

水无常势

徐方艺术

中国美术学院出版社

水无常势——徐方艺术 Shun Chang Shi —— Art of Xu Fang

一个圆圈内灌上墨水，使它变成了一张磁盘
 而磁盘显出了气味，又觉得磁盘像液体
 所做。这是语言和非语言的交叉型游戏
 它显示了语言非语言性和非语言的交叉之重
 意思，传达了“游戏模式”的气息和形式

5/28

徐芳
XuFang

没有变化	何以
前进	没有活力
何以	生存
如果不能	以走到崩溃的边缘的
危险程度	竭尽全力地表述
我们的	才能
欲望	思想和
梦幻	那么
生命的意义	还剩下
什么	???

徐方   贰零零零年壹月

艺术简历

徐方 中国杭州市人 中国美术学院副教授

1974	杭州地区青少年画展	作品收藏
1975	浙江青少年画展	个人著作《艺术人体造型》， 江西美术出版社
1976	合作发表连环画《过雪山》	
1977	考入浙江美术学院版画系	1999 全国美术作品展
1980	浙江省青年画展	联合著作《素描手册》， 浙江美术出版社
1981	毕业于浙江美术学院版画系 浙江省工艺美术设计所工作	2000 上海美术馆藏画展， 作品收藏
1982	个人素描展（杭州）	2001 全国第7届“三版展” 作品收藏
1984	浙江省油画展	
1986	浙江美术学院版画系任教	《双菱形》获优秀奖
1987	个人素描展（杭州）	澳大利亚悉尼大学藏画展， 作品收藏
1988	浙江省美术家协会非洲巡回展	
1989	中国粉画展	2002 个人著作《素描》， 中国美术学院出版社
1991	个人绘画展（杭州）	2003 个人著作《徐方素描肖像》， 中国美术学院出版社
1993	个人著作《写实素描》， 中国美术学院出版社	2004 个人著作《徐方素描》， 浙江大学出版社
1995	中国美术学院教师北京画展	个人素描展（杭州）
1996	英国 Ulstr 大学研修	2005 个人著作《水无常势——徐方艺术》， 中国美术学院出版社
1997	浙江省画展 英国 Ulstr 大学三人展 全国第6届“三版展” 个人著作《人体素描技法》， 江西美术出版社	个人素描展（常州）， 作品收藏
1998	中国素描大展 中国美术学院版画系香港大学展，	

