

图书在版编目 (C I P) 数据

体感与张力 / 李象群著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版 社,2014.12

(中国当代主流艺术) ISBN 978-7-5314-6500-3

I. ①体··· II. ①李··· III. ①雕塑-作品集-中国-现代 IV. ①J321

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第220224号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址:沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印刷者:沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 12

字 数:50千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

责任编辑:苍晓东 鲁 浪

装帧设计: 高 明 鲁 浪 苍晓东

责任校对:李昂

ISBN 978-7-5314-6500-3

定 价:190.00元

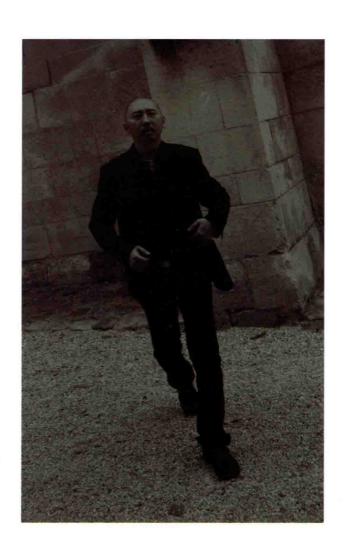
邮购部电话: 024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

李象群印象

在当代中国艺术领域,一位从事美术教育、兼事雕塑创作的艺术家的创作经历,以及他为人、自我定位的"低调",却受到了观众的关注和追捧。他的作品以无可争辩的感染力征服着美育普及者和艺术鉴赏家。他作为近年来初露端倪的实力派艺术家,正在稳步走向世界的舞台。他,就是李象群。人所共知,从事艺术创作的基本概念是思想、是哲学、是历史存在的反映。李象群将他特有的"新人文主义"观念表现在他所有的作品之中。他所表现的领袖人物、文化名人带给人震撼与感动,这或许是历史记载的延续。他对历史人物的超现实主义意念——《堆云·堆雪》所引发的轰动与思考,显示出艺术家思想的不可动摇。这位辛勤耕耘于中国名校高等艺术教育的园丁,其责任感令人钦佩。而作为艺术实践的雕塑大师,又成为"跻身"798文化产业园的思考者。人们曾问及0工场艺术中心的概念,然而却无准确的答案。它绝不是佛学的空或是虚无主义,也不是"一切从'0'开始"的简单数字游戏。作为了解他的人,我终于顿悟出这个"0"即是无极。这是大师的必然之路,他的艺术语言必然通向国际……

(如下李象群简历摘录其生平、创作年表)

李象群 1961年4月出生于黑龙江省哈尔滨市,1990年获鲁迅美术学院雕塑系硕士学位。曾先后在鲁迅美术学院和中央美术学院任教。现任清华大学美术学院雕塑系教授,院学术委员会委员,北京市人民代表大会代表,中国美术家协会会员,中国雕塑家学会常务理事,英国皇家雕塑协会会员,0工场艺术中心艺术总监。

1993年,其创作的作品《永恒的运转》获第三届全国体育美展特等奖; 1997年,作品《接力者》获第四届全国体育美展一等奖。这两件奥运题材的作品被前国际奥委会主席萨马兰奇收藏在国际奥委会博物馆中。2006年,作品《山秀》在英国参展时,前英国皇家雕塑学会主席、世界著名雕塑家安托尼·司顿斯先生盛赞: "《山秀》是东方写意的雕塑风格与西方解剖学风格完美相结合的产物"。并以唯一的一个满票通过了该学会严格的评选,获得了"英国肖像雕塑年度展攀格林新人奖"。他是第一个获得该奖项的亚洲人,同时打破了55年来没有亚洲人获得过这一殊荣的神话。1998年和2005年,作品《巴金》曾先后被中国现代文学馆和中国美术馆收藏。2001年,作品《郭沫若》被收藏于中华世纪坛。2007年,《红星照耀中国》被列入国家重大历史题材项目。2009年,作品《我们走在大路上》作为主题展品参加了"中国美术世界行"的赴法展出。

