这里我想要去描述的是一种“转变”，所关注的是艺术的功能和艺术的本质。我认为我们所生活的这个时代是一个非常了不起的时代，生活在这么一个时代

里，我们会追问艺术是什么？艺术对于人类的影响是什么？我们可以怎样去创造艺术？

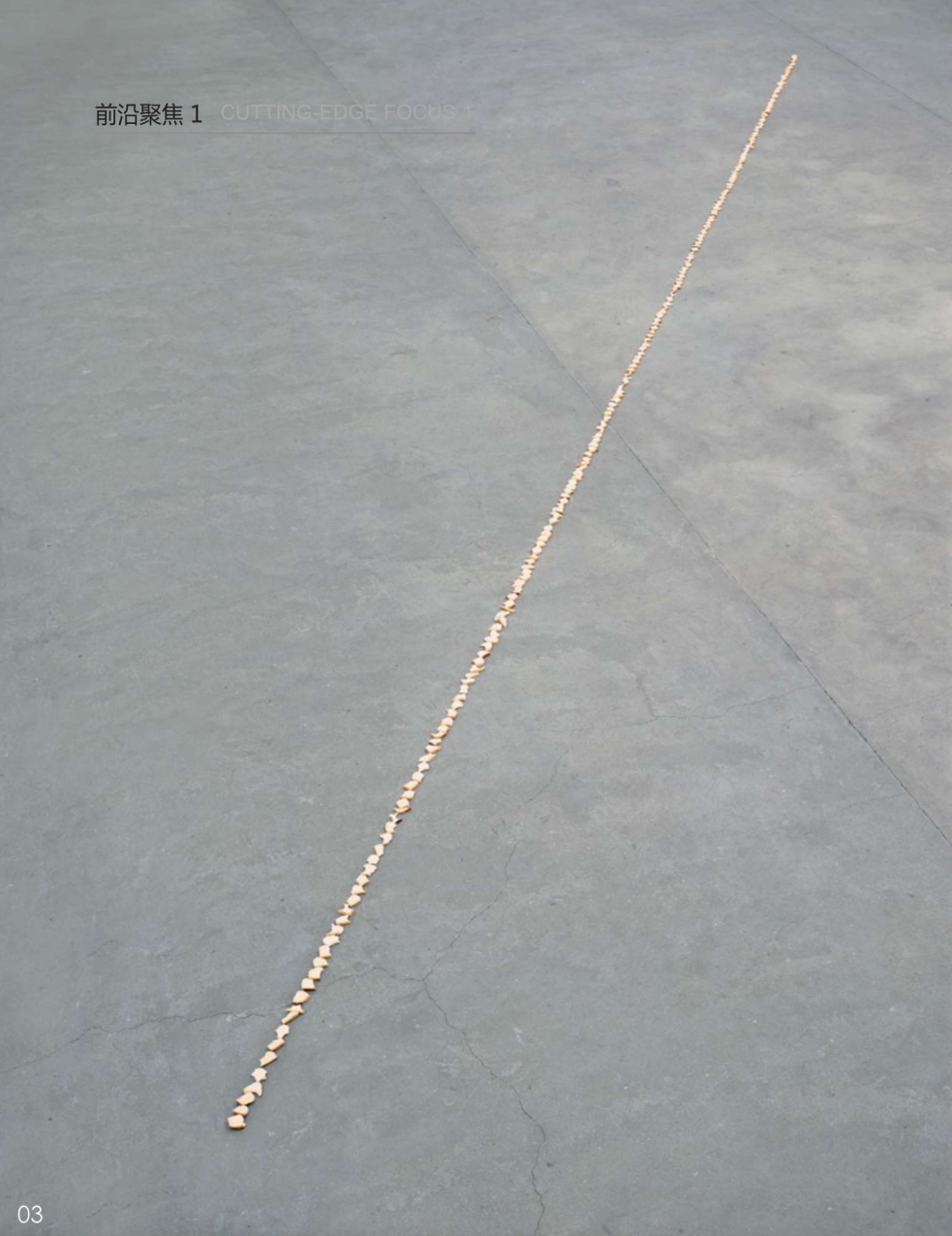
我认为最重要的事情是艺术更多的时候是一种过程，而不是一个物体本身。杜尚说过艺术家对艺术的创造只有二分之一，另一半的创造来自于观看者。观看者本身在艺术的创造中有自己的一个部分，一件艺术品在空间中的展开是要由观看者本身的参与一起去完成的，所以我认为我们要一起去参与一个艺术的创造，一起去创造一个艺术的未来。

今天我会跟大家一起分享我的几件作品，我更想做的是和现场在座的老师和同学们一起去创造现在这样的一个过程。我并没有把这个讲座的整个稿子写下来，我希望是在我一边说的过程之中，我一边去想，我希望利用这个屋子里所存在的“能量”，我们大家一起来构建今天的这一场讲座。

二、体验“空间和两种潜在可能性”之间的互动

这是我在1979年从艺术学院毕业，刚刚离开学校的时候创造的第一件作品，名字叫作《重新布置的沙漠》。这个地方曾经诞生过一些非常有名的作品，它位于美国的亚利桑那州。实际上在这个画面中央就是一堆的石头，我是怎么去创造这件作品的呢？我会去拿起一块石头尽我的力量去扔远，就是以我的手力抛掷所能及的范围向四周去抛掷，这样就把我周围的空间清出来了，这就是我的这件作品。

