

东方艺术 书系

东方艺术家

【第一辑】

人生因艺术而丰富 艺术因人生而发亮

张晓刚 周春芽 王广义 刘小东

王静/主编

新星出版社 NEW STAR PRESS

东方艺术家

【第二辑】

人生因艺术而丰富 艺术因人生而发亮

张晓刚 周春芽 王广义 刘小东

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: 张晓刚、周春芽、王广义、刘小东 / 王静主编.

—北京: 新星出版社, 2009. 11

ISBN 978-7-80225-796-2

I. 东… 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 (2009) 第188570号

东方艺术家: 张晓刚、周春芽、王广义、刘小东

王静主编

责任编辑: 姚冬霞 孔庆美

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: 北京才智印刷厂

开 本: 720×960 1/16

印 张: 10

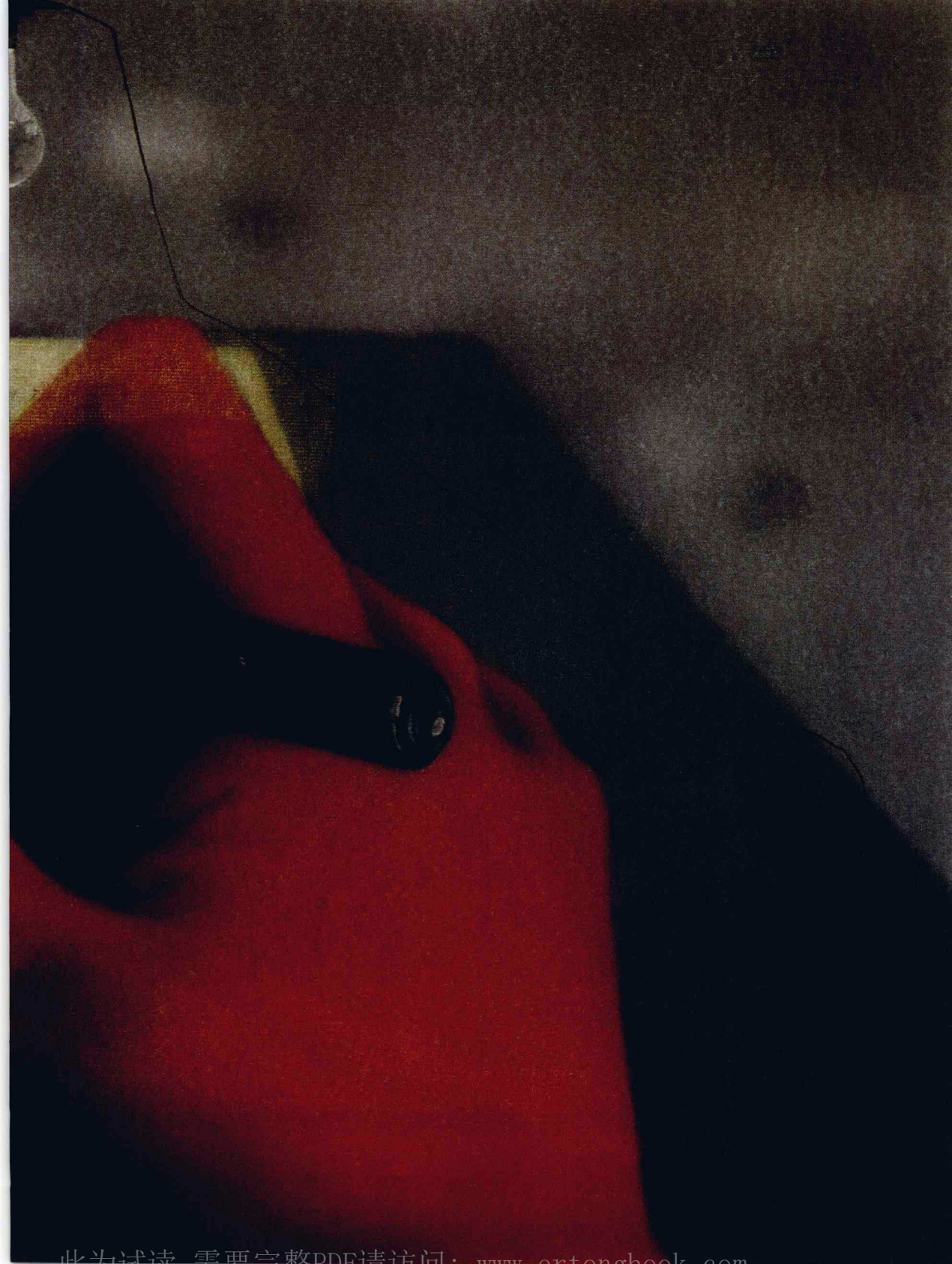