艺术创作的同时,李象群在30余年的教学生涯中,培养出了大批的艺术及学术人才。为中国雕塑人才后续力量的补充,作出了巨大的贡献。作为一名艺术家,他从未忘记过自己的社会责任。2002年,当著名的北京城市名片——798文化创意产业园区面临被拆迁的命运时,时任人大代表的李象群向人大提交了一份《保护正在发展的文化产业》的提案,并多方奔走呼吁,为798文化创意产业园区的保留以及快速发展作出了重要的贡献。

Impression of Li Xiangqun

In the field of Chinese contemporary art, the experience of one artist who engages in art education and also sculptural creation is increasingly concerned and pursued for the "low-pitch" of him-however-things do not work out the way which was wanted. His works according to indisputable charm conquered the aesthetic educators and artistic connoisseurs. As a true power creator who has been revealing his importance for the first time in recent years, he is making steady progress towards the world stage. He, is Li Xiangqun. As every body knows, the basic concept to engage in artistic creation is idea, philosophy and the reflection of the existence of history. Li Xiangqun imported into all his works with his characteristic "new humanism". The performances of his sculptures of leaders and cultural celebrities bring us shock and moving. This may be the continuation of the historical record. His surrealistic idea toward historical figures — "Heaping Cloud & Snow" which caused a sensation and thinking shows the unshakeable thought of the artist. The sense of responsibility of the gardener hard working in China's elite college in the high education of art is admirable. And that the sculptor in the artistic practice is now also the thinker of 798 Cultural Industry Zone. People ever tried to ask the concept of Zero Field Art Center, but didn't get any accurate answer. It is definitely not the meaning of empty in Buddhism or nihilism, and is also not the simple numbers game that everything starts from zero. As one who knows him, I finally realized that the "Zero" is just the infinity. This is the inevitable road of masters, and his art language must consequentially lead to the world......

(The brief introduction of Li Xiangqun as follows:)

Li Xiangqun April 1961 born in Harbin, Heilongjiang province, China.

He received a master's degree of the sculpture department of Lu Xun Academy of Fine Arts, and did teaching there and then Central Academy of Fine Arts. He is currently the professor of Sculpture Department of Tsinghua Academy of Fine Arts, committeeman of the school academic committee, deputy to Beijing Municipal People's Congress, member of China Artists Association, standing director of China Sculpture Institute, member of Royal Society of Sculptors in UK, art director of Zero Field Art Center.

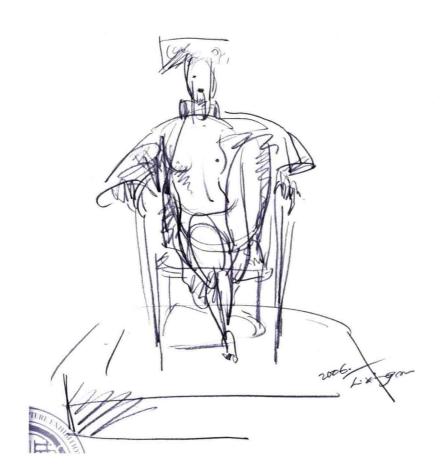
1993, his work"The Operation of the Eternity"was awarded the grand prize of 3rd National Sports Art Exhibition;1997, the work"Relay Racer"won the first prize of 4th National Sports Art Exhibition. These two works in Olympic theme have been collected by the former IOC President Samaranch into the IOC Museum. In 2006, when "The Chinese Village Girl" was being showed in the United Kingdom, the former president of Royal Society of Sculptors, the world-famous sculptor Anthony Stones praised it: "The Chinese Village Girl" is the product of the perfect combination of the oriental freehand style and western anatomy. Then it passed the strict selection of the society with the only full vote, and got The Pangolin Best New Artist Award. Li Xiangqun was the first Asian to receive this award, and meanwhile broke the myth of 55 years that there was none of Asian to get this award. 1998 and 2005, his work "Ba Jin" has been collected by National Museum of Modern Chinese Literature & National Art Museum of China. 2001, "Guo Moruo" was collected into China Millennium Monument. 2007, "Red Star Over China" was included into the National Major Historical Subjects. 2009, "We are Walking on the Road" as the theme exhibit joined the exhibition - The World Trip of Chinese Fine Arts - to France.