那个时候的我比现在要瘦一点，我做的事情很简单，就是拿起一块石头尽我所能去扔得远，一块一块地扔。这是作品最终完成的样子，看起来经过我创作的这个“沙漠”跟我来之前好像也没什

03 《面包线》 1cm×1500cm×3cm 伦敦 1979年
(Stephen White摄)

04 《重新布置的沙漠》 现代装置艺术 美国亚
利桑那死谷 1979年

么太大区别。这件作品是关于这样一个空间，这个“空间”的改变加入了人类的能量和人类的意志。在这样一个空间里我们能看到它其实是一个物质、人的身体和人的思想这三种东西的合力结果。这件作品我去创造它并不是为了出售，我想要去体验的是一种“空间和两种潜在的可能性”之间的互动。哪两种潜在可能性呢？这两种可能性：一种是物质 Material；一种是人类的意志 Will。

给大家介绍一点背景：我 1979 年做这件作品，首先思考的事情是未来我作为一个艺术家，我想要成为一个什么样的人？其次是我想要跟哪些艺术家产生对话？其中有一位我比较感兴趣的艺术家，当时在美国很有名，他在很多沙漠、雪地中去创造一些线条和图案，他所做的事情就像在大地、空间上去镌刻出一些原本已经存在的几何图形，就像是一种复制或者是复刻一样。但是对于我而言，我更关注的是人的身体本身。其实在宇宙之中所有的行星都有一个身体，包括我们这些身体、这些物体被引力所作用在太空中运动。对所有人而言，我们都存在于一个由空间和时间所共同组成的不间断的联合体之中。

我这件作品的意思就是想要去体验一次我作为核心动力时，去扔这些石头，体验通过我的力量跟这些东西产生关系，然后产生一个立场，这是一种怎样的体验。当然我这件作品本身不是一件很好的作品，但是我想要去说的是，我想要去

体验或者是体现一个人的身体本身的作用。身体并不是作为像英雄那样的一个存在，而是作为一种可能性，我们人的身体有怎样的潜力可以去创造一些东西。

今天的翻译做得不错，我原来是一个莎剧演员，我应该把翻译带回伦敦去，我们一起去表演。

我在创作艺术作品的时候是想去寻找一种东西，做一些不一样的探索。因为我们去看整个西方艺术史，其实就是一种把身体放置在权力结构之中，放置在故事之中的过程。那么故事是关于什么的呢？关于上帝、天使、皇帝、国王和王后，关于这些有权和有钱的人，但是我认为这不是我想要去做的，我不关心那些有权有钱的人的那些神话和故事。我想回到身体本身，因为所有人都有一个身体，身体都置于空间之中，这是我想要探讨的东西。探索一个身体被放置在一个空间之中的时候是怎样一种表现、一种形象。我想要在表面形象的另外一端去探讨这个问题，比如说我不知道我自己是什么样子的，我所知道的我的样子、我的外表是在你们的眼睛之中。你们能看到我是什么样子的，我却并不知道。反过来也一样，我看到你们每个人是什么样子的这种经验、这种体验属于我，而你们自己并不知道。

三、去创造一种空间对身体的记忆

这是我更早时候的一件作品，大概在1977年左右，名字就叫《SNOWFALL/降雪》，那个时候伦敦的雪还比较多，现在伦敦已经不怎么下雪了。这件作品其实对我来说是一个脑洞打开的过程，是一个开始的过程。我想要去创造的是一种记忆——空间对身体的记忆。我们的身体通过创造这样一个空间想要去说什么话？我是怎么去创作这件作品的呢？其实很简单，在雪里走啊走啊……找个地方我故意一滑，我自己身体向后倒下去，砸出这个坑来，这就

是我的作品。但是我想说的是这件作品代表了我的身体在一定时间里、在空间中所占据的这样一块位置。现在我离开了，它就是一个我的影子或者说是一个我的缺席。那么未来别的人就可以去填进这样一个影子，填进我缺席的这个空间之中，我们就产生了联系。

通过这件作品我想要去提出的是这样一个想法或者概念：一种在等待之中的缺席。在这个空间里我的身体曾经一度存在过，而别人现在可以去填进这个空间里。这件作品用的是什么呢？是雪嘛，非常常见的一种材料。去创造这种作品使用的方法也很简单，是所有人都可以用的一些身体语言，比如说吃，比如说走，比如说摔一跤，所有人都可以去。但是通过这件作品我是想提出一个问题，我为什么要去创造这种艺术？其实我创造了一个出发点，就是我想要去问“人或是人的身体存在的条件是什么？”

四、通过我的“艺术行为”把高大上的艺术引向一个日常能够触及的事物

现在来看一下这件作品，由600块面包组成。600块面包是600个Loaf，其实一个Loaf并不是一片面包。现在在桌子上的面包是六片，加起来差不多就是一个Loaf的量。我大约花了三个月的时间去把这件作品做出来，名字叫作《床/BED》，是我1981年的创造。1981年之后，这是我第一次亲口去吃这个面包，来体验当时创作的过程。当时我将自己身体的两块模型分开，再把这些面包按照模型吃出来，这两块模型对在一起是我完整身体的样子。