目 录

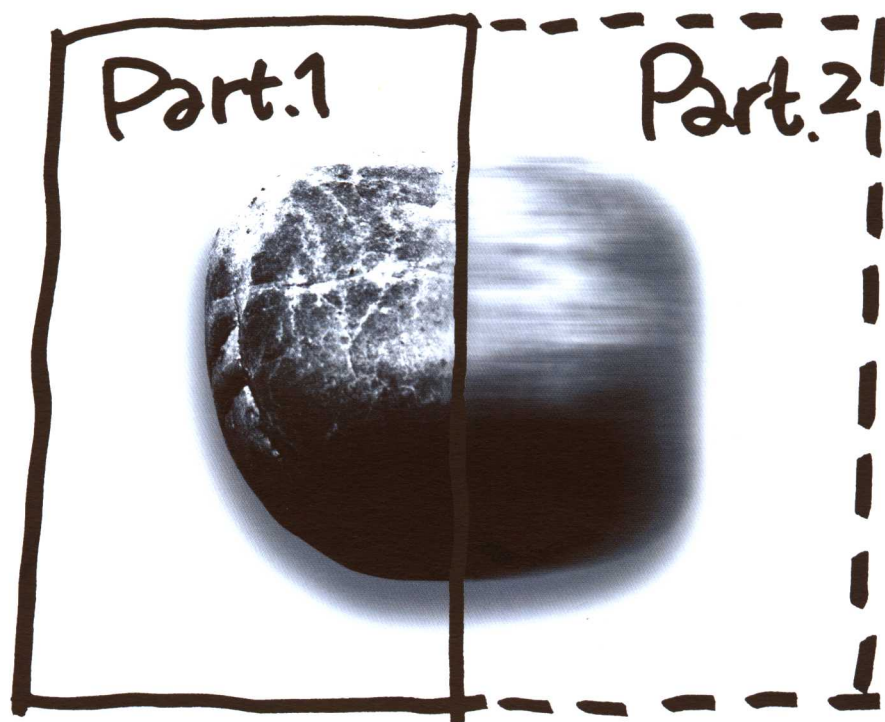
Part . 1

Part . 2

(第一部分) P1 ————— P73	(第二部分) P74 ————— P153
2005——1990	2003——1979
装置、装配、超现实、抽象表现	具象表现
图：装置、装配、油画、铜版、丙烯、水墨、素描、综合材料、拼贴	图：油画、石版、铜版、木刻、素描
文：自述——我的艺术状态（2005 年）—————	P2
现代艺术背景下的自由版画（2003 年）—————	P22
从绘画语言到艺术语言（2003 年）—————	P34
实验艺术的基本思想（2004 年）—————	P46

