

中国当代艺术家画传

李梦 绘

LI MENG

李梦

PURE GENERATION

纯色一代

河北教育出版社

中国当代艺术家画传

李梦 绘

LI MENG

李梦

PURE GENERATION

纯色一代

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代艺术家画传/李梦绘.-石家庄:河北教育出版社, 2008.10

ISBN 978-7-5434-6317-2

I.中... II.李... III.艺术家-评传-中国-现代-画册 IV.K825.7-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第069249号

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

出品 / 北京颂雅风文化艺术中心
北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层, 邮编 100101
电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

文字总监 / 郑一奇

责任编辑 / 张天漫

编辑助理 / 伍立君

设计 / 刘博扬

印制 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 / 787×1092 1/16 12印张

出版日期 / 2008年10月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-6317-2

定 价 / 58元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

目录

05

李梦简介

06

纯色一代

012

Pure Generation

018

李梦的艺术

024

Li Meng's Art

033

李梦作品

中国当代艺术家画传
李梦 绘

LI MENG

李梦

PURE GENERATION

纯色一代

目录

05

李梦简介

06

纯色一代

012

Pure Generation

018

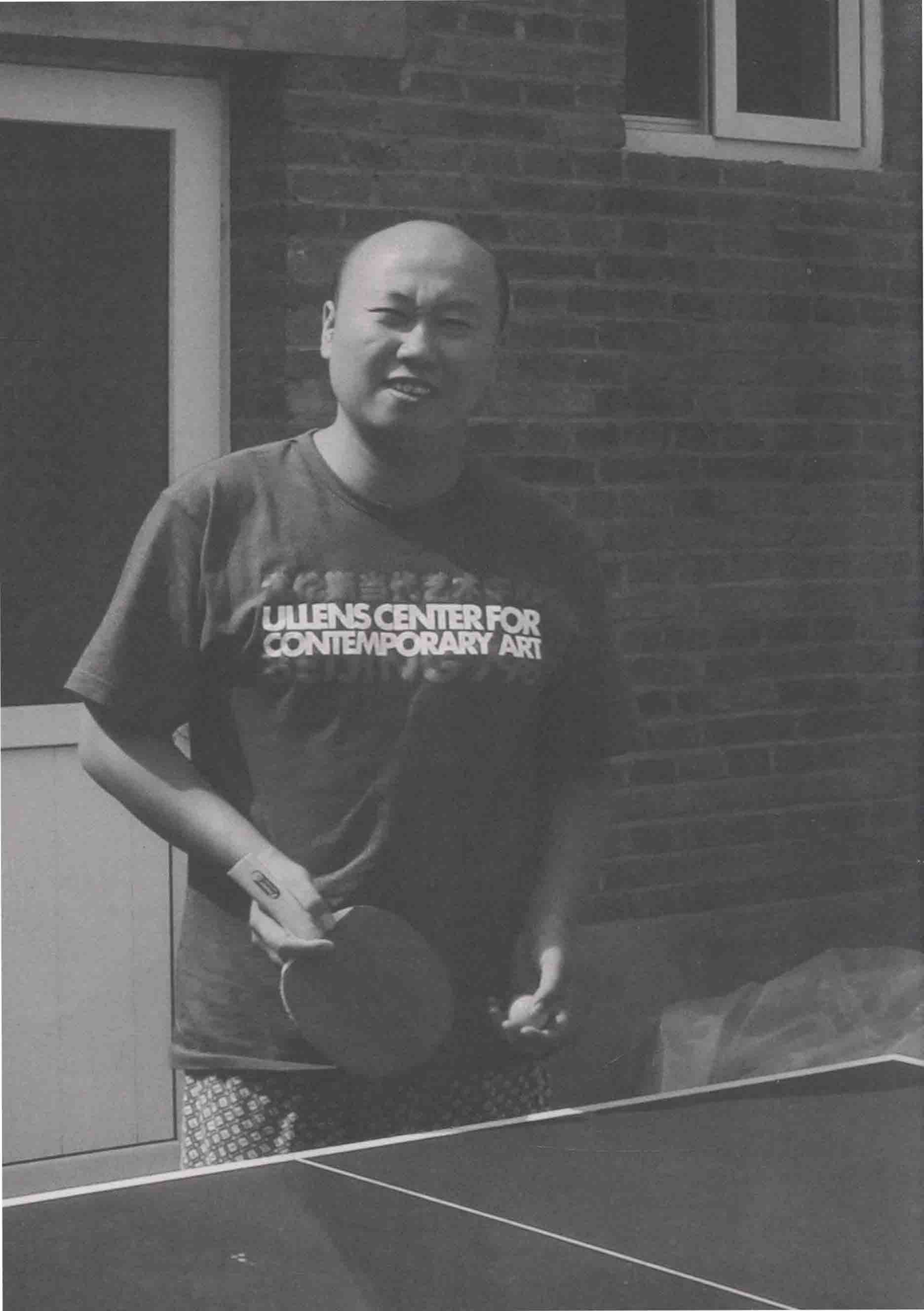
李梦的艺术

024

Li Meng' s Art

033

李梦作品

李梦

北京人