我用这件作品去追问或者是去反溯文艺复兴时期的一个概念，在文艺复兴时期，人们创造艺术的时候是把自己心目中的形象投射在大理石的雕塑之上，雕塑作品的原型一般都是一些很漂亮、性感的女人之类。而我是要把这个过程反转过来，我要讲的是一个生命所有存在的过程、事物所存在的过程。比如说，通常面包是不会被

05 降雪 雪 英国伦敦汉普特斯西斯公园 1979年

用来去创作艺术作品的，面包是日常消费品，我们每天都会去吃，所以我是通过自己的一个“艺术行为”把日常生活中的某个消费品转变成了一件艺术品。实际上我们每个人在日常生活中都会经历这样一个将某个物质，通过我们自己的思考、思维转变成另外一个事物的过程。所以，我这件作品另外的一个意思是关于生与死。这个东西大家看像什么？不只是像一张床，还像一个坟墓。如果大家去过英国的教堂，能够看到国王、王后躺在一个棺材上的样子。其实这不是一个意外，我是故意去做的。因为作品不是一下子做出来的，而是一个一个单片面包做出来的。我是故意要去做这件事情，就生与死这个问题进行提问。所以说这里面是在跟极简主义 Minimalism

进行一个对话，我非常推崇的是在“二战”之后美国一些极简主义艺术家的艺术主张，我想去改变形式主义 Formalism 这种艺术语言，通过消费品，把它从一种高大上的艺术存在引向一个日常生活中能够去触及的事物。

五、离心力和引力之间的互动与张力

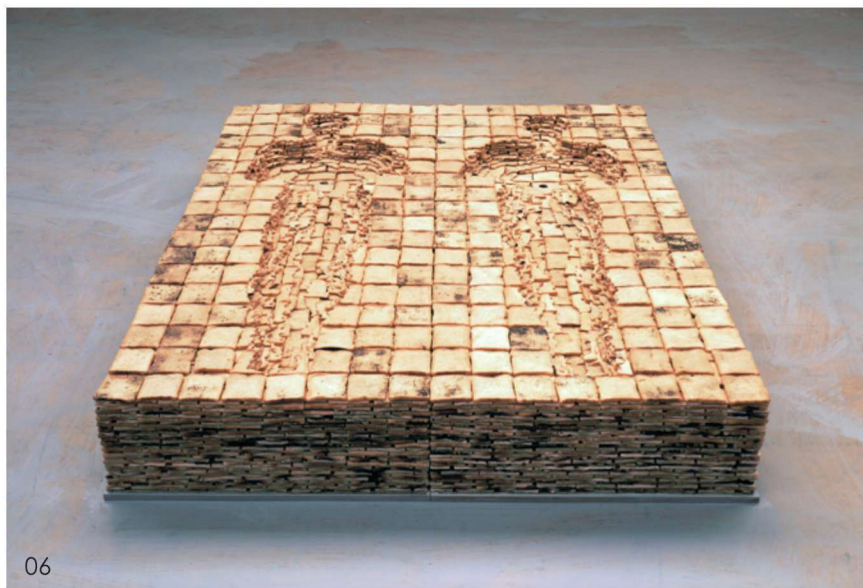
下面一部分是用我的艺术去铭刻一个身体，这是我几年前在工作室经常去做的。这个工作很简单，就是站着不动，别人拿石膏放在我身上铸成我的样子，然后再把我放出来。

问题就是我要做什么？我用这个石膏塑成的我的“模子”要做什么？当然首先我想要让这个模子存在的时间长一些，所以说在石膏之后我会把它做成一个用铅做的我的身体的样子。模子所代表的是它内部的空间完全等同于我的身体，是一个黑暗的、密闭的空间。而整个空壳代表的是我的身体存在的反面。

下一步就是如何将这个“身体的模子”放置于对这个世界有意义的联系之中。我给作品起的名字叫作《接近 / CLOSE》。我认为这就是一个母亲跟孩子之间的关系，是艺术中一个非常传统的主题。这作品所代表的是离心力和引力之间的一个互动、一种张力。引力在拼命地想把离散到世界各个角落的物质抓在一起，这恰恰就是这些传统的英雄式的男性雕塑的完全的反面，作品实际上与我们是产生关系的。看起来很奇怪的模型，是在提醒我们权力的架构是如何存在的。比如在中国可能随处可见一些领导人的塑像，实际上领导人雕塑的存在也不过就是一个个的身体，但是这些“身体”变成了一个塑像之后就对我们产生了影响，这存在于一个文化、一个权力的架构之中。这个模子就是这种雕像的一种反转，它像一个宣言：宣告我们每一个人的身体都有权在空间之中存在。

六、没有什么东西是固定不变的，然而什么是事物的本质？

接下来讲一些跟科学相关的东西。现在我再次强调一遍：我认为雕塑艺术存在的意义是想揭示一种潜在的可能性。是什么可能性呢？这种“可能性”并不是我们要去代表、要去表现那些有权