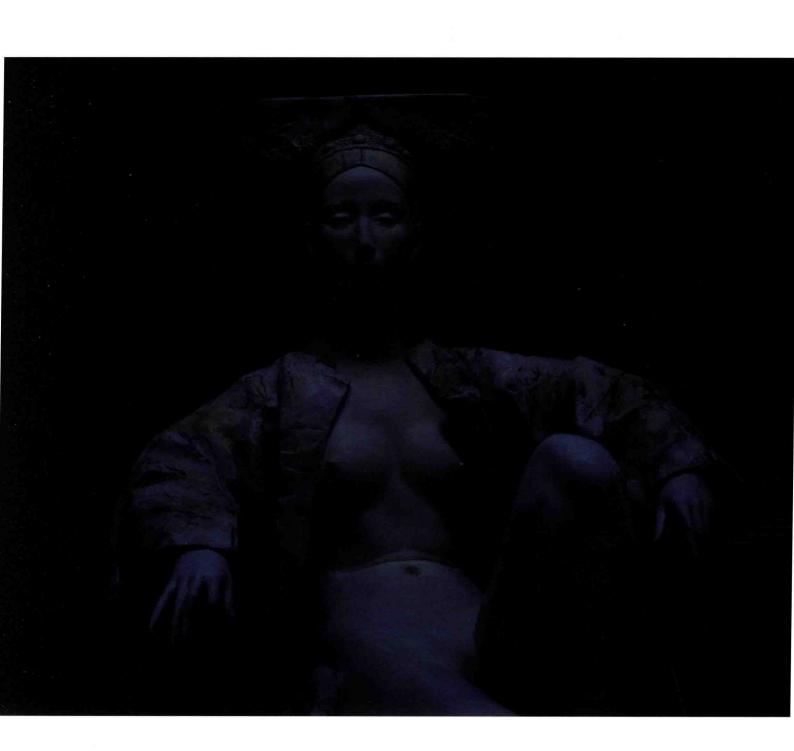
At the same time of art creation, Li Xiangqun has cultivated a large number of artistic and academic talents during his more than 30 years teaching career and thus has made great contribution to the supplement of the follow-up force of Chinese sculptural talents.

As an artist,Li Xiangqun has never forgotten his social responsibility.2002,when the famous city card of Beijing 798 Art Zone Cultural Creative Industrial Base was facing the destiny to be demolished,Li Xiangqun who was a deputy to Beijing Municipal People's Congress at that time submitted a motion"To Protect the Developing Cultural Industries"to the congress, and also called on a lot.He has made quite an important contribution to the preservation and rapid development of 798 Art Zone.

堆云・堆雪 Heaping Cloud and Snow 140cm x 140cm 2006—2008年 铜着色 Copper Colored

《堆云・堆雪》 的灵感由来......

中国近百年的文化苦旅,已经让越来越多的中国人懂得文化自尊、自信和自强的重大意义。只有通过人类的不断的自我审视与完善,才能使民族文化不断的强大。"自我的审视与完善"、"元素+符号=价值"是我一直追求的精神境界,也是我的艺术追求。尊重客观规律,而不是一味的人云亦云。

《堆云·堆雪》的创意初衷也是来源于此。以我自己的创作方式去解读"历史"!

其一: 肖像,作为我的创作载体。人,即元素;器物、名称等,即符号;身份、背景、地位等,即价值。元素+符号=价值。

其二,材质,严格的说这件作品已经不是传统意义上的铜腐蚀着色,而是铜表面着油画颜色,综合材料的应用更强化作品的神秘感。

这件作品我思考了几年的时间,是从2006开始制作,从最初创意到最终完成差不多用了5年的时间。作品题目《堆云·堆雪》来源于北海后面的小花园,有一幢叫"叠翠楼",园子里有一片假山石人称"堆云·堆雪"。其实云、雪、人是一样的,都是相对存在的物体。也就是说任何事物都有它们可存在的一个道理和可存在的一个条件,而一旦条件消失它们也随之消逝。因此,在特定的历史时期,以什么样的角度来观察历史,这是值得思考的问题。

