

徐冰 韩羽 许江 井士剑

东方艺术 书系

东方艺术家

【第四辑】

人生因艺术而丰富 艺术因人生而发亮

徐冰 韩羽 许江 井士剑

王静/主编

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

东方艺术家. 第4辑, 徐冰、韩羽、许江、井士剑/王静主编.

—北京: 新星出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-80225-876-1

I. ①东… II. ①王… III. ①艺术评论—中国—现代 IV. ①J052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第000383号

东方艺术家4 徐冰、韩羽、许江、井士剑

王静主编

责任编辑: 姚冬霞

责任印制: 杨宏宇

封面设计: 杨美妮

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: 北京市大成律师事务所

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: 河北省三河市南阳印刷有限公司

开 本: 720×960 1/16

印 张: 10

字 数: 150千字

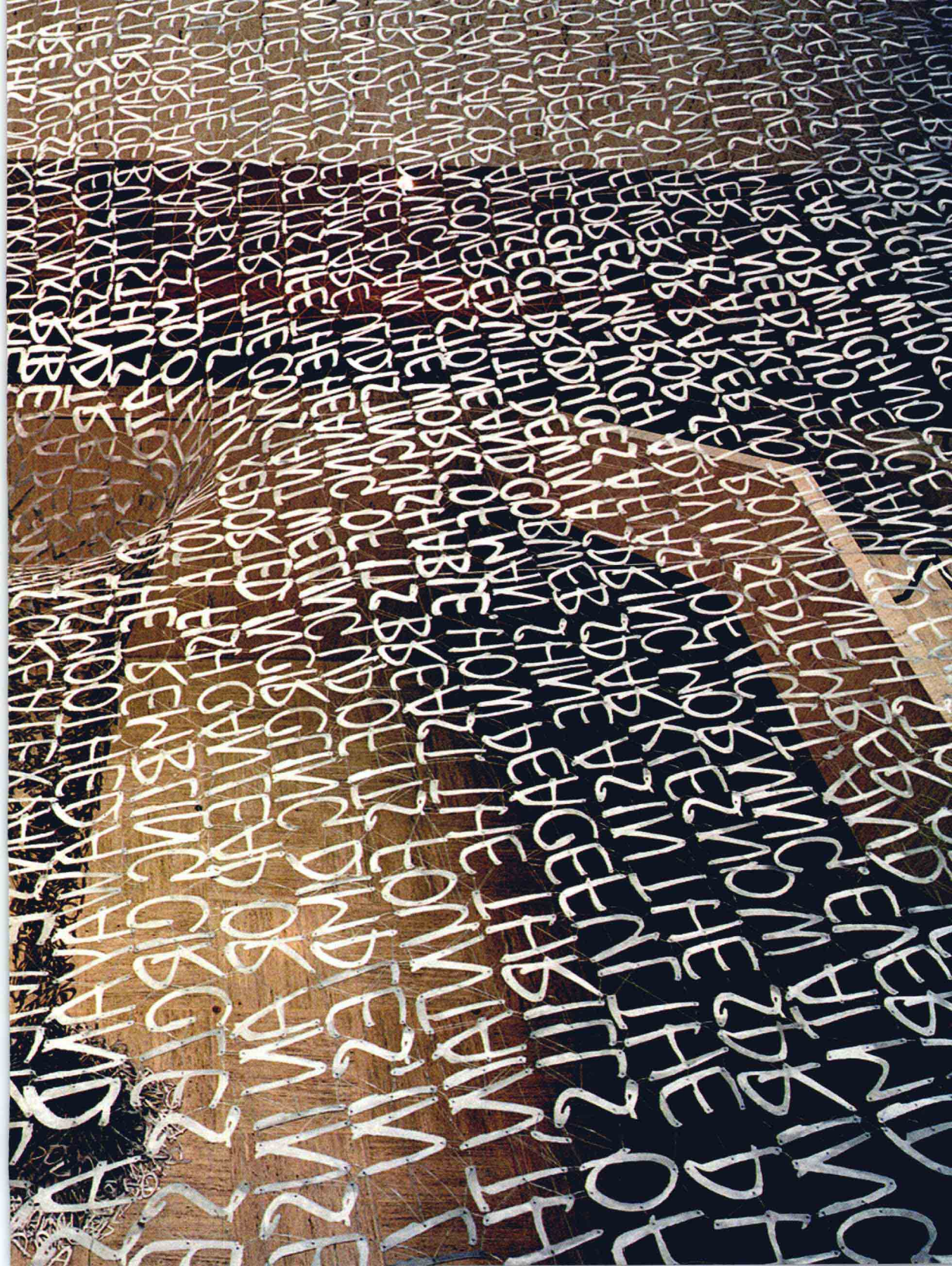
版 次: 2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-80225-876-1