06 床 面包、蜡 28cm × 220cm × 168cm 1980-1981年

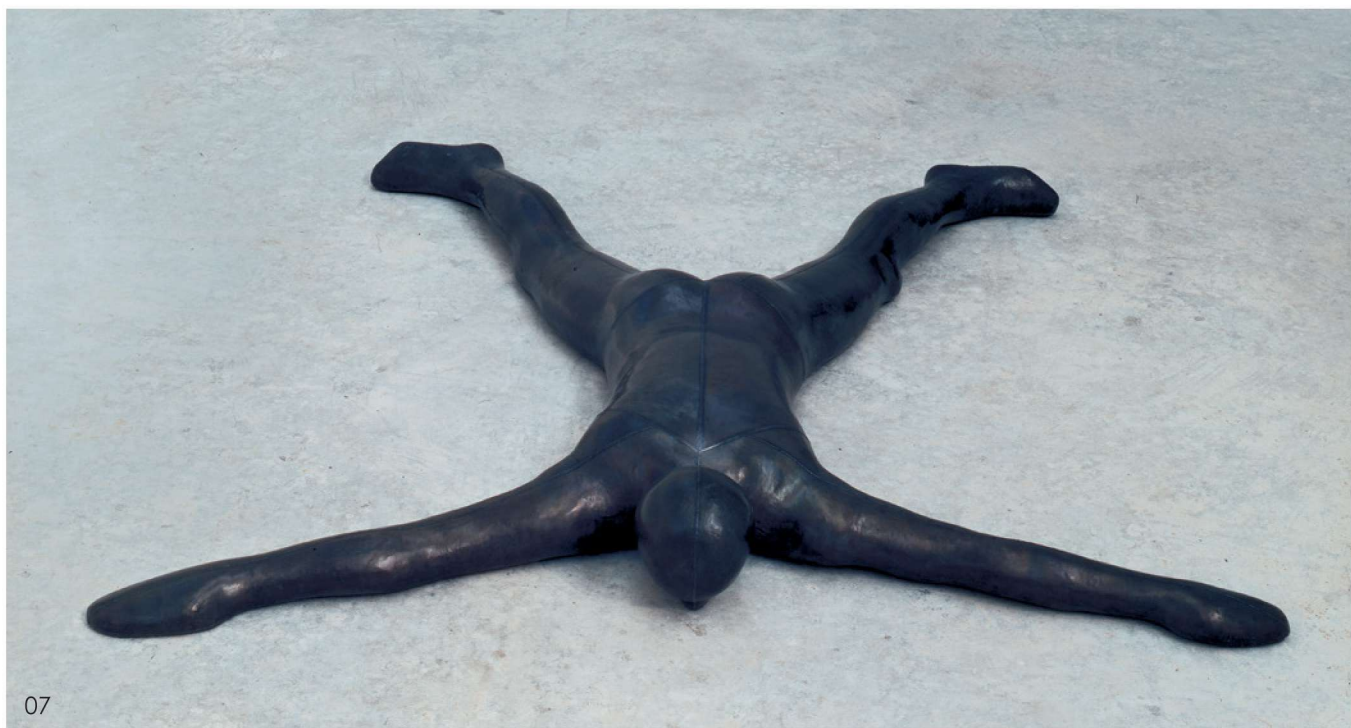
06

有钱的人物，不是！而是一种反射、一种反思。

我想强调的是这个概念：就是没有什么东西是固定、稳定不变的。地球大概以约1000公里每小时的速度在自转，又以约110000公里每小时的速度在进行公转，这个速度其实比起太阳在银河系之中的运动速度而言就又慢了；在过去的50亿年之中，实际上太阳整个的运行距离相当于把整个银河系统绕了20个圈，它的速度是828000公里每小时左右，所以我想要去强调的实际上是一个“大爆炸理论”。整个世界的起源是从一个点，一个原点爆炸开来，所有的物质都是在向远离、离散的一个方向运动的，全是从一个中心向着不同的方向远离，而且是彼此远离的方式去运行的。所以我再次强调没有什么东西是固定不变的，就好像我们人类社会的存在形式，很多时候是想要去让我们感觉到比较安全、比较固定、比较稳

看的时候，作为观者可以说这是一个“人”，可以说他在做什么，这时他就跟我们产生关系，所以说这件作品存在的意义是我们观者赋予的。这就是我想要强调的作为观者在艺术创作中占有的份额，所谓观者是二分之一的创造者。因此我认为艺术不是关于对美丽、对钱财、对权力的占有。它真正关于的是什么呢？是一种潜在的可能性，揭示我们，人体可以是非常弱小的，也可以是非常强大的，所以所有人都有这种潜在的可能性去创造、改变未来。

刚刚这件作品是一棵大约有80年左右树龄的松树，树心是第一年的年轮，一直到80年从里到外，我想要通过这个作品去探讨什么是表象的存在？“时间”这个概念是如何存在于物体之中的？物体又是如何去拿走我们的时间的？这个“时间”可以是用作一种哲学的玄思或者一种思考的存在。