《堆云・堆雪》是我创作的一次尝试、跨越了时间、空间和思维的限制。

李象群 2008年6月

The Inspiration Origin of "Heaping Cloud & Snow"

A century's culture journey of China has made more and more Chinese people understand deeply the great importance of the cultural self-esteem, self-confidence and self-reliance. Only through the constant self-examination and perfection of human can keep a national culture permanently strong. "Self-survey and improvement", "element + symbol = value" has been the pursuit of the spiritual realm of mine and also my art. To respect the objective laws rather than blindly parrot.

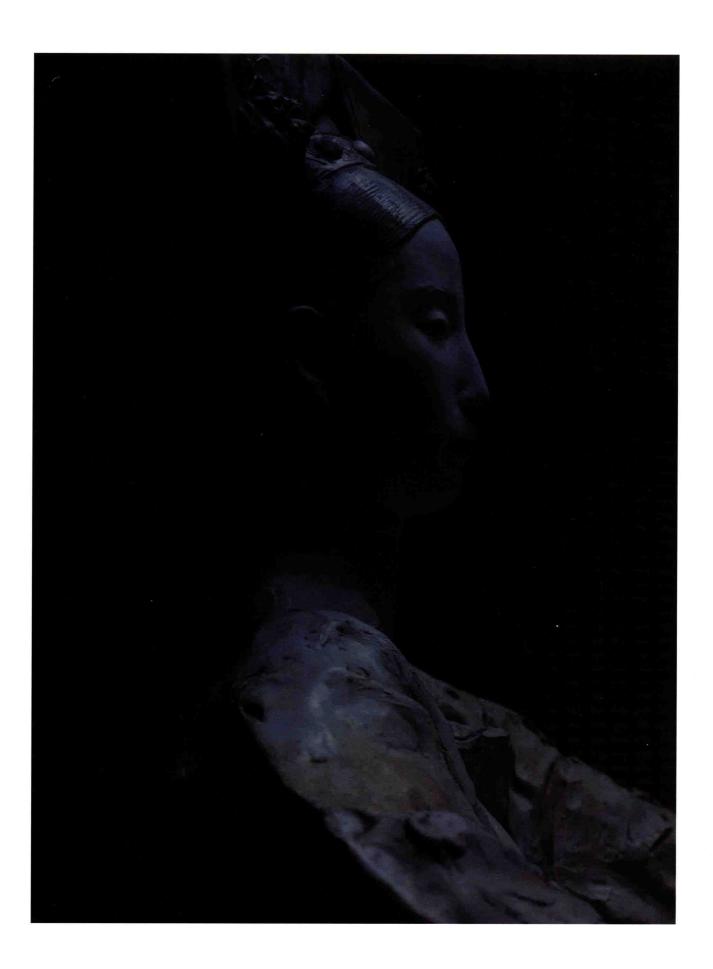
The original intention of the creation of "Heaping Cloud & Snow" is from here. To interpret "history" in my own creative way.