字 数: 150千字

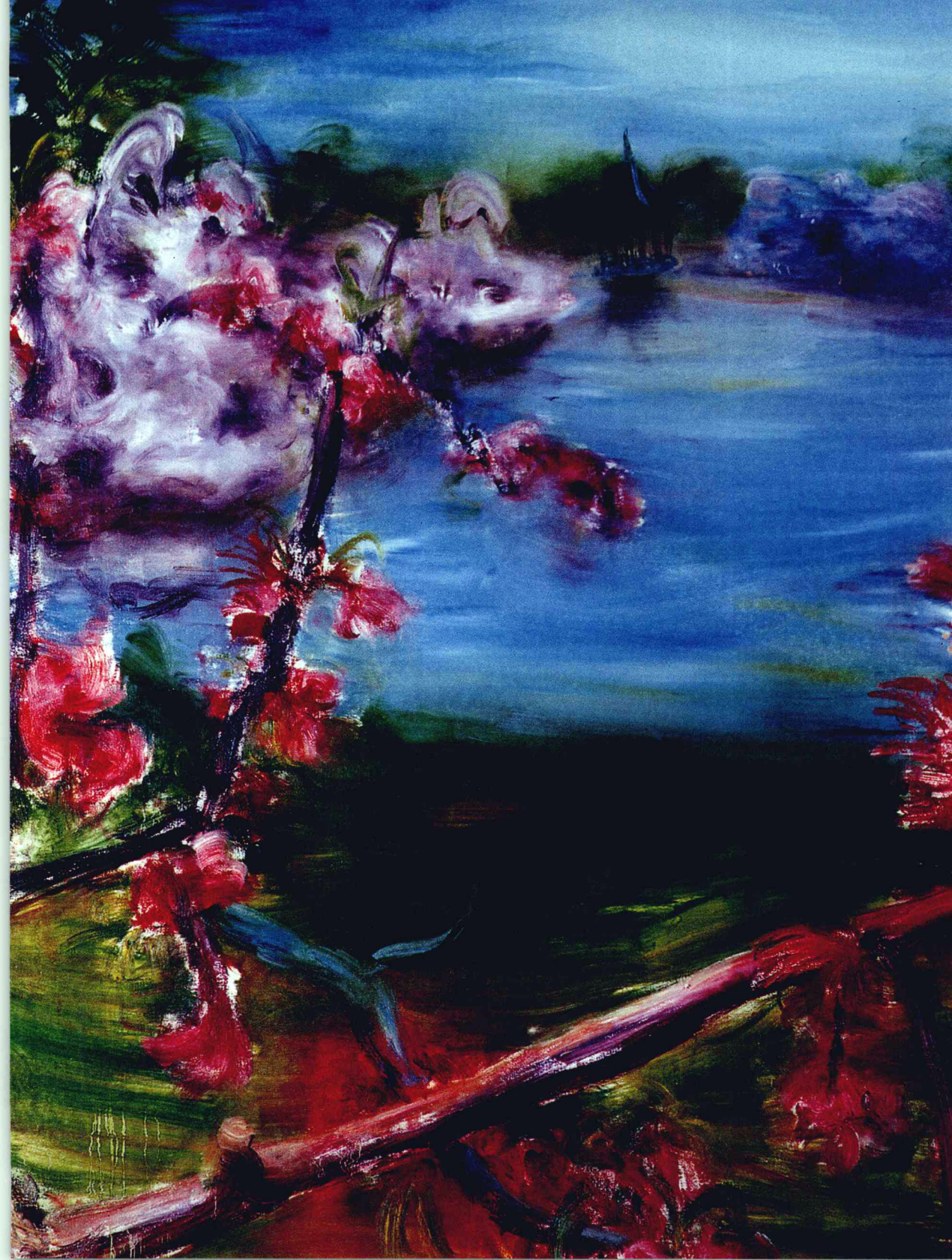
版 次: 2009年11月第一版 2009年11月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-80225-796-2

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”系列丛书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？

丛书中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”系列丛书的“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。《艺术家》《艺术家·对话录》《青春纪》《一幅画的诞生》《跨界的视觉文化》等是“东方艺术”系列丛书中的重要组成部分，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。