07 接近 I 铅、纤维玻璃、石膏和空气 25cm×192cm×186cm 1992年

定，无论是我们的建筑还是我们的社会架构都是想要我们去看到稳定。但实际上没有什么东西是稳定不变的，这个世界上唯一不变的就是变化。

可以利用雕塑去提醒我们这个世界是在不停地变化的，雕塑这个艺术可以提醒我们变化的存在，提醒我们的身体不过是变化的这么一种表现形式。回到作品，我通过这件作品想要提问的是“它和我们究竟有什么样的关系？有一种怎样的经济关系？”实际上并没有“表面”这么一个东西存在，这个世界上并不存在一种美丽的、一种人类所创造的无论是头发还是脸庞等等的真正事物，这些其实都是不真实的。真正有意义的是什么呢？比如说我造这个东西，它无色、无味、不会说话、不会思考，里面就是一个空壳，什么都没有，但是它确是一件艺术作品。它是一件怎样的艺术作品呢？当我们去

七、“表象”的不可信，以及与“本质”的关系

这件作品是47个碗从小到大套着搁在一起，探讨的问题是：第一点，碗内部是一个空的，在碗以外也是空的，作为一个碗它能够去承载这么一个空间，这件事情本身意味着什么？第二点，这些碗的组合像水的波纹一样荡漾开去，所以我探讨的是这么一个“存在”：一滴水掉在水面上，波纹展开，对于空间意味着什么？第三点，我想要探讨的是任何事物的存在，实际上都是由光来揭示的。如果没有光，一个黑色的碗大家是看不见的。光本身对于揭示物质的存在意味着什么？所以回来再说我想要去讲解的就是“表象”是不可信的，是瞬时即逝的，是不确定的。

接下来我想做的是如何将刚刚这几个概念跟人的身体联系起来。这件作品是我1983年的作品。中间的形象就是我的两个脚

08 走进澳大利亚 铁合金、钼合金、钨合金、钒合金、钛合金 西澳 2003年
51件雕塑取材于西澳大利亚孟席斯的51个本地人，第50届佩斯国际艺术节委托作品

印，我站在地上，作品的材料是橡胶。我想要去说的是皮肤或者说外表并不能去限制我们的存在，皮肤本身并不是我们作为人的一个核心精髓所在。其实这一点和隋教授的作品是相关联的。在隋教授的工作室里面他每天都会拿一个毛笔去蘸着墨创造一个作品，这个作品现在看起来就像一个大的球一样。所以说这其实也是代表了“时间”跟“存在”之间的一种关联。

我想要把刚刚这种关于“表象”和“时间”之间的关系应用到别的作品当中。大家看一下这件作品，原型是一个53岁的澳大利亚土著女人，叫罗拉·威廉姆斯。大家看这个外壳，她很胖。我们是怎么做的？把她2/3的脂肪剥离开之后，里面的内核就是这个身体的样子。我把这个身体放置到一个沙漠之中。这个项目我们邀请了很多普通人来参与，把参与的人请到我们的工作室里对他们进行扫描，记录下他们的样子。不是像我本人那样，我本人是用石膏进行塑造，这次所做的是去除他们的外表。其实我认为外表是一个非常意外的存在，我们每个人长的什么样子是一个意外。把这些外表的东西都挪走之后剩下的东西才是我们真正的精髓跟核心。将这种“存在”放置在了光照之中。

八、我真正感兴趣的是“表象”和“消失”之间的关系

这件作品所放置的场地是一片70公里长、30公里宽的盐湖，由51件作品所组成的，有51个年纪从6岁到75岁的人参与其中。这些人有一半是本地澳洲的土著，有一半是白人。我想通过这个

作品尝试将人的身份与空间、与土地以一种不一样的方式重新产生关联。这些模特儿们不仅是捐献了他们的身体，实际上也捐献了他们对这件作品的一种体验。大家看到在这个画面上有很多这种“印记”。这些印记其实就是他们在放置一个个雕塑模型的时候所走过的脚印，我们在看的时候，这些印迹就变成了一幅绘画作品。而这个作品每当下一次雨、刮一场风，它还会有新的变化，所以这本身也是一件作品。

当我们去看这件作品的时候实际上是有两种方式：一种是站在小石头山上，以一种俯瞰的视角去看；另外是你真的自己走到每个雕塑边上亲自去看，你本身也成为这个作品的一个部分。那么，我想大家体验的是，真正置于这个作品之中是一种什么样的经验？首先，在盐湖之上大约有40~50摄氏度的温度，所以体验者每小时必须喝一升水才能活下去。每一个作品之间离得很远，你想从头到尾走一遍要4公里左右。每一个作品之间相隔至少是200米，所以说从一个作品走向另外一个作品的时候，这种观看的过程不只是一个视觉的过程，也是一个非常要求身体参与的过程。当你去看一个作品的时候，特别想感受我作为一个创作者脑袋里面带的是什么？我所携带的是我对于每一个模特的记忆。每一个身体、每一个模型儿他原本都属于一个活着的身体。每个身体有自己的感情、有自己的态度。我们所看到的是这个身体被放置在一个空间之中沉淀下来所剩下的一个核心。作为一个观者从一个雕塑走向另外一个雕塑的时候，我们所应该做的就是当我们看一个雕塑的时候我们会产