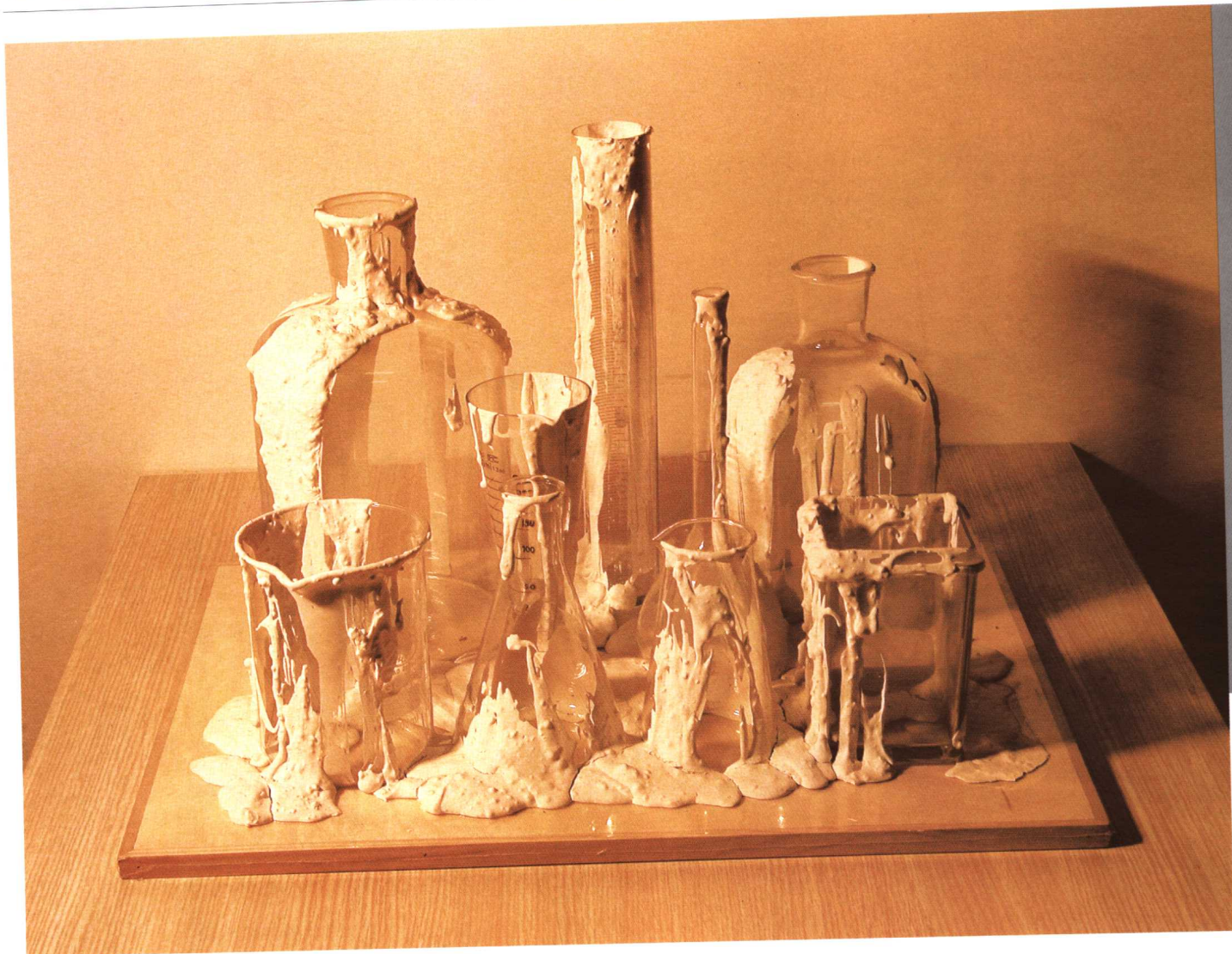
2005-1990

分

自述——我的艺术状态（2005年）

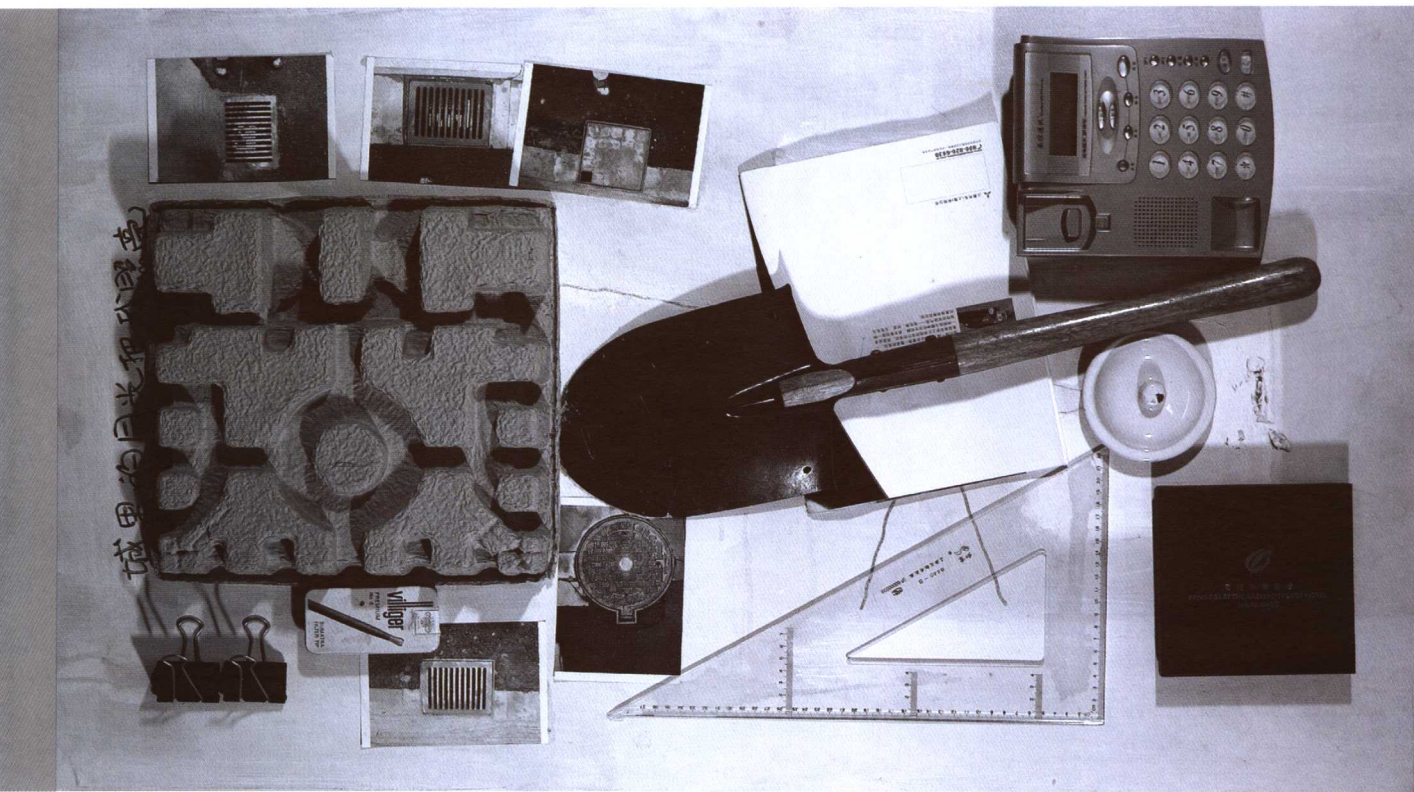

一、动机

艺术对我来说是一件真正意义上的游戏，因为没有功利的需求，因为从中可以得到快乐，因为它可以让我感受活力，实在找不到不喜欢它的理由。人的工作如果像游戏般的快乐，简直就是一件天大的幸事。我相信做艺术的人一定是最勤勉的劳动模范，他这么尽力地工作一定是这种工作太有吸引力的缘故。所以我肯定很佩服那些能够忍受不喜欢的工作而坚韧不拔、目标始终如一的人。这一定不是凡人。同时更佩服那些常去参加大奖赛，勇于竞争的家伙。他们会克己复礼地创造社会业绩，懂得适应社会竞

