

东方艺术 书系

艺术家·对话录 【第四辑】

Artist Dialogues

对话中的当代中国艺术史

王静/主编

贾方舟·陈庆庆对话录 独自造境

黄笃·陈曦对话录 颠覆的价值

杜曦云·尚扬对话录 大风景的文化逻辑与视觉方式的特性

“造像”哲学 夏小万·田凯对话录

忧郁的幻想 王静·张林海对话录

大纯的幽默 栗宪庭·季大纯对话录

风格入境 石开·丁立人对话录

徐聚一·李孝萱对话录 都市守梦人

关于绘画谱系的批判 黄笃·王音对话录

冯博一·刘野对话录 红色的童话

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术家·对话录. 第4辑/王静主编.

—北京: 新星出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-80225-875-4

I. ①艺… 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000384号

艺术家·对话录第4辑

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 978-7-80225-875-4

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。

1967

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：独自造境

“东方艺术书系”一直以来都关注那些对中国当代艺术的前进和时代审美趣味产生重大影响的人，以及在艺术创作中彰显前卫力量和深邃驳杂的人性魅力的人。本辑遴选了颇有代表性的10位艺术家与诗人、评论家或资深媒体人士的精彩谈话，他们的对话或激昂或恳切，或精辟或犀利，在言语间展开了一场知识和思维能力的交锋。

我们希望通过对话的形式，为读者与艺术家和文化工作者搭建起一个沟通和讨论的平台，关注处于社会边缘的视觉文化创造。每位艺术家的生活经历与成长环境的差异，使他们的艺术道路和作品的风格存有巨大的差别。而一个艺术家与另一个艺术家风格上的差异，恰恰是他们对个体经验的感悟和语言转化能力的体现。艺术与艺术家、与社会的关系是怎样的？艺术与经验、艺术与文化之间的关系是怎样？读者或许能够在读完整本书后，找到这些问题的答案。

当代艺术，经常面临诸般尴尬。形式主义、技术主义、消费主义是永远的话题；艺术家、策展人、炒家共存；理想与荒诞、虚无同台角逐。艺术家尖锐而犀利的对话直击中国当代艺术发展的软肋，或许能够带领读者亲临当代艺术现场，更多的了解艺术创作背后的故事。在选择对话双方的人选时，我们也照顾了他们各自的专业领域，往往“对谈”的一方是当代视觉艺术领域的佼佼者，一方则从事着泛艺术领域的相关行业，他们身份的交叉与互异，成就了这10篇思维激荡的对谈文字。

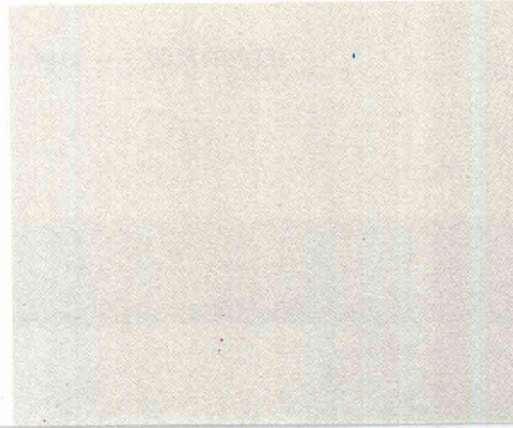
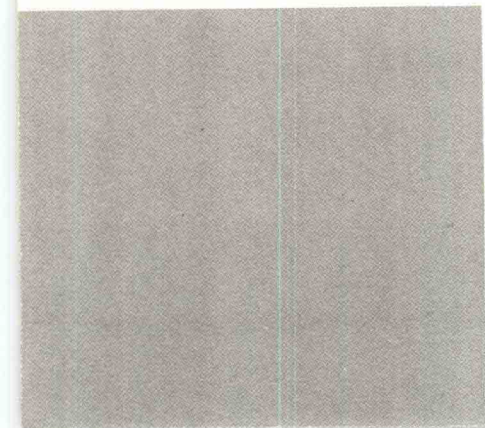
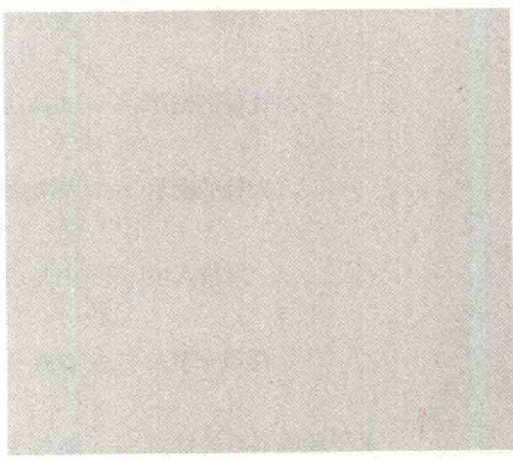
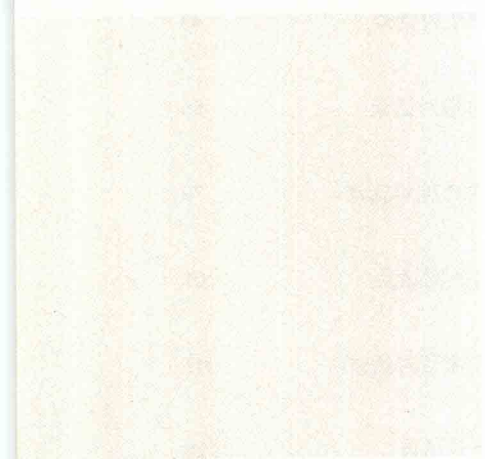
本辑收录的是艺术家陈庆庆、季大纯、陈曦、夏小万、张林海、李孝萱、刘野、丁立人、王音、尚扬的10篇颇具私密性的对话，所谓“私密性”，并非着意要窥视艺术家私密生活的部分，虽然艺术家的生活也足够炫彩流金、引人入胜。除此之外，还有属于艺术家的另一个私密领地——来自他们的作品所营造的景观，或许是戏谑的，或许是神秘的，还可能是深沉的，艺术家总是能够用他们擅长的视觉游戏，去不断制造现实之外的乌托邦和理想国，而一切又与现实那么相关。