王静

2009年9月

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。而且,随着国家开放的节奏,大量的海外艺术信息进入中国当代艺术家的视野,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,艺术对于他们而言,更是一种态度。

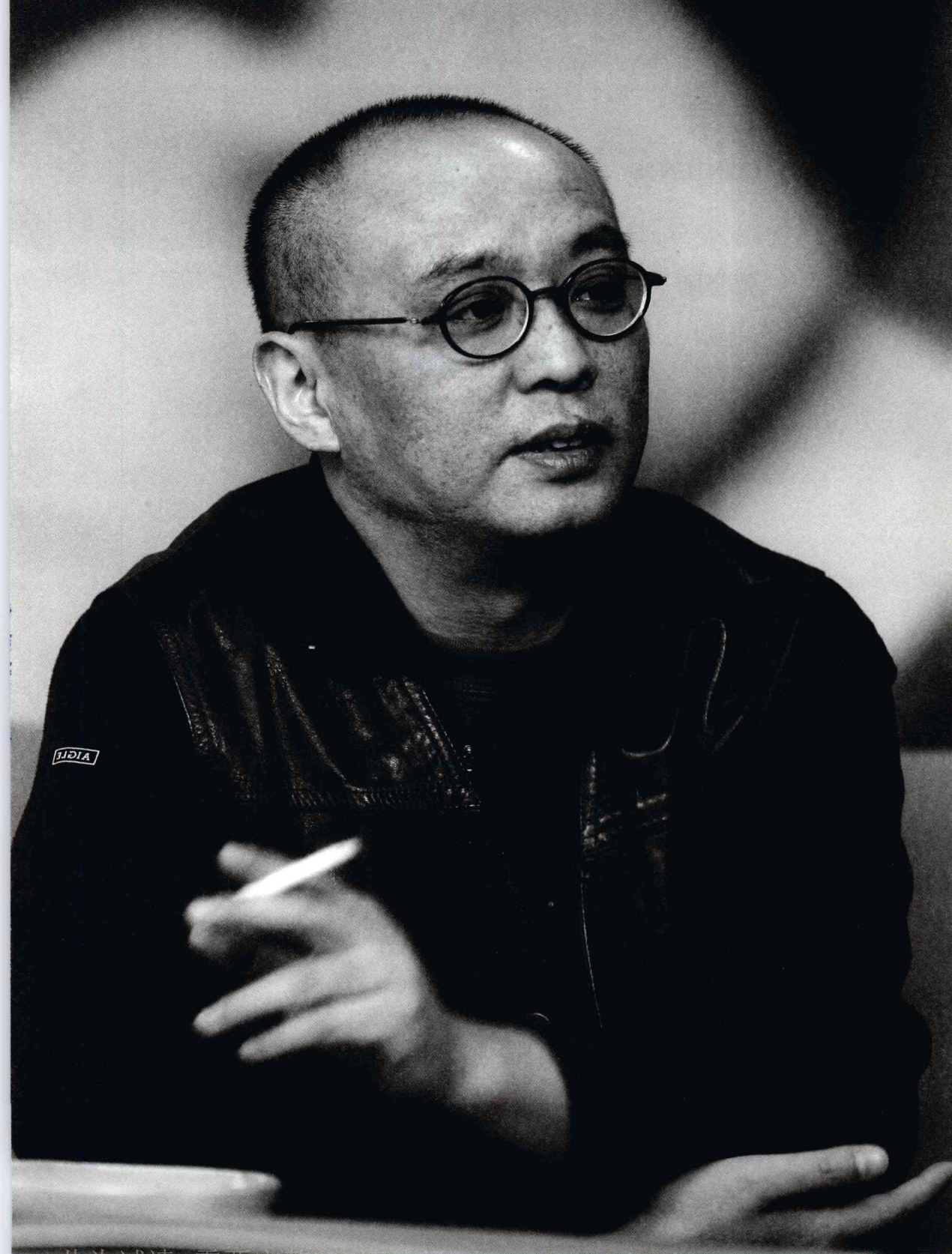
张晓刚的成功绝不仅仅因为他选取了中国人永不磨灭的那段时代印记,艺术作品的形式美学绝不是巧妙的观念可以取代的。他的作品如同他的人一样,模糊的眼神背后隐藏着洞察一切的犀利。