争规则，这也需要毅力，而我不行，我只是把艺术当成一种心情，一种娱乐，一种消遣，认为自己的作品就像自己的老婆，自己偷着乐就行了，哪有把自己老婆拿去参加比赛的。有比赛就有输赢，让一些不认识自己的评委来决定自己老婆的好坏太奇怪了。艺术作品一定有参与社会的一面，但也一定有自我证明的一面，两者都是对生活的参与，只是方式不同。前者要纳入社会机制，后者是实现人生意义。很多人把两者混为一谈，好像不进入社会，你就没有意义。自我证明其实是一种内省的力量，是一种自己和自己过不去的心情，是自我的不停超越，

(左图) 装置《瓶》2005

装配《造型》2004 64 cm x 110 cm

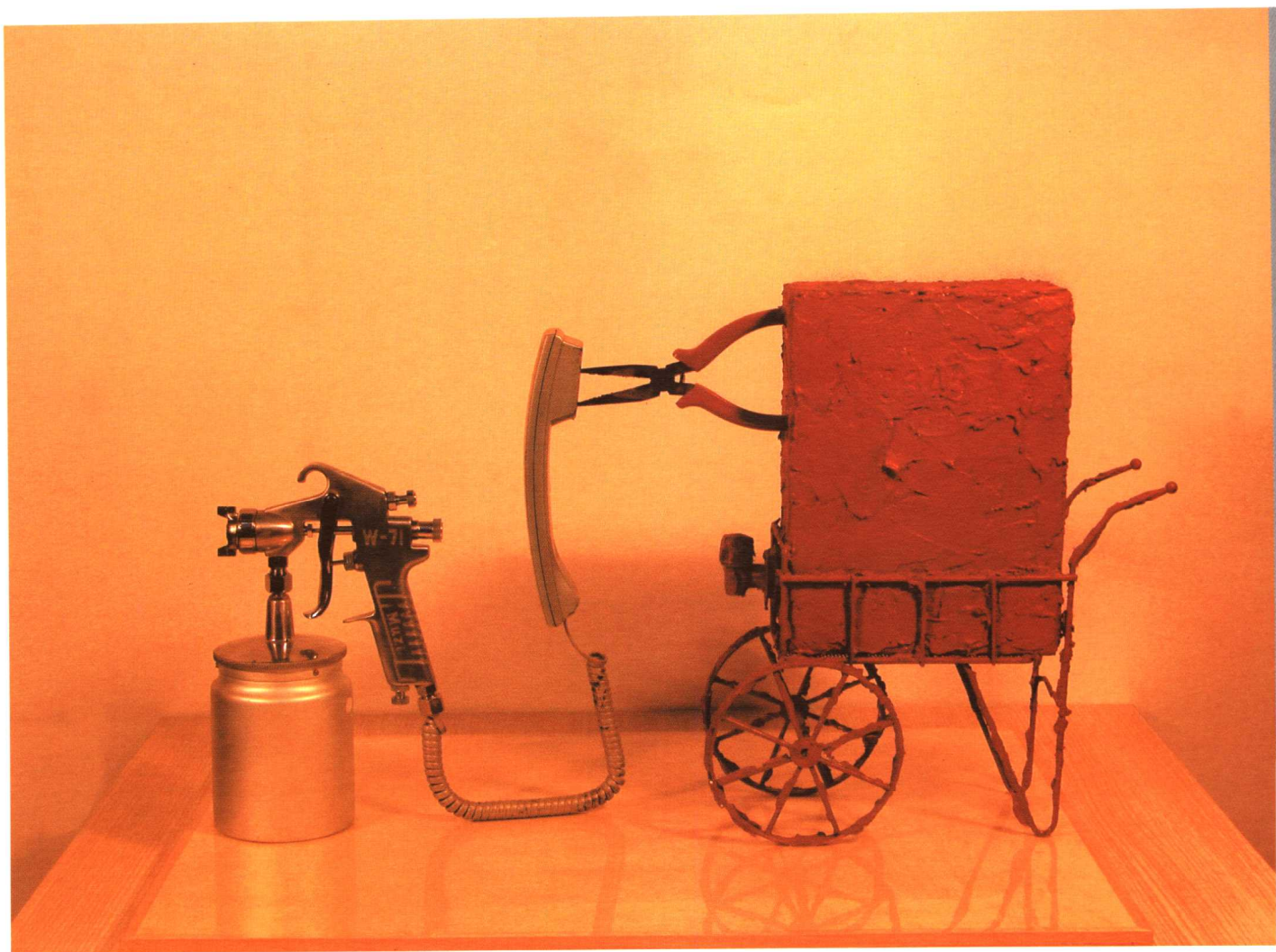
就像人的生命，其真正意义在于活力而不是寿命。寿命是一种量化标准，与生命的品质无关。艺术让自己感到存在的价值，从中经历思想和精神的考验，才能和力量的挑战，在获取快乐资源的同时变得强壮起来。这种感受才是最重要的。