1980年2月8日出生于辽宁营口市

1999年毕业于中央工艺美院附属中学

2003年毕业于天津科技大学环境艺术设计专业

作品参展

2006年

意大利博洛尼亚国际艺术博览会

法国佩里格市弗朗索瓦密特朗国家艺术中心

2007年

北京中艺博国际艺术博览会

上海艺术博览会

纽约Chelsea画廊区、Gagosian画廊举行联合展览

巴塞尔博览会威尼斯双年展

卡塞尔文献展

中国年轻艺术家当代油画展

Barry LeVa 纽约画廊

纽约Alp画廊

“La Cina è vicina” 那波利美术馆

2008年

北京798艺术区参加联合画展

重要收藏

中国美术馆

今日美术馆

何香凝美术馆

纯色一代

我们是80后的一代人，这一代是让人喜爱、受人重视的一代人。由于残酷的对外部世界和自我内部的生存竞争，在从家庭、学校到社会的成长环境下，我们整个民族的现代代际特征几乎没有摆脱过各种层次的仇恨和苦难感，但在80后一代人身上这些代际特征好像一夜之间消失了。

随着“超级女声”、刘翔、姚明、韩寒等80后一代偶像的现身，80后一代的艺术也正紧跟着登场了。考虑到可能引起的歧义，我自己更愿意用“纯色的一代”来命名80后的一代艺术人。自19世纪末中国进入现代世界后，中华民族几乎没有真正拥有过这种集体性的世代特征。这种所谓的“纯色”，是指他们身上正在出现我们这个民族几千年来都没有达到过的、一系列的、开放的、社会的自我特征：轻松、幽默、自信、敏锐、可爱、性开放和信息交通自由化所带来的国际化和自我真实感等。

这是80后一代值得我们喜爱和重视的重要原因之一，他们的艺术已经来了，并体现出了一种先兆！80后的绘画、雕塑和Video艺术受西方前卫艺术的直接影响较少。最为可贵的是他们的艺术气质也如同整个80后一代的代际特征，即很少有那种苦大仇深、自我痛苦和凝重的视觉特征。他们重新塑造了新一代的自我特质：自我为中心、超级幻想、游戏人生、可爱等等，在视觉上具有一种纯真的、向上的、冲击的力量。

与20世纪50年代至70年代出生的人相比，80后的这一代人也许没有什么特别的、深厚的文化基础。他们生活在电视、影碟、CD音乐、酒吧、卡拉OK、时尚街、电脑和互联网、电子游戏以及体育和旅游等等各方面条件充足的时代，对于大多数人而言，读书只能占据青春生命期的一小部分时间，他们更多地需要是去深入生活其中，细细地实践、体会和体验，这也就促成了80后的感觉特别敏锐和感情特别细腻。而80后的艺术，也因此形式和自我特征上开始真正具有中国本土的当代特征。