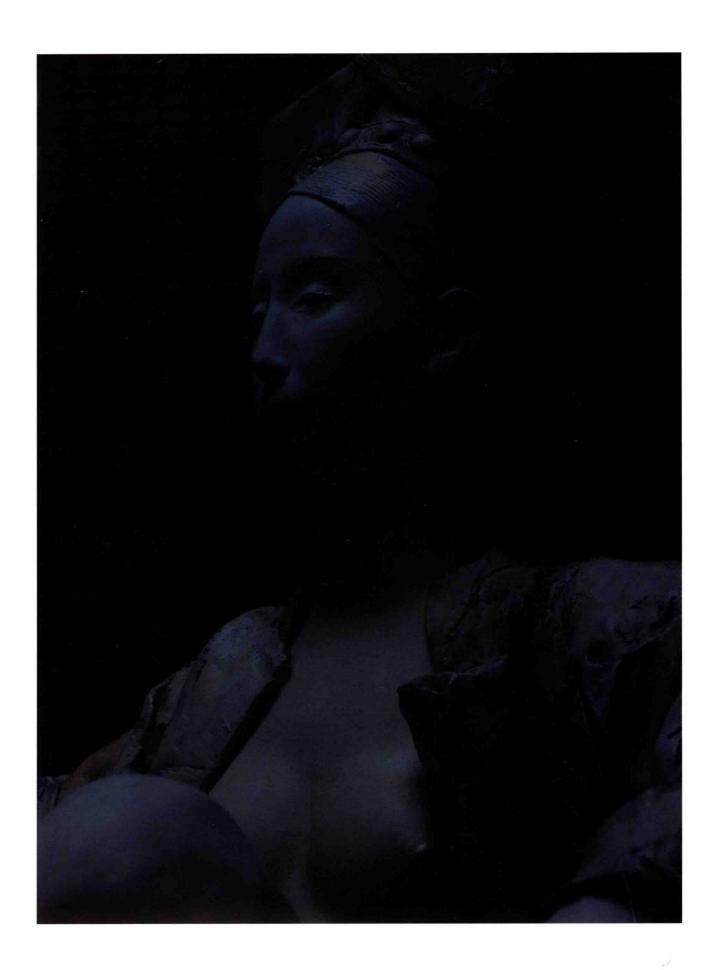
First: portrait, as the carrier of my creation. Man, is the element; objects, names, etc., namely symbol; identity, background, status, etc., is the value. Elements + symbol = value.

Second: material, strictly speaking, this piece of work is not the traditional coloring of copper corrosion, but the oil paints colored onto the surface. The application of integrated materials intensified the mystery of the work.

I thought about this work for a few years, starting the production from 2006. It took almost 5 years from the initial idea to final completion. The title "Heaping Cloud & Snow" derived from a little garden back in the North Sea Park. There is a courtyard called "Die Cui Lou", inside it there is a rockery named "Heaping Cloud & Snow". In fact, cloud, snow and people are the same. All of them are the objects relatively exist. That is to say everything has a reason to be and a condition to exist. But once the condition disappears they will disappear also. Thus, during specific historical period, from which perspect to observe the history, that is a question worth considering.

It is one of my creative attempts of "Heaping Cloud & Snow", spanning across time, space and the limitation of thinking.

名家解读《堆云・堆雪》

审视历史的角度永远不只一个,当繁复的史实在你心目中如云如雪般堆砌,而后散化,你可能看到的是一个你所没有想到过的"真相"。历史如此,人生也是如此。此次,雕塑家李象群通过他的作品《堆云·堆雪》——一个清宫贵族女人的半裸形象,传达了艺术家对历史的一种思索。很多人认为他此次雕塑的人物是慈禧,认为他的想法有张力,人物塑造很成功;但是也有人评价:雕塑一个裸体的慈禧没有什么了不起。那么,这种创作手法,究竟是为吸引眼球的一个噱头,还是表达观念的必然需要?我们听听众名家如何解说。

何桂彦:身体的,还是情色的?古典的,还是后现代的?(四川美术学院美术学系教师,中央美院在读博士)

《堆云·堆雪》作品表现的对象是"慈禧",但这个"慈禧"有双重身份和特殊指向性,一个是历史人物,一个是裸体的女人,于是,我们看到了两个慈禧,但它们却是冲突的、矛盾的,挑战了我们过去的思维模式。

不过,我并不排除艺术家在这里是有意制造噱头,不是我不相信艺术家,而是国内大部分当代艺术家都曾这样做了。艺术家的不真诚是当代艺术最大的隐患,对于那些样式化、复制型的当代艺术家尤其如此。我觉得,如何评价《堆云·堆雪》,必须得回到艺术家的创作脉络之中,这是艺术家创作体系中的一件,那么我就认为这不应该是噱头,如果不是,那就不排除有投机的嫌疑。

在我看来,李象群的《堆云·堆雪》并不属于"香艳"艺术,但是他创作的的"身体"并没有处理好"身体"和"欲望","身体"和"情色"的关系。关键的问题出在这种古典化的写实语言上。从理论上看,"身体"属于后现代的美学范畴,表征着政治、社会、性别等问题,但"欲望"和"情色"却属于视觉和审美趣味的问题,如何将一种后现代的美学