我在上世纪七、八十年代那个僵硬单一的艺术风格的环境中开始学习艺术。那时候外面的世界已经发生了很大的变化，而我的前辈们基本都已经被政治运动搞得焦头烂额死去活来。当时留给我们唯一的一条艺术道路就是学习写实艺术并使之成为政治服务。这情形和现在许多考美术院校的孩子很相似，

艺术同样被用来为现实的功利目的服务。只是他们中很多人希望用艺术来找一份既懒散快活又能有不菲收入的工作。而我们当时却把艺术看得太伟大了，让艺术承载了太多的东西，这真是一段痛苦的经历。

在向西方艺术的学习过程中，我们并没有跳跃历史，只是加速了消化的过程。在这个消化过程中，有人噎住了，有人得了胃病，有人不愿再前进了，当然也有人很强健，几乎一口气吃光了西方三四百年的艺术历史。这种学习上的差异造就了今天社会这种从古到今从中到西多种艺术风格并存的艺术环境。现在回过头来看自己的艺术学习历程就像一本中国

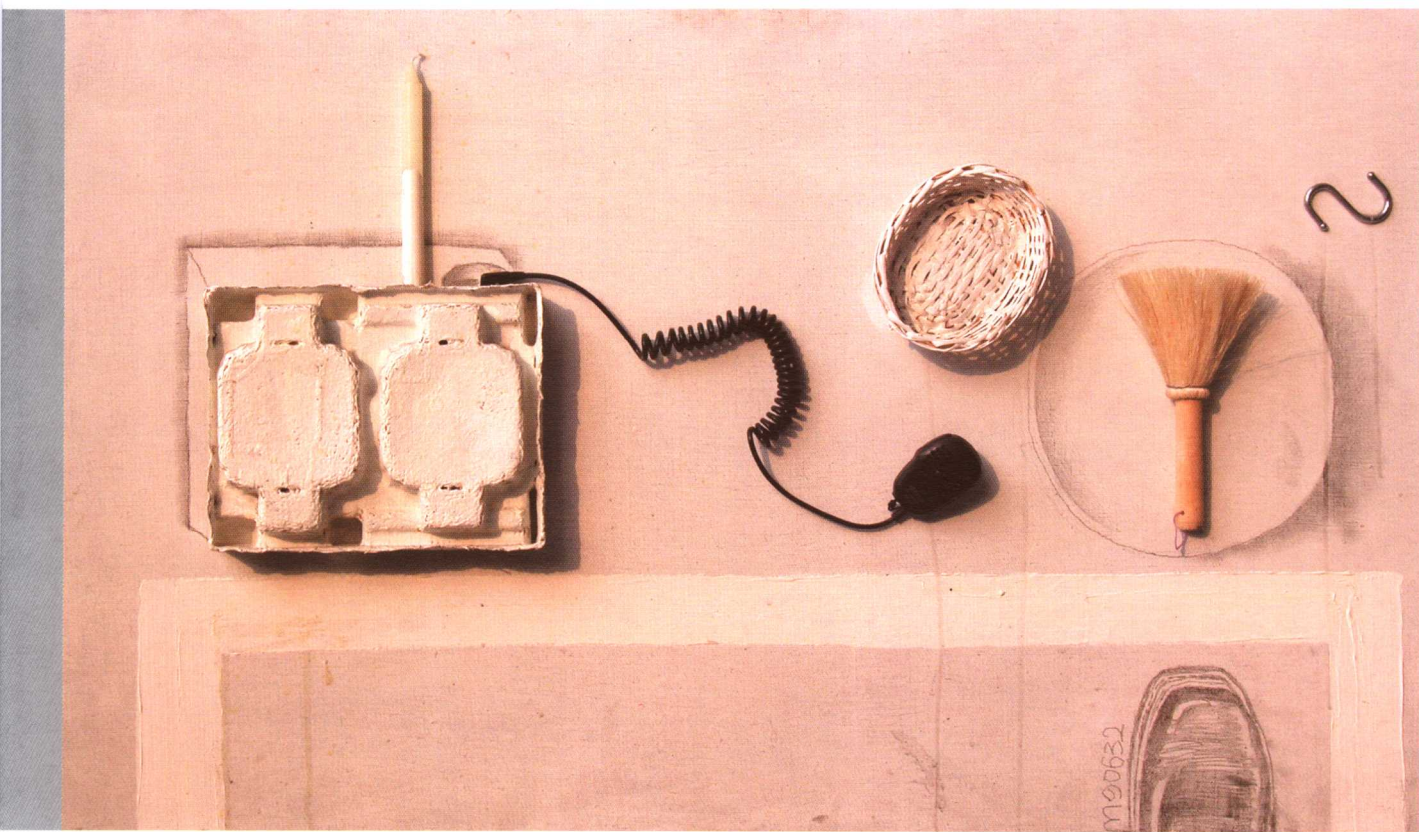
社会近二十年中向西方艺术学习的活词典，随着时代的变迁而不停地变化着自己的艺术风格。说这是不自信未免就太简单了，因为我一直在学习，并且经常问自己：艺术到底是什么？后来自己做了教师，这个问题就变得更尖厉了，因为我必须要让我们的后代具有先进的艺术理念，不再把时间浪费在迷惘和空虚的日子里，当然更希望中国的艺术不落后于时代的发展，以其昏昏，使人昭昭。或者固执己见，冥顽不化，这就不是知识分子的思想。