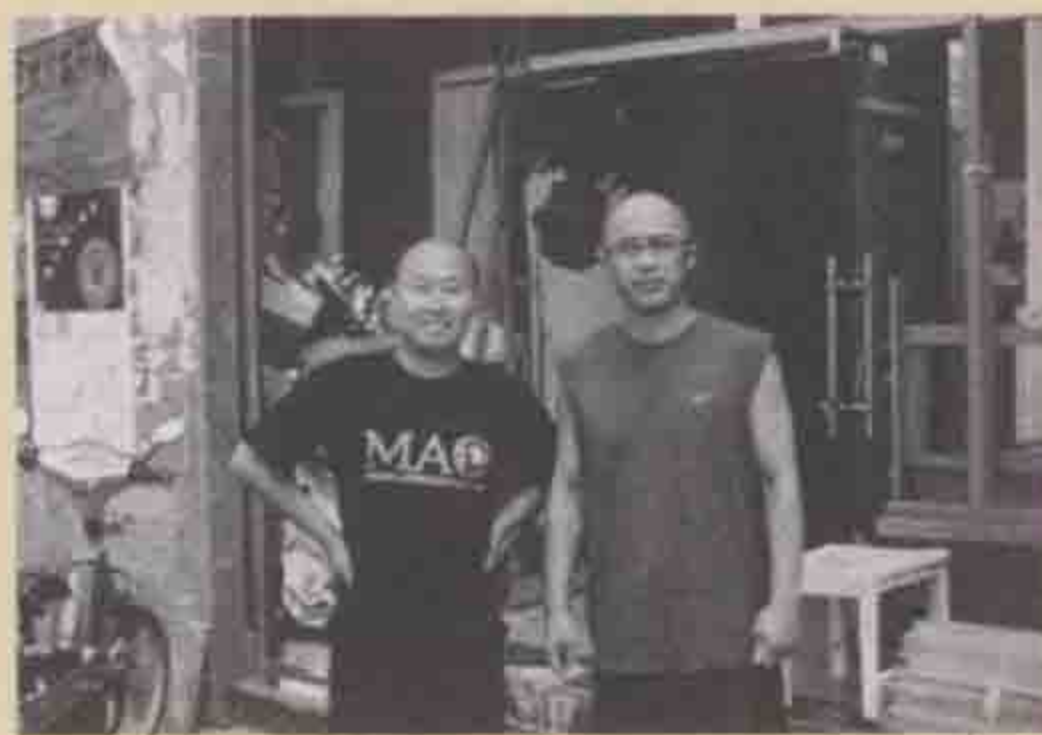
进行代际比较的话，上几代人的艺术几乎在传统延续和西方文化拿来之间，进行苦苦挣扎的徘徊过程中，寻求本土化的出路，但这种本土化主要停留在符号和政治意识

形态的观念层次，很难在经验层面上日常化和感觉化。而80后艺术则真正体现在日常视觉和自我感觉的层次上，他们似乎轻而易举地获得了上几代苦求不得的既中国又当代的图像特征，这种本土气质和形式特征无疑是一种真正意义上的当代原产的自我分泌物。

80后艺术表现了新世纪以来中国正在形成中的超级结构中的体系经验和自我特征，实际上在“超女”和姚明、刘翔的身上已经体现出80后一代的成长背景。湖南卫视的中国流行歌曲偶像节目“超级女声”表明了中国不仅在资本、劳动力流动和生产规模上有所超越，即使在流行文化的商业化和娱乐化程度上也在超越美国等资本主义国家。

与上一代相比，70后文学以及70后艺术还反映着这一代人在中国社会转型时期的特征，比如凝重、现实、残酷、自我中心。在贾樟柯的电影中，北方城市经历着从县城、小城向现代都市的变化，但这种都市还没有完全形成，还处在县城文化和都市布局的交错中。在棉棉的小说中，来自西方的现代知识分子和精英文化已经被同样来自西方的摇滚乐、酒吧和青春残酷的城市生活所取代，就像村上春树的小说人物一样，这一代不再关心真理以及对于世界和他人的拯救，而是开始关注自我感觉和纯粹青春的个人情感宿命，但是这一代仍然具有上一代的遗传痕迹，他们一毕业就置身于现实秩序的崩溃和社会财富巧取豪夺的最初的残酷进程中，比如无序社会的道德受伤、对于现实的残酷、都市冷漠的自我脆弱感，并由此具有一些对于社会现实的仇视。