生一种观感、产生一种感觉。我们带着对每个雕塑的感觉和观感走向另外一个雕塑,通过这种观者的记忆,一个雕塑跟另一个雕塑之间就产生了关系。我所真正感兴趣的是什么呢?是 Presentation & Disappear 就是“表象”和“消失”之间的关系,我所感兴趣的是潜在的可能性,是“injury”就是“殇”。殇是关于成长、生长和消失、死亡之间的这么一种张力。通过去观看这些作品,我们就深刻地亲身体验到了作为一个观者在完整的创作艺术中所扮演的角色。

这件作品是 360 度没有死角的作品。当我们站在盐湖中一件作品之旁看最远处的作品,几乎是看不到的,哪怕我们使用望远镜或者是使用来福枪的瞄准镜去看的时候,那件作品看着也只有人的头发丝那么大,而且因为很热,在热浪之中我们看到这个形象在摇摆着。所以说我们能看到人类的这种存在其实是不稳定的。我们感到的是什么呢?远方是一片地平线,每一个小的作品就是对地平线的一次打断,让地平线显得没有那么整齐。所以说整个的“观看作品的体验”不只是一个身体的体验,也是一个关于认知的体验。我们需要在参与这个观看的时候去跟自然、环境商讨、商量我们自身的存在。当我们从一个人物、一个形象走向下一个形象的时候,我们也就定义了我们自己。

九、屯蒙：重新找到“自然”与“人为世界”之间的平衡

我将说最后一段,很多作品都不能说了,没有时间。这件作品是我在常青画廊所做的展览,叫作《屯蒙》。这件作品,我在过去的很多年里一共只做过两次,上一次还是 19 年前(1997 年)做的,我很高兴能够把这件作品带到中国。回到刚刚讲的我在澳大利亚那些雕塑作品,探讨的是人类的经验和预期之间的一个关系,人类的身份、身处的土地和空间的关系,探讨的是我是谁?我从哪里来?我想要去到哪儿?如果说我讲的澳大利亚那件作品还是有形、有质的,那么现在的这个作品是更加的没有形、没有质。所以大家看到的是什么呢?是 10 吨的物质。10 吨什么物质呢?5 吨从天津渤海湾带来的水和 5 吨在当地采集的泥土,把泥土跟水混合在一起放在这个空间里面,这就是我的作品。实际上这件作品中参与者、观看者的作用就更大了。这作品是什么?作为一个观者你站在台阶上去看的时候说它是什么,它就是什么,它所体现的是建筑和物质之间的关系。你甚至可以说这作品是一幅“水彩画”。这个“水彩画”

的形成就是由这个空间的大小作为画框的大小,里面看到土和海水的混合物,就是画面。实际上我是把大自然,人造空间之外的东西,挪到了一个人造的空间里面。想探讨的是“自然”和“文化”之间的这么一个“对话”,当我们站在这个门槛上的时候,需要去思考的是:究竟什么是物质?我们自己的思考、思想能够对物质产生什么样的作用?我所坚持的观点就是艺术应该帮助我们每一个人去体会到我们的潜力和我们的力量,我们可以通过我们自己的主观努力去改变物质的存在,改变这个世界。在过去 200 年的工业化的时间里,似乎一切都被塑造成一个不变的东西,我想要做的是去重新找到一个平衡,重新找到我们身处的自然和一个人造世界之间的“平衡”。

谢谢!

隋建国:很有意思,今天邀请 Antony Gormley 来谈他的作品,我觉得他是从最根本的问题来谈的,就是从物质、时间、空间,当然还有人的身体。我听得非常认真,特别有意思的是他把《屯蒙》这个作品带到中国来,这个作品我觉得是把他最早关于物质、身体和自然、宇宙的概念又重新拿到了大家面前。□

(本文作品图片由安东尼·葛姆雷授权发表)

Abstract:

I want to ask some very basic questions today: "What is art?" "What is the function of art?" "Is art could be regarded as an object or a process?" "Is art related to current situation?" "Is art could be regarded as a kind of noun or verb?" I aimed to find something while I creating art works and to do some different explorations. I wanted to come back to the body itself. Due to the fact that everyone has one body, body exists in the space, this was what I aimed to explore. I intended to figure out the expression and image of one body when it had been placed in certain space. I wanted to research this question through the other side of surface image, for instance, I did not know my real appearance, my appearance was existed in your eyes. □

09 安东尼·葛姆雷讲座现场(董慧萍摄)

没有见到安东尼·葛姆雷

I DID NOT SEE ANTONY GORMLEY

文/唐尧

By Tang Yao

关于讲座

葛姆雷讲座那天我没去现场，因为女儿在那天晚上要跳舞，约好了场地、摄像摄影还有一位小提琴手。安东尼·葛姆雷是我非常喜爱的大艺术家。他很重要，他是一个向心力，一个吸引力。但对我个人而言，女儿更重要。这个离心力大于安东尼的向心力，我就飞出去了。所以我得承认，安东尼的讲座我是看的速记稿。