我的艺术是我的历史造成的，并且我绝对诚实。当我把艺术视为一种挑战对象时，实际上也就给自

己制造了更多的麻烦。因为我必须要对艺术有一个系统的了解，而且需要更多的试验。我不能抱任何成见地接纳任何未知的艺术。只能说我喜欢这样做，因为艺术这种游戏令人振奋，充满激情，它和生命的意义相同，是一种热情，一种理性，一种希望，一种自我验证和一种自我创造。我的生存环境恰好给了我这样一种从容不迫的机会，让我安静地端详艺术和审视艺术。我最喜欢做的事就是：尽力做好一件作品，然后享受这件作品，最后毁灭这件作品——这种有生有死的作品值得我为之动心。

没有什么比别人叫你“叛徒”更让人刺激的。且

(左图) 装置《喷枪》2005

装配《昨夜》2004 64 cm × 110 cm

不说它难听，练了很久的武功突然要将之废黜，感情上都不接受。但我们所处的时代变化实在太快，如果我们敢于面对这种现实，愿意与这个时代同呼吸共命运，除了做个“超级叛徒”，你还能干嘛？我绝对承认我的艺术风格是被撕裂的。我不由自主地拥有了许多不同风格，它们彼此不可调和、不想调和，并且彼此又接受这种不调和。它们没有主次之别、轻重之别，各自在微观世界里表达自己的立场，这种一次次的自我背叛和复杂的思想变化也许就是我们这个时代典型的意识特征。因为这个世界再也找不到永恒的真理和统一不变的法则。我们的一生被割

裂成许多碎片，并由这些碎片拼凑起整个人生，这可能就是现代人的生活的法则。

创造即意味着违规。背叛业已存在的艺术规则，才能重新描述真理的另一个方面。事实上，真理将永远无法全面地描述，而只会使之更加复杂。如果沉沦在这种复杂之中，我将失去一切，并永无宁日。能够支撑自己的唯一理念就是“飞起来”超然地看待这个复杂到了极点的世界，而把爱、真诚、快乐当作生命中最有价值的东西，没有这一点，生命和艺术都将没有意义。

二、认识

当代艺术在今天已经不再对我们构成悬念。它开始从少数人理解并从事的工作逐渐转化为被多数人接受并乐于从事的工作。随着这种趋势的发展,其正常化的局面将不可避免地出现。当代艺术摆脱了过去艺术对社会所采取的服务态度,以自身的独立功能承担了揭示现代人类思想意识的重大任务。它积极地介入现实生活,在对自身规则不断地修正和改造过程中,努力证明艺术与时代的紧密联系,它告诉我们应当怎样对待生活,怎样创造生活,而不是仅仅把艺术当作享受的用品。因此它必然不会因循守旧,固步自封,而是不断地探索和发展,努力