80后一代的成长期正好是中国改革开放以后经济、文化、生活等各个方面快速的成长时期。社会已经完成了新的超级解构期，人们从过去社会结构中解脱出来，各种观念、意识在新的社会形态下逐渐转变，在这种溃散、转变的过程中伴随的新生的苦痛没有影响、延续到这一代。80后一代多为独生子女，享受着多方面、全方位的宠爱，也正因为此我们变得可亲、可爱，对他人和社会怀有善意，对事物抱着一颗爱心。80后一代因物质小康和社会安定免受上一代的身体劳作和变迁之苦，因此更多进入精神之轻和超验想象的解脱之路。这是我们民族人性进步的一个新起点，实际上也是80后艺术超越上一代的一个自我基础。

与杨少斌先生在一起

和高中同学杨旭在我的工作室

在 ART18 和朋友们在一起

我们享受了前所未有的开放、进步、物质、消费、媒体和关爱。我们可以坐飞机或驾车，去到另一个城市工作、旅游，有时是参加其他省市电台的选秀节目，而且也有可能意外出名，成为年轻的明星和百万富翁。

我们是充满梦想的一代，正好生在能够实现梦想的时代。

80后艺术实际上真正体现出这一代的成长和自我特征。即80后一代的成长期主要是在新世纪这6年，正好是中国基本上完成了结构性转型，最终形成并将在相当长一段时期保持双性社会的文化特征和体制结构。80后一代从一开始就享受了极高的物质生活和精神生活，我们包围充斥着各种各样的、眼花缭乱的新景象、新事物——手机、网络、邮箱、信用卡、提款机、酒吧、文化园区、798艺术工厂、宋庄艺术园区等等。由于大学的扩招、娱乐文化事业的发展、跨国公司的大规模进入、私人汽车的普及、社会传媒化以及明星崇拜等等，物质消费和城市设施地方差异的缩小，使得80后的艺术人可以放开视角与世界最前沿的艺术相通，与最有实力的画廊合作，最大可能的实现了我们的艺术梦想。

生于1981年的方亦秀和邓瑜都毕业于广州美术学院，他们画的是道路、小人、树、小动物、小家具、星星、月亮等，这些产自他们成长经验的像钥匙或手机挂件的小玩偶图案又被用各种线条和网状结构连接和布局，放在各种酷流行颜色的画布背景上，有趣的是邓瑜使用的颜料不是专业颜料，而是各种色彩的指甲油。他们的画只是一种具有卡通图像特征的绘画，但很难归入写实抽象或者涂鸦绘画的范畴。

很难说他们的绘画是为了表达某种意义，但也很难说他们的画不具有新的意义。画面的图案、色调和布局的把握主要是靠自我感觉、情趣和在广州这个卡通文化很早普及的城市的成长经验，他们实际上很少有确定的绘画技术和技巧，但这有时候似乎更难把握。这种绘画主要是一种心灵分泌的形式，它当然具有国际卡通文化的特征，但同时也很中国，与日本、美国的卡通绘画特征还是有区别。

申大鹏的绘画体现出80后一代的成长和自我肖像特征：学校上空依然飘扬着红旗，有夹着公文包从校园围栏外走过的老师，一男一女两个学生坐着，好像没有经历过

什么生活磨难和社会变革，但经历了一场场考试，楞得可爱又自我中心的表情，穿着卡通T恤，表现出一种衣食无忧不在乎任何人的纯真感，却显得别有一种纯真力量。申大鹏生于1982年，毕业于天津美术学院，这是一个绘画专业水平长期排位较低的美院，但是他的超级写实能力却奇迹般出挑，不用说在八大美院，就是拿到欧美也不算差。

对语言的技术品质的迷恋和细腻品质，80后一代好像一下子超出了上几代画家，这方面的另一个代表就是毕业于湖北美术学院的WAZA小组。这个小组一共6个人，基本上出生于1982年、1983年。他们的3D动画短片获得2006年杭州国际动漫博览会一等奖。这个短片中虚拟了美国歌星迈克尔·杰克逊去武汉访问的一段电视访谈节目，还虚拟了一个小歌迷在电视上用武汉方言唱的一段关于武汉当代市井文化的无厘头表演。