观念与古典的写实语言有效地结合,本身对艺术家就是一个挑战。我觉得《堆云·堆雪》并没有处理好观念与语言之间的结合问题。

李象群实际上希望利用这件作品转换观者对待历史的态度,所以他强化了慈禧的"身体"。这是值得肯定的。但是,我觉得这个"身体"很容易陷入"情色"的审美。因为这里边涉及谁来观看和消费这个"身体"的问题。

更深层次的说,这件作品还可以跟时下流行的"挪用"手法发生关系。"挪用"有两种方法,一是借用过去的图像、图式或视觉经验;一种是利用过去的文本、事件和人物。"挪用"的意义在于艺术家利用了先前的意义语境,并强调它与"挪用"之后的语境发生的断裂状态,由此来呈现作品的意义。李象群显然属于后一种类型。因为"慈禧"身上穿的衣服,以及她在历史上的定位就是前一种语境,但现在"慈禧"是裸露着身体的,于是出现了另一个语境,但它们彼此是冲突的,所以才能产生新的意义。但是,"挪用"在中国很容易被艺术家庸俗化,雕塑领域如此,油画领域如此,如今在观念摄影领域更是如此。"挪用"是西方后现代艺术的主要艺术形态之一,但我们的误区是,许多艺术家都将"后现代"看做是"反讽"的、"调侃"的,很容易忽略"挪用"背后的严肃性和反思性。

当然, "挪用"不涉及对和错的问题,但却跟艺术家的创作态度有直接联系。如果艺术家"挪用"只是为了制造"噱头",那么这种创作就会蜕变为"点子艺术",仅仅是哗众取宠;如果艺术家"挪用"是为了改变人们的审美观念或提出一些新的问题,那它就是有意义的。李象群《堆云・堆雪》的意义就在于观念的变化,但问题也在于古典的写实语言和后现代的美学观念如何有效地结合?关键就在于"慈禧"的身体上……

如果你看到作品背后艺术家对历史所产生的质疑态度,那你就会觉得这个作品是有意义的;如果你看到的是一种"欲望化"的身体,这件作品就会变成是媚俗的了······

黄锐:裸体不是为了吸引眼球(著名艺术家)

《堆云·堆雪》是一件优秀的雕塑作品,同象群以往的作品一样,通过人体雕塑的方式,展现出历史人物的活力,同时其作品中也渗透出一种呼吸的张力。

这件作品虽然为铜质,但是在这种坚硬的材质里分明能够体会到一种柔软的感觉。这是一件有语义的作品,在表达上通过人物身份与雕塑形象的某种对立、转折,讲述了其背后的故事。就像其以往创作的毛泽东、邓小平系列作品一样,捕捉到一种朴实、生活的感觉,在作品中你能感受到人性的存在。

在我们以往的评价中,慈禧往往作为一个为权力不择手段、而且把中国社会推向倒退的反面人物,李象群抛开这些,用女人体的形式把慈禧还原到生活中的女性形象,这是典型的"李象群方法",用第三者的眼光看待历史,很别致,很有张力,从而创作出的作品也是能够挑起话题的成功作品。

李象群在这里采取的半裸体的创作方式,与当下所谓的艳俗主义是没有关系的。有人会有这种理解,恰恰是因为我们这个社会对人体的理解越来越艳俗。那些"艳俗艺术家"是要通过裸体这样的形式掩盖其创作功力上的不足。而李象群没有这个必要,他有很扎实的雕塑功底,这里的女人体展现的是艺术家对所创作的人物的理解,是一种必要的创作方式。

实际上,在现代社会里与历史记忆里,我们都会不由自主地对历史人物进行某种追踪,李象群表达了他个人的想法、观点。只能说,他在自己的雕塑中竖立了这个角色,也留给我们很多思考。艺术家用自己的创作填补现实中对历史人物评价中被忽略的部分,在这点上,李象群是一个开拓者。