王静

2009年12月

陈庆庆

独自造境

—— 贾方舟·陈庆庆对话录

文/王静

对

话

目 录

CONTENTS

独自造境 —— 贾方舟·陈庆庆对话录	1
颠覆的价值 —— 黄笃·陈曦对话录	17
大风景的文化逻辑与视觉方式的特性 —— 杜曦云·尚扬对话录	33
“造像”哲学 —— 夏小万·田凯对话录	49
忧郁的幻想 —— 王静·张林海对话录	65
大纯的幽默 —— 栗宪庭·季大纯对话录	79
风格入境 —— 石开·丁立人对话录	101
都市守梦人 —— 徐聚一·李孝萱对话录	117
关于绘画谱系的批判 —— 黄笃·王音对话录	129
红色的童话 —— 冯博一·刘野对话录	141

艺术家·对话录 【第四辑】

Artist Dialogues

对话中的当代中国艺术史

王静/主编

新星出版社 NEW STAR PRESS

贾方舟(以下简称贾)：你现在的作品的相貌大家比较清楚，大体上分为两大类，一类是已经比较平面化的编织，还有就是灯箱式的营造的幻境、个人化的情境。你是什么时候开始接触艺术的？你最早的作品做的是什​​么？又是怎么转换到今天这样的相貌的？我不太清楚你最初是怎么转到艺术行业的，我只知道你最初是学医的。

陈庆庆(以下简称陈)：连我也不知道怎么转换的，我过去是学中医的。

贾：后来又怎么跟艺术打上交道了？这个要说一下。

陈：特别有意思，这要说到我最初住的那个房子，我刚回国没多久您去过一次的。现在住在那个房子里面的人，男的是英国人，女的是加拿大人，应该说是两个文化人。男的以前在公司工作，帮助一些外国人到中国来上学、学中文，但是他现在辞了工作，自己开一家文化衫店，自己设计文化衫，就是在文化衫上写上什么鱼香肉丝、北京网虫之类的。他太太解释说，那个房子里有个鬼，是个老太太，那个鬼把住在那个房子的人都变成艺术家了。

贾：你没问问她怎么会有这样的结论呢？很有意思！

陈：我也很奇怪，我做作品真的是从这个房子开始的，这个房子在南锣鼓巷，就是戏剧学院那条街，那儿原来是洪承畴家的祠堂，就是以前祭祀亡灵的房子。洪承畴是个明末清初、投降了清朝的督军。一般房子的地基会比街道高，但这个房子从街上进去就低，走下去好多阶，所以差不多半截都陷进地下，低于地平线，让人觉得怪怪的。

贾：我记得我去过那里，进去就感觉那房子阴气很重。

陈：那房子是阴气重，我记得待到晚上7、8点钟时，街上还特别热闹呢，而那个房子里头，就像夜里12点一样安静，有时好像空气都凝固了，放一点音乐，就很容易使人陷入一种独自思维或者做作品的状态，总之我在那个房子里特别能待得住，心特别、特别地静，那里很适合我这种不善与人打交道的人居住。我回北京以后好几年，我都不敢离开那个房子，我觉得我的感觉每次都来得鬼使神差，担心搬走以后还会有作品出来，后来发现其实并不尽然。（笑）