周春芽过往的“绿狗”系列作品与近期的“桃花”系列作品,都以一种戏谑常规的视觉语言方式来颠覆正常的视觉定型化观念。他的作品,其实有更多中国文人画的细腻、敏感、神秘的绘画气质和德国新表现画派张扬的美学趣味。

王广义是一个极为敏感的当代艺术家,也许他最早领会了波普艺术的核心,将过去工农兵大批判图像与当今流行的可口可乐、化妆品图像并置,尽可能剔除所谓绘画性,向人们直陈一种当代生活的存在。

刘小东则是表现城市现实这类美术题材的领军人物,他长期以来对生活的关注使其作品回归打动人心的本质,近年来更是从生活小智慧的层次上升到对社会问题直接观照的人文层面。

好的艺术家也是真实的“生活家”,他们比任何人都能够直视生命存在的真实,从而比任何人都更能自由自在地、无拘无束地生活。而艺术家作品中体现出的真诚,首先要感动自己,继而才能感染他人。他们很多时候毫无顾忌地将自己隐匿于内心世界,发现自己、寻找自己、表达自己,他们的创造时常被一种莫可名状的激情牵引。即使在生活中你与艺术家极为熟悉,作为观众,你也只能从他的作品中去感受这种真实。

目录

CONTENTS

张晓刚

回忆的目光和存在的意味

——张晓刚·欧阳江河对话录 001

中国当代艺术的缩影式艺术家

——张晓刚和他的缩影式中国人肖像 020

写实与写幻

——从“血缘”到“失忆与记忆” 030

周春芽

“花间记”

——周春芽·漆澜对话录 036

新绘画的“桃月”