用一种更先进的思想来启发人类的意识革命,从而激起我们对人类命运的共同关注。只有在当代艺术的观念走入穷途末路的时候,我们才会发现它对人的思想所产生的深远而重要的影响。这种影响将使我们不再可能走向过去,只会为下一次的革命孕育积累新的能量。如果我们不想失去与我们的精神息息相关的动人形象,不想仅仅在博物馆里观赏伟大的艺术,那么,当代艺术正是送给人类的最好礼物。

中国的艺术现状正处在这样一个转型期,当代艺术消解了政治符号,以一种纯学术的价值纳入了

(左图) 装置《艺术》2005

装配《车祸》2004 64 cm × 110 cm

国家的体制之内，成了中国艺术家所面临的具体工作。它那种没有固定艺术规则的艺术规则必然会催生意识上的变化，使人的思想变得更加自由和奔放。

当代艺术虽然规则并不统一，但它原始的创造力却充满了激情，充分显示了人类历史正处在一个蓬勃旺盛的突破阶段。这是过去几百年乃至几千年里未曾发生过的巨大进步。艺术规则的被改变才可能发生艺术的创造行为。在一个规则不变或较少改变的时代里，创造力必然是衰竭的。创造的真正涵义即是违规。这意味着今天的艺术必然显示出极不稳定的状态。挑战原有的艺术规则曾经是现代艺术

的历史，也是当代艺术写下的历史，而且将是今后一个时期艺术发展的一个主要倾向。虽然当代艺术的锋芒已经大为减弱，但它所创造的艺术规则正成为今天艺术的用武之地。它至少表现出对那些习以为常事物的一种毫不妥协的态度。

“变化”是我们这个时代最本质的意识特征。当人类享受着因这种观念而引发的物质成果的同时，人类的前景也变得扑朔迷离，难以想象未来会发生什么？是进步还是走向灾难？争论永远不会停止。就像人类探索的脚步永远不会停止一样。艺术无法回答这些问题，更无力解决这些问题。但艺术却必

装置《故纸》2005

(右图) 装配《扑克牌》2004 64 cm × 110 cm

须反映这种现实，反映这种充满变数，岌岌可危的现实，它让我们能够更好地承受因变化带来的不幸，使我们熟悉这个赖以生存的世界，使我们变得明察秋毫，并从中得到一丝安慰。也许这就是艺术家能为这个世界所做的事情。

艺术在观念和创作方式上的巨大变化意味着更多的自由，意味着不再由权威垄断艺术的命运。令人奇怪的是，这种做法却令大众感到害怕。艺术曾有过的规则使大众习惯于艺术只属于少数人的思想，这更从反面证明，“变化”是我们面对的现实，转变对事物的观念有一个循序渐进的过程。但无论如何，我们都