定 价: 39.80元

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

聚焦与时代潮流竞逐的艺术品格

“东方艺术书系”并不热衷给无数读者铺陈那些傲人的成交记录，虽然在当代世界艺术的舞台上，中国的艺术家已经创造出了足以令全世界财富界惊叹的商业数据，但那些并不是艺术的重点，并不是艺术得以深入人心、得以影响我们生活态度和生活方式的决定力量。那么，或许有人会问：艺术的力量是什么？

这里涉及的每一位视觉艺术领域的杰出艺术家、艺术新秀、资深学者……他们身上都体现出一股同样的力量——对艺术的执著、坚守和热爱，虽然现实世界中已越来越容纳不下理想主义的存在，也恰恰因为如此，那些富有创造力的精英艺术家的脑力风暴才弥足珍贵。选择艺术作为职业，常常意味着要选择清苦与孤寂为伴，然而他们仍旧坚守，正是艺术的无边魔力使然，艺术的创造时常能在漫不经心处，给我们提点出一种巧妙的人生智慧，跳出惯性思维之外，发现看待世界的一种全新角度，把平淡的生活变得熠熠生辉。从事艺术的工作是幸福的，因为思维的自由能够产生更细腻的生存经验，值得细细品味。

当然，当代艺术仍然面临被更广泛的社会认同的问题，因为在我们的教育中，美术教育一直被忽视，当代美术的脉络并不具备良好的延续性。然而，当我们看到诸如北京798、草场地等艺术区，迎来越来越多的大众观众的参观和互动，至少让无数从事当代艺术相关工作的人们看到了纯艺术正在真正进入社会生活，得到来自生活的真诚回应。

系统的美术知识是确立标准、建立分析力的基础，在此前提下，将视觉艺术的精神价值并置于社会文化的主线中，才是艺术创造生命力的体现。正是在这样的标准统摄下，形成了“东方艺术书系”的“聚焦与时代潮流竞逐的艺术品格”的宗旨。

美术永远不是一个独立存在的小圈子，必须与社会和文化的现实相关照。《东方艺术家》《艺术家·对话录》《青春纪》《一幅画的诞生》《跨界》等是“东方艺术书系”的重要组成部分，都是从大文化的角度着眼，虽不敢狂言篇文章都是惊世骇俗之成果，却的确篇篇凝结文化精英们的真知灼见。

艺术丰富了城市多元化的色彩，也丰富了我们每个人观看世界的经验和我们的个人记忆。这便是艺术的魔力。

序

1979年9月末，中国美术馆外小公园的栅栏上挂满了画和雕塑，慕名而来的参观者和看热闹的人聚拢在一起。这是被称为中国现代艺术肇始的“星星画会”的第一次展出。与一墙之隔的美术馆内的作品相比，这个展览的作品格调迥异，没有了步调一致的革命情绪，更多的是个人化的情感表露。“星星画会”就像一颗流星，仅闪烁了一下便消失在历史中，而对中国当代艺术而言，那仅仅是个开始。

从那时起，中国的艺术家开始了对艺术形式和既往传统的自发的觉醒，并且随着国家开放的节奏，大量的海外艺术信息进入中国艺术家的视野，艺术界进入了前所未有的思想活跃和语言变革的时代，艺术界也随即涌现出为数众多的当代艺术拥趸。艺术家是一个需要不断自我发现的角色，我们习惯于将艺术家视为一种职业，在与众多艺术家交流的过程中，我逐渐意识到，艺术对于他们，就是一种人生态度和生活方式。