看速记稿的好处是从容。我看得清楚明白，提出三个关键词：身体；能量；改变。

先说“身体”。

身体的核心问题是存在感。它处于地心引力和离心力之间的对抗和张力中。地心引力是向心力、凝聚力，是统一的力量，是伟人和英雄的高大雕像。但特拉法加广场的第四柱基依然空着，这给了安东尼以个体的、平民的方式宣布离心力获得胜利的机会。

安东尼说：“我不关心国王的神话故事，我关心的是我们每一个普通的人，我们都有一个身体，占据着一定的空间。”

比如它摔在雪地上，就会砸出一个人形的雪坑。

比如在盐湖的空旷中，那些被改变了外形或表象的铸造的身体们，在漫长的距离和时间中，在观看者的体能的逐渐消耗中，在地平线上，一个又一个依次凸显出来的时候，那种存在感是刻骨铭心的。

再说“能量”。

安东尼在讲座开始的时候吃了一块面包。面包被转换成身体的能量。这个能量在这次讲座的过程中再被释放到每一个听众，就像它在沙漠中抛掷的石头。身体的能量成为一次小爆炸的中心。大爆炸创造大宇宙，小爆炸创造沙漠中的小宇宙。

所以，“改变”是“身体”释放“能量”的样式和结果。

关于展览

展览的英文名字是“Host”，其意为主人、主场、主体。翻译成“屯蒙”：屯，物之始也；蒙，蒙昧幼稚之意也。与 host 好像很不搭？

看看作品：10 吨物质：5 吨海水和 5 吨泥土。这是海和大地，是混沌初分生命化育之地。所以，“屯蒙”的翻译很棒。在一处人造的建筑中，在一个国际当代画廊中，在人类的文明和文化中，还原一片原始，一片天地玄黄宇宙洪荒！好像是从天而降，好像是从地底下升起，突兀、陌生、激动人心！回到了什么？子宫？没有？不是回到没有，而是在庞大得令人发指的文化、艺术的繁复结构中，突兀地嵌入一个“没有”！你正在数一个庞大的数字，他突然在你耳朵边上说：0！你一时没有反应过来，你接着数：15468835214968，他说：0。这个太牛了。你用超级计算机做天文数字的百万亿次的计算，他用泥土和水对你说 0, 1, 2……

我不知道他为什么用 host，我觉得叫作“屯蒙”很到位。因为我挺想脱了鞋脱了袜子挽起裤腿，或者干脆脱光，裸体，到那里面去，在那片泥和水里来来回回地走。当然，我是文明人。我是《中国雕塑》的执行主编，我属于百万亿次，不属于 0，所以不能裸体到里面去走。

倒是墙上有两个裸体的人，两个从墙上横着伸出来的人，铸铁的安东尼，裸体的安东尼。一个从靠近地面的地方向上看，一个从靠近天花板的地方往下看。据说他们“共同削弱了建筑的稳定性”。这种想法源于安东尼对世界的根本看法：世界不是稳定不变的。相反，世界是不稳定和不断变化的，或者说是可以改变的。

这让我想起安东尼在常青做的上一个个展。当时我也写了一些文字。我觉得那个拉在空中的橡筋人挺佛学的，挺缘起性空的。那个“人”挺神气地飘浮在空气中，令人想起御风而行的列子。但如果你拿把剪刀，剪断其中一根拉扯他的线，他就整个人都不对了，

他甚至可能就崩溃了。

那些连接着他的线就是他千丝万缕的缘，就是他存在的前提。

关于身体的哲学

身体的虚无性，现象或表象的不稳定性，以及永恒变化的这些世界观，我们可以与佛教的智慧做一个比对。比如佛说梦幻泡影，无常是常。祝贺安东尼先生，2500年以后你感悟到了菩提树下的空性智慧。

但后面的想法就不同了。安东尼先生不是悲观主义者，他是一个存在主义者。安东尼先生说，我们的身体，是占据时间和空间的，是包蕴着渺小但也强大的能量的！一个人的表象，他的皮囊不是重要的，也不是他的边界，不是他的标志和价值。但他也不是一个一文不值的空洞。一个人的意义和价值在于他做了什么，他如何选择让自己呈现在时间和空间中的方式！

他可以在雪地里摔一个跟头在雪地里留下一个坑。

他可以站在巨大的空旷的虚无的蛮荒的盐湖中，或是站在特拉法佳广场的第四柱基上，让自己的身影成为一天的雕像。

他也可以通过吃面包，把物质的能量转化到他的身体里。然后他可以通过扔石头把这个能量又转化到沙漠里。于是面包通过我们变成了沙漠里一个小宇宙的大爆炸的能源。其中的载体，或者发动者，有点像绝对第一性的，就是我们的身体和意志。