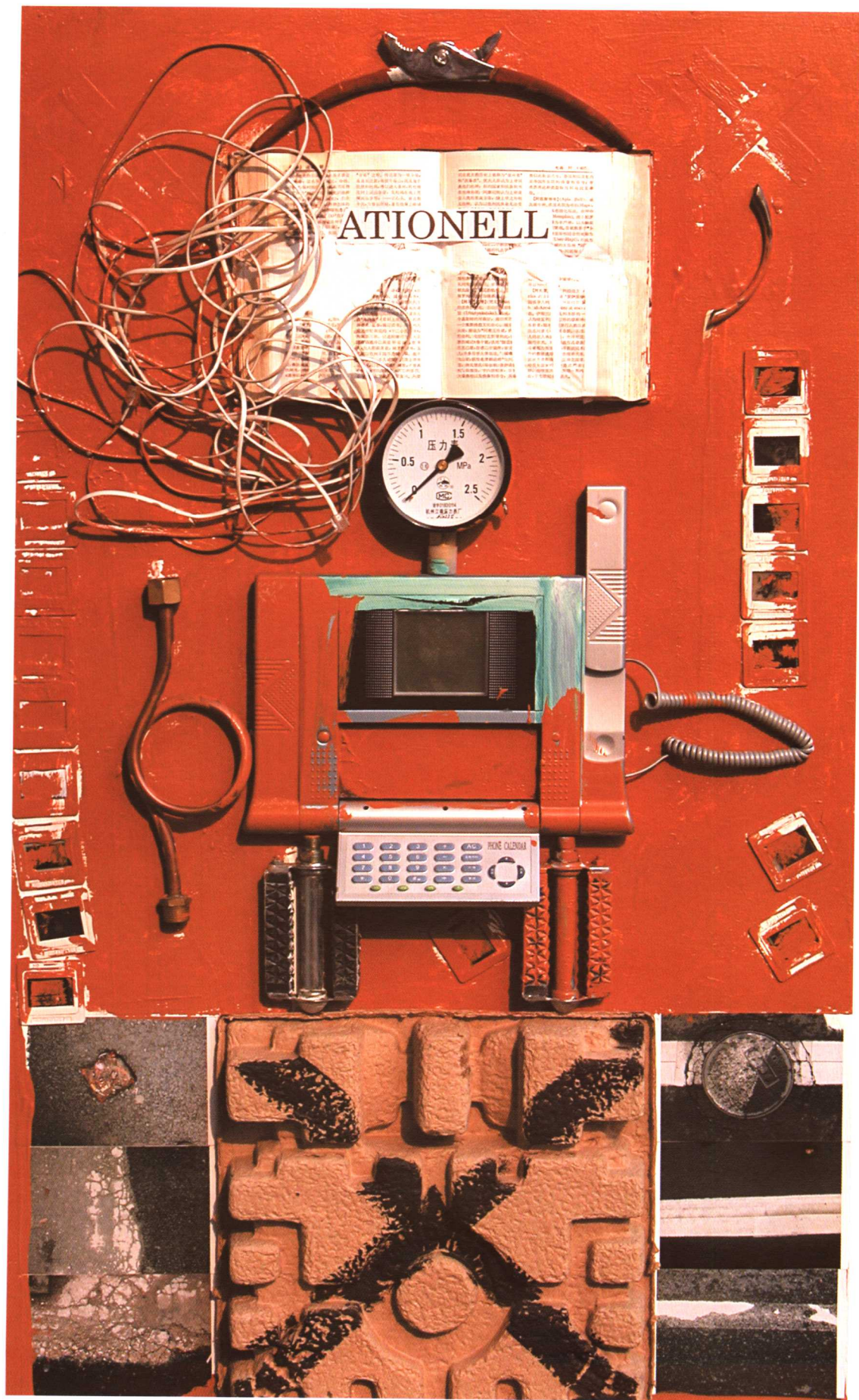
不可能再回到过去，那种对事物认识整齐划一，固定不变的时代已经结束。艺术所要揭露的正是这种充分影响人类历史发展的重要现实。

三、方法

艺术之所以能保持着永久的吸引力，正在于其生动的形象化特点，不管今天的艺术是否改变了自己的规则，如果缺失了富有魅力的生动形象，艺术就将不再是艺术。

创造中的所谓艺术自由并不是一句空话，并不是怎么做都行。“怎么做都行”才是句空话，因为它无法实际操作。艺术自由的实质是指当艺术

装置《绝对力量》2005

(右图) 装配《方块色》2004 64 cm × 110 cm

完全摆脱客观现实的束缚，处在一种完全独立的状态下时，其语言效用进行自由地虚构和想象，客观现实在这种虚构和想象的作用下完全丧失了原有的客观标准，从而产生出一种语言意义上新的存在，这种存在我们称其为艺术存在。（而非客观存在）只有在艺术存在中，想象和虚构才有机会创造艺术趣味，即语言趣味，而只有语言上的趣味才可能产生艺术形象的无限生机。如果艺术形象依靠现实中的生活趣味得以支撑，那么艺术就回到了服务社会的规则之中，完全丧失自身的独立地位，人的想象、虚构、探索的欲望就受到彻底的限制。现、当代艺术正是

从这一点上摆脱了艺术对客观现实的束缚，完全实现了艺术语言依靠自身力量进行自由创造的可能（当然，现、当代艺术所涵括的内容还存在于其他方面）。

因此艺术和现实的关系是：艺术以反映客观现实为出发点，以改造客观现实为自己的任务，以创造艺术现实为自己的目标。

将艺术的本质理解为语言，艺术创作其实就是语言创作，彻底割裂语言对现实的依存关系是艺术走向真正自由的关键所在。因此艺术自由从操作层面来讲就是语言自由。