——周春芽的艺术历程 054

王广义

关于社会主义视觉经验

——王广义·查尔斯对话录 074

王广义在20世纪90年代的艺术问题 091

一种文化的乌托邦 104

刘小东

关于艺术的“多米诺”寓言

——刘小东·尹吉男对话录 112

小东王国

——刘小东艺术进程述评 126

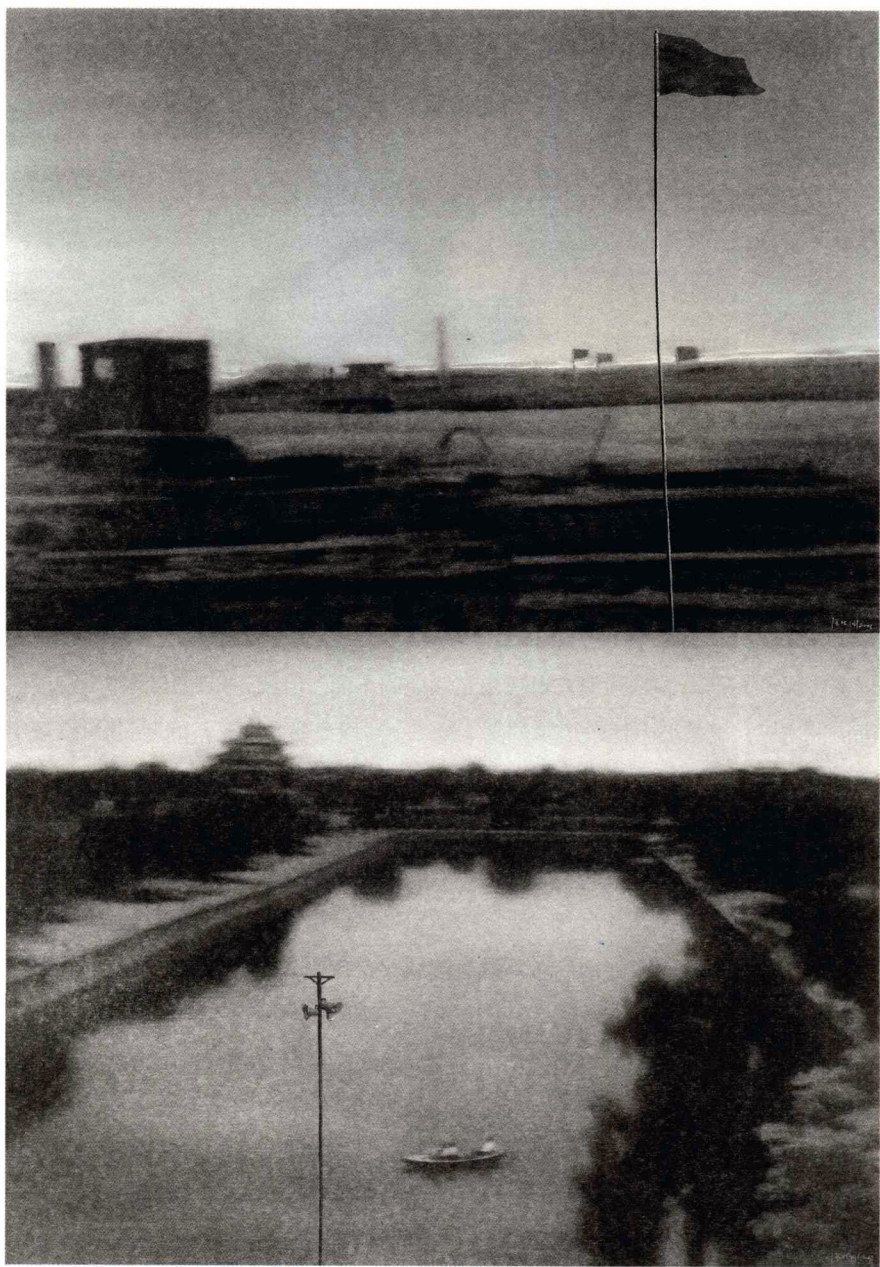
回忆的目光和存在的意味

——张晓刚·欧阳江河对话录

欧阳江河 (以下简称欧): 晓刚, 我们已认识十多年了。在这十来年中, 你本人经历了从有抱负、有才能的优秀画家到具有全球影响的当代中国美术最重要的代表性画家这样一个引人注目的变化过程。而你本人的成长和变化过程, 正好与中国当代美术在这十来年中的两个变化进程是平行的。我所说的这两个变化, 其一是指中国当代美术经历的从受到美术界精英小圈子关注到成为具有公共话语性质的时尚文化这样一个变化; 其二指中国当代美术在美学思潮、美学风格特征以及策展方式、市场运作等各个方面与世界美术全方位接轨这样一个重大变化。可以说, 发生在你人身上的深刻变化, 与中国当代美术所经历的这两个历史性变化是联系在一起且相互辉映的。

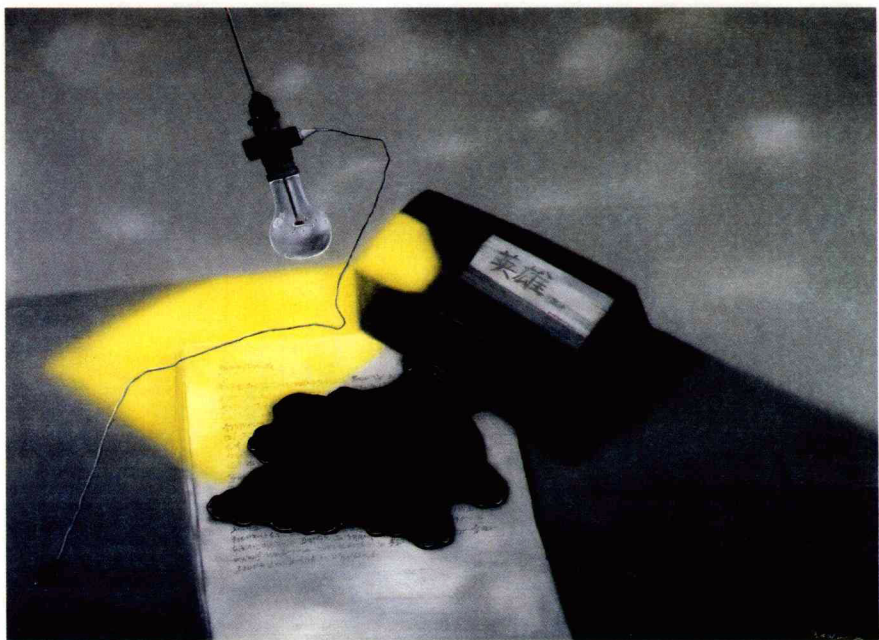
之所以说你是中国当代美术最具代表性的标志人物, 是因为中国当代美术这十来年方方面面的变化在你身上都有汇合、折射, 了解了你的个人成长、个人变化, 也就从某种程度上了解了中国当代美术的历史变化。这种个人变化与历史变化分不开的情况, 不仅在美术界有, 在中国当代电影、文学、音乐等各个领域都有, 这是一个相当有趣的现象。今天我们坐下来谈你的绘画, 多少含有一些沧桑感, 现在回头去看十多年前的种种境况, 由此产生的回忆性的目光和意味, 与二十年后我们回过头来看待今天, 会有哪些差异, 又有怎样的重叠呢?