贾：你感觉在那里能做作品？

陈：我做作品就是从住在那个房子开始的，我的亲戚出国了，这房子不用了就留给了我。你们去的时候我装修过了，没装修以前那房子很小，但是中间院子很空，我把它扩大了，围了一个小院，当成一个小工作室，那时候没有很明确的工作室的概念，就当是在里面玩吧。开始的时候我对陶艺特别感兴趣，我想在那里烧陶，还有朋友送给我一个做陶用的电转轮，后来发现玩不转那个，我的腰不太好，很累！

开始接触到各种各样的材料，就是装修房子时工人带来的一些麻绳、水泥之类的材料。大概是在20世纪90年代初，在西四那边有个麻绳商店，现在已经不存在了，卖那种真正的麻绳，质量比较好，我用麻绳编成很大的壁挂，还把房顶上拆下

来的瓦拿来画画，挂在壁挂上做作品，挺有意思的，我的创作就是从这儿开始的。

贾：这是哪一年的事？

陈：大概是1993年、1994年吧。

贾：前些年你出国去维也纳待过一段时间，这个过程是怎样的？你在维也纳的时候做作品吗？

陈：这个比较复杂，我1983年去维也纳很快就回来了，在西门子公司工作了好长时间，后来从西门子出来，又去了维也纳，在这次去维也纳之前我就得到了那个房子。1989年，因为腰有问题，大夫说你别老坐在办公室里，我便从西门子公司离职了。当然主要是想做点自己的事情，我一开始的作品就是装置，有五六年时间我是两边跑来跑去的，两边都做作品。

贾：记得那次我到你那儿去的时候，你已经有这些椅子的作品了。

陈：有了，那一阶段很疯狂，做过很多作品。1995年我在维也纳第一次参加现代美术馆展览的作品就是一把旧椅子做的，后来有十几件作品，都是用各式各样造型特别的旧椅子做的。我把椅子上面的面或屉清理掉，然后拿它当做装置的载体，有些是在旧家具市场买的，有些是人家丢弃的，自己从街上扛回家，简直就是重体力劳动，清洗拆装都是一个人在家里做。那时我住在一个20平方米的小单元里，做完后，房顶上、窗户上到处都挂满了，太疯了，结果男朋友都受不了我，分手了。回国之前我做了一个个展，有一个做家具生意的商人很喜欢那批作品，几乎都收了。

到了1998年我聪明一点了，我把“黑色记忆”系列做成很小的小盒子，做了10件，后来放在行李里自己背回来的。

贾：你是学医出身，可以说你的艺术创作没有经过正规训练，你把材料、现成品拿过来做作品，把它们转换成一种艺术品。这种思路和想法，如果你自己追溯一下的话，是否源自你在国外看到的很多展览？这些展览从视觉上使你对当代艺术有所了

解，看到他们不断利用这些现成品来做作品，可能使你受到一些启发。

陈：是有关系的。最初看那些展览，基本没有什么理性的认识，只是一些感性的知识，后来做了几年以后，开始比较多地看了一些书。但是从刚开始接触装置作品的时候，我自己的感受就有些莫名其妙，是那些装置作品本身具有一种力量，那种感觉特别强烈，但我也说不清楚，只是想参与，想自己做，我感觉自己和它们是有一种关系的，相反，对于平面的东西，我的反应没有那么敏感。

开始搞艺术的最初五年，我几乎一直处于这种非常兴奋的状态，在维也纳时几乎一个月参加一个展览，也不知道疲倦，以前做的任何工作都没有给过我这种感觉。

贾：不只是有一种关系，这反映了你对材料有一种敏感。比如说画画吧，画家画一幅画或者画水墨，他其实对材料没有特殊的敏感，他是对局部、色彩、纸性、墨性或者水性，对色彩调配的那种感性、那种黏稠度，还有他要表现的对象很敏感，他会有一种特别的感觉。可是他对除这个之外的材料，不会有很强烈的感觉，但做装置的艺术不一样，可能任何在别人看来是垃圾的东西，都可以通过装置艺术家的想象把它完全转换成一件艺术作品。

陈：有时面对不同的材料，我就是有种很愉快的感觉，可能是它们给了我很多想象的空间吧，当你把一件在人家眼里毫无用处的东西转换成一件艺术作品时，这种感觉真的让人很愉快。当然如果这个材料能帮助我完成我的一个创作观念，那我就更高兴了。

贾：对材料的发现是你的一个重要特点，你不管走到哪儿，吃饭也好、旅游也好、逛商店也好，不论干什么你的眼睛总能盯到你需要的东西。你对某些现成品特别有兴趣，材料本身只能是一种素材，或者是一种语言，你要把它们组合成一件完整的作品，这必须经过你的转换，使之进入你营造的特殊的语境，才能构成你的作品，你的作品的特殊性就在这里，许许多多互不相干的现成品，比如小的玩具、小的生活用品，或者人体的某一部分，或者一个小动物，通过你的想象，把它们联系