当代中国艺术家中，有一位学院派出身的画家，既对传统艺术和文化持前所未有的反叛立场，同时又将中国传统艺术中那些丰饶的感觉和智慧光大，且置身于当代艺术的前沿，那就是徐冰。徐冰已经彻底“当代”，他在国际视野内取得的声望和荣誉要用数页A4纸的篇幅才能完整概括。香烟、垃圾、尘埃等看起来和艺术完全无关的东西，被他奇妙地应用在创作中，营造出振聋发聩的艺术力量。

“韩羽画如其人，土头土脑，似土而雅，土极而洋到了家，具有浓厚的现代感……”韩羽是一位纯粹的艺术家的，对艺术追求的执著让人感到可怕，他也从未想过要用画去换钱。在他的观念中，举凡画画、写字、作文都以“创造”为要。他的画吸收了文人画的简练空灵、民间艺术的生动质朴和儿童艺术的稚拙真率，为中国画平添了一分春色。他那或夸张、或变形、或传神、或幽默的艺术手法，荡漾着中国人的智慧与狡黠，散发着人性的温情与谐谑。

从20世纪80年代末的《神之棋》至今，许江的创作形态经历了一场反向的发展过程，从空间回到架上，由观念重返绘画，他向我们展现了一部个人的回溯的艺术史。其想法从西方艺术向中国传统回归，其作品从跨媒体的形态试验向绘画回归，不断追溯、发掘本土的艺术思想根源。他的历程，是“精神远游者的返乡”。从《世纪之奔》

《历史的风景》到《被拯救的葵园》，他的心灵正如葵园那般经受着一场拯救。

井士剑说：“我认为，中国艺术，而不是西方人界定的中国当代艺术的出现已经到時候了。这称得上是灵光一现，所以我的展览叫‘江湖泛舟’。就像今天的天气，阴郁寒冷下着雨，但预示着万物初开的春天。”当代中国艺术的发展中，井士剑是一个特殊的个案，其创作涵盖了油画、雕塑、水墨、版画等诸多门类，其艺术实践过程充分展现了一个艺术家强劲的创新意识和拓展能力。现实主义、现代主义、后现代主义在他的艺术中得到了和谐的统一，充分展示了自由穿越架上绘画各种界限的才华。

王静

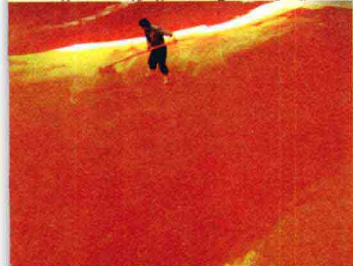
2009年12月

徐冰的世界

文/王静

目 录

CONTENTS

徐 冰

- 001 徐冰的世界
- 007 蜕变的徐冰 —— 二十年“书”和“字”的缔造
- 015 十问徐冰
- 020 徐 冰

韩 羽

- 031 殊途同归 —— 韩羽·袁运生对话录
- 046 短笛无腔信口吹 —— 韩羽绘画艺术进程

许 江

- 083 关于写作与思考的对话 —— 许江·高士明对话录
- 096 历史·风景与远望 —— 许江的艺术

井士剑

- 121 井士剑：“江湖”寓言
- 128 井士剑：横跨在传统和当代的游士
- 134 主体性与生命体验

东方艺术家

【第四辑】

人生因艺术而丰富 艺术因人生而发亮

徐 冰 韩 羽 许 江 井士剑

王静/主编

新星出版社 NEW STAR PRESS

距离最早展出《天书》，已经有二十多年了。不久前，徐冰的《天书》再次回到中国展出。尤伦斯夫妇在中国投资的艺术中心高调开幕，法国人带着一些傲气，或许还有一些欣赏的眼光，代替中国人重温了“八五新潮”时期那段热血澎湃的历史。徐冰那件庞大的《天书》赫然悬于大厅，对于20年后的这次重回故土的展出，徐冰对展览的效果稍感遗憾，这个展览带给人们更多的是对那个精神重于物质的时代的真诚缅怀。