叔本华可不是这样想的，佛陀也不是这样想的。佛陀说，你出生然后吃面包然后消化然后扔石头然后累死了，对这个世界没有意义，世界在本质上是空的。

我个人认为佛陀的看法是无以伦比的真理，但目前更喜欢安东尼先生的想法，因为后者更有利于安顿价值和激发潜能。

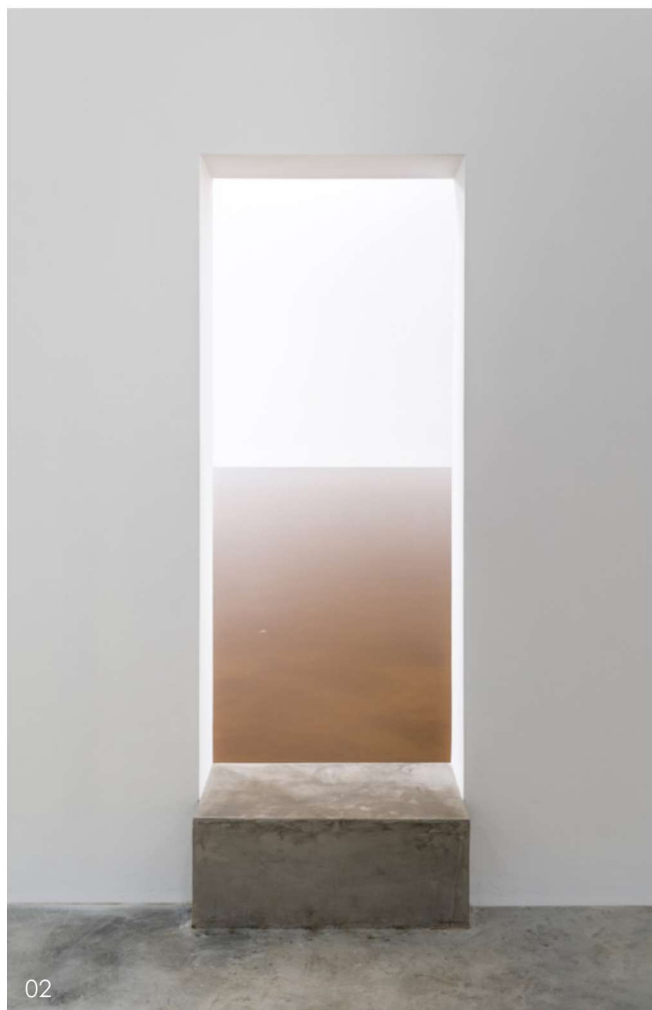
世界的历史曾经是英雄的历史，是向心力的历史。但今天的历史正在越来越成为个人的历史，存在主义者的历史，离心力的历史。每一个人都是一个正在远离中心的星球。如果要我自选一个的话，我就当传说中的狗熊星吧。在古埃及，狗熊星是使尼罗河两岸肥沃的星宿。□

（唐尧《中国雕塑》执行主编）

01 安东尼·葛姆雷 屯蒙 泥土、海水 深23cm 2016年

01

02 安东尼·葛姆雷 屯蒙

About Lecture

I did not attend the lecture that held by Gormley, because my daughter prepared to dance that evening and we had already made appointments of the site, photographers and violinist. I really appreciate Antony Gormley. He is very significant, he should be regarded as a sort of centripetal force or attraction. Nevertheless, as for me, my daughter is much more important. This centrifugal pull is greater than Antony's centripetal force, so I did not go to see him. What I did was to research the shorthand drafts of his lecture.

The advantage of looking through shorthand drafts was leisurely. So I made three key words of these drafts easily: body; energy; change.

The first one is "body".

The core issue of body is presence. It exists between the contradiction and tension of earth gravity and centrifugal force. Earth gravity is centripetal force, cohesive force, and the power

of unity, it is the huge statues of heroes. But the fourth column in Trafalgar Square is still empty, it is a chance for Antony to announce that the centrifugal force had already achieved victory in using the Individualized methods.

Antony said: "I did not care about fairytales of the King, what I concerned about was every single normal person, our bodies occupied certain space."

If the body fall in the snowy ground, the snow pits with human form would be appeared.

In the spacial areas of salt lake, during the long distance and time, during the gradual consumption of audiences' physical abilities, those transformed forms of cast bodies, appeared one by one in sequence on the horizon line, the sense of presence would be unforgettable.

The second one is "energy".

Antony ate a piece of bread at the beginning of lecture, that bread had been converted into the energy of body. The energy had been released to every single audience again during the process of lecture, just like stones that thrown by it in desert. The energy of body became center part of a small explosion. The big explosion created macro cosmos, the small explosion created microcosm in desert. Therefore, "transformation" is a kind of form and result that related to the "energy" which released by "body".

About Exhibition

The name of this exhibition is "Host", it means host, home field, subject. We may translate it as "tunmeng", tun means the beginning of object; meng means ignorance and naive. Maybe they are not related to the meaning of "host"?

This work contains 10 tons of materials: 5 tons seawater and 5 tons clay. They are sea and earth, the birthplace of chaotic life. So that "tunmeng" is correct. In the man-made building, in the international contemporary art gallery, in the civilization and culture of human beings, this work went back to the originality and basic situation of cosmos! Seems to be falling from the sky, seems to be rising from the ground, it was abrupt, strange and exciting! Back to what? Uterus or nothingness? This work did not go back to nothingness, however, it created one "nothing" abruptly in the massive and complicated constructions of art and culture! You were counting a massive number, Antony suddenly whispered to you: zero! You did not respond to his word, you went on counting:15468835214968. He still spoke:0. That was great! You were using a supercomputer to do the calculations of massive numbers, he used dirt and water, just spoke 0,1,2 to you.....

I did not know why he used the word--host, I felt that