张晓刚 (以下简称张): 你的话让我想起当代美术批评家栗宪庭在一篇文章中谈到我时的一个说法, 他说我是中国当代美术的一个“缩影式”的艺术家。为什么呢? 因为我经历了中国当代美术历史进程中的三个主要变化阶段, 第一个是我在四川美术学院上学期间所经历的乡土艺术占主流地位的阶段, 尽管我并没有去画乡土

里与外1号 180cm×250cm 布上油画 2006年(上图)

里与外2号 200cm×150cm 布上油画 2006年(下图)

现实主义的东西，而是画带有表现主义倾向的东西，但我还是赶上了那个阶段性潮流的尾巴，算是一个比较边缘的人；第二个阶段是指“八五新潮”，当时众多中国画家从西方超现实主义获得营养，结合中国现实找自己的感觉和突破方向，我也置身其中，属于把握得较好的一个画家；第三个阶段就是“后八九”，此时中国开始面临一些新的更为广泛的问题，比如面对国际形势、面对全球化进程，如何把握中国美术的独特性和自身价值，包括文化身份和文化传统等具有当代特征的问题，这个时期我的绘画创作对此做出的回应，按照评论界的说法，是有一定代表性的。所以，栗宪庭说我是三个阶段的元素都有所体现的“缩影”。

其实这种机会也是时代提供的，同时代的画家很多，大家一起起步，但最终能具有代表性的还是为数不多的人，而这并不是事先能预料的，不是哪个人能控制的，批评家也好，艺术家自己也好，都不可能凭一己之力来加以操控。从这个角度讲，我算比较幸运的画家，刚好我各个时期的作品能与那个时代发生关联，搭上线。

回头看那三个阶段，其实前两个阶段我都不是顶尖人物，而是边缘性的人物，

但刚好我所体现的当时主流的那种边缘性，成为下一个阶段的前卫性的、起点性的东西。在“八五新潮”时期，我放弃了表现主义，回到超现实主义，甚至回到中国传统文化，回归内心，因为“八五新潮”时期是比较躁动的，更多的艺术家想要释放改造现状的能量，用艺术的方式参与社会改革，但真正的新文化、新艺术并没有建立起来。我选择回归内心，相对于当时那种主流语境来说是边缘性的，但过后又与下一个阶段微妙地衔接上了。

欧：你表述的这种转换和连接很有意思。中国当代美术这种引人注目的阶段性特征，实际上在西方美术发展史上也曾以不同方式呈现过，至于你本人在某个过渡阶段安于不属于主流领军人物的边缘角色，或许反而是一种幸运，因为过早获得大红大紫的成功未必是件好事，它有可能让人变得保守，想要守住已有之物：学术上的，风格上的，自我形象及其历史地位上的。现在看来，你所说的中国当代美术发展的三个阶段，其中前两个阶段历时十年，贯穿整个80年代，你们那代艺术家在此期间将蓄积多年的能量和狂想尽兴地释放了出来，这里面洋溢着青春期的精力、混乱、泡沫、挥霍，洋溢着开放时代之初所特有的那种最初面临世界的新奇感和兴奋劲头，以及一点点自恋、一点点放纵。

那十年不光对美术界，对文学界乃至整个文化界而言都是值得记住的。但是，当代中国美术的持续成熟期是你所说的第三个阶段，即“后八九”阶段。只有当能量、感觉、才气、兴奋、狂想中的多余部分、无效部分被消耗掉之后，成熟期才会真正到来。具体到你的绘画创作，简约、克制、符号化等元素，以及你处理人物形象时引人注目的中国特性，都是在你所说的第三阶段出现的。

中国当代美术与世界当代美术思潮在此一时期汇合，而且基本上是同步的，这在你身上是有所印证的。能不能就此谈谈你的想法？这里我想提出两个要点，其一，中国当代美术走到这一步，似乎必须考虑与世界美术的结构性关联的问题，这在某种程度上是全球化共同趋势的必然体现。这种结构性的关联、这种共同趋势，是由美学或者文化的思潮、价值观、审美趣味、媒体行话、市场行情，所有这些相互之间变与不变的要素按比例构成的。其二，将第一个要点（艺术家必须体现