如今的“八五新潮”更适合用来回忆和兴叹，时过境迁，徐冰已经彻底“当代”，他在国际视野内取得的声望和荣誉要用数页A4纸的篇幅才能完整概括。20年来，香烟、垃圾、尘埃等看起来和艺术完全无关的东西，被他奇妙地应用在创作中，营造出振聋发聩的艺术力量。在英国，他用收集“9·11”废墟里的尘埃，做出了《尘埃》；在上海外滩三号，他用“烟草计划”来探讨人与自身、人与社会的关系。他带给人的启迪，往往是豁然开朗式的，然后留下无尽的空间等待你去继续走完。每个装置艺术都成为一种探险式的行动，观众因此得以参与进来，成为展览的一部分。

思考与行动

面对徐冰的作品，如果你自作聪明地断定他要表达的就是你想到的，显然你只看到了冰山一角。“……雄辩而谦逊的品格使他与众不同，徐冰融合了对中国传统文化和当代社会的深刻理解。他擅长通过间接而精致的方式去宣扬深邃驳杂的思想。他的思想触及诸多层面，体验他的艺术，也是一种挑战。”这是西方一位与

徐冰有过成功合作的策展人对徐冰的艺术的评价。

如今，徐冰时常提起那次普通的、但对他来说，具有特殊作用的展览——许多年前在中国美术馆举办的一次朝鲜艺术展，让他从别人身上审视到了自己艺术的问题。虽然当时的他并未搞清新艺术究竟该做成什么样，但至少隐约中，他开始意识到过去自己惯常接受的方法将被彻底颠覆。

天才绝非灵感瞬间迸发所能成就的，历时4年完成的《天书》也绝非一觉醒来上帝赐予了灵光。思考和动手，从未让徐冰感到疲倦，《天书》中的每一个方块字都是徐冰耐心斟酌后刻成的。在此之前，从1983年到1984年的那段时间里，徐冰默默地做了许多关于艺术的尝试。在那个时期的中央美术学院里，徐冰对版画印刷文化的探讨和版画艺术语言的许多尝试，都得到了老先生们的极力褒奖和肯定，他们相信自己的得意门生做的是循规蹈矩的、有意义的学术研究，这样的研究是他们能够接受和推崇的，然而，不断的思考早已为徐冰开启了另一条新奇的旅途，而徐冰踏上这样的道路一度令欣赏他的老先生们痛心疾首。

有问题就有艺术

徐冰拥有成熟的个人艺术观，这一点甚至令最优秀的理论家都感到敬佩，他擅长将身边的一切加以条分缕析地思考，这其中包括他所处的时代、文化背景和不断变化的环境。20世纪80年代中国文化艺术的辉煌期悄然落幕之后，徐冰选择了撤离，开始了长达17年的旅居美国的艺术生活。在众多移居美国的中国艺术家中，徐冰自身对环境的适应，以及新环境对他的接纳都是最快的，这当然得益于徐冰随遇而安的生活态度——即使是在上山下乡的艰苦岁月中，他仍旧能够从贫

苦的农村生活中找到乐趣，以及他的作品中最为吸引人的创造性，对人们思维的启发性和他通过视觉、艺术语言讲述这一切的能力。

貌似平和、儒雅的徐冰，一旦进入想象的世界，他便会变得无所不能，为所欲为。造字、书写，创作了英文方块字，并据此而开发软件系统，徐冰平静地将这场几乎具有颠覆人类文明意味的艺术变革延续至今，且经常在作品中表现出“拧巴”的姿态。他像一位游戏的设计者，为玩家们设置好重重关卡，同时准备好一套闯关策略。他喜欢作品有挑战性，有一定的难度，足够刺激，让人投入，由阻断、干扰进而生出新的思维。冲突与差异使他设计的“游戏”充满乐趣，而他自己更对这项工