WAZA小组全靠自学掌握了3D动画技术，他们的艺术准则是这一代人一定要重视语言的技术品质，在电子媒体时代，技术本身就是一种语言。这一点他们几乎要比其他80后艺术家自觉得多。由于电子媒体和都市文化的地方差异的缩小，天津和武汉这些原先艺术语言落后和文化气质显得“土”气的地方，却具有很国际化的语言和图像特质，如申大鹏和WAZA小组的艺术作品，这也是80后艺术一个独特现象。

这一代成长于高度发达的物质环境、文化多元开放性和国际性最高的时代，他们更多享受了资本主义和社会主义这种双性社会的优点，使得80后一代一开始对处于复兴和上升时期的中国有一种发自内心的认同感，他们的作品很少有上几代人的艺术中出现的对于中国现实的讽刺和贬低。

生于1981年的高瑀毕业于四川美术学院，他重新塑造了80后特征的熊猫形象，体现了80后一代的精神隐喻：他们长在红旗下，但这面红旗不再是腥风血雨的飘扬在战场上千疮百孔的红旗，而是迎风飘扬的像广告旗一样红得发酷的红旗。他们迷恋那种虚拟的血淋淋的感觉，憧憬情人和爱情，显露出面对无间道现实的郁闷和无奈，具有仰慕中国传统的特性。高瑀的绘画有些冠以政治和传统的标题，但几乎都被低和浅的图像游戏风格所轻漫化，比如《抛头颅，洒鲜血》表现的是一只只流淌着鲜血做着鬼脸很漂

青春故事

亮的熊猫头；《隐士之死》是一只清风漫舞的林阴下死得可爱安详的熊猫；《悠久的历史开出灿烂的花》则是一幅向传统致敬的漫画象征。传统的重负和政治的残酷，对于这一群长在红旗下的小熊猫们，则好像是一种只跟“符号”有关的精神现实。

郭文的绘画是向传统山水画的致敬。与前辈画家为改造绘画向现代转型而沉重的变革相比，他则显得轻松而有灵气。他将山水主题改成“山火”，让中国传统山水图像中的山顶燃起了一团火，在山脚下还出现了穿三点式和短裤游泳的时尚男女。

金钹的雕塑具有一种感伤唯美的视觉风格，她更倾向于青春魔幻的感伤主义风格。她的《长大——惘》是一个半人半马的雕塑，上半身是一个忧伤的美少女，在造型上有点类似日本电子游戏中的美少女形象，只是她的眼角流着泪，比始终快乐而斗志昂扬的电子游戏少女显得要脆弱和容易受伤得多。下半身是一条腿蹬地，另一条腿像一个贵族少女一样优雅地抬起在半空的马。金钹毕业于中央美术学院雕塑系，她的雕塑反映了这一代的自我精神是一种关于童话的记忆，而不是上一代人的关于革命和神话的启蒙。

尽管如此，80后一代似乎还是感觉有先天缺陷和不满足，比如不断地学习和考试，不再有社会动荡和革命性的变迁带来的深刻体验，而处在富足社会的生命之轻、贫富分化。高瑀的一幅画表现的是一只巨型熊猫像一个空虚青年在自虐，它用刀扎自己的眼睛，割下自己的生殖器。1981年出生的罗丹是著名画家罗中立的儿子。罗中立的油画表现了一个苦难深重的父亲形象，被批评界誉为代表了中国一代人的形象。而罗丹似乎决意表现这个父亲的孙

子作为 80 后一代的形象，正拿着话筒宣泄式地唱摇滚乐，他并不表现为一个 20 世纪 60 年代式的波西米亚青年，他似乎只是渴望这一代人缺失的革命和激情。

新世纪以来的这个时期可以称作是“超级经验”的中国，80 后一代正成长在我们这个民族五千年以来从未经历的时期。尽管上几代成年人也在同时经历这个时代，但他们还具有历史的痛苦记忆和责任重负，而 80 后一代没有。我们一开始就成长于一个新的成型的经济和文化的超级结构，这个时代最新的制度、财富、教育和文化资源都由我们先享用，我们也享受了我们这个民族在家庭、学校和社会对下一代前所未有的宽容和关爱。

80 后艺术来了！我们还单纯，我们是纯色的一代，正在酝酿着这一代的人性和美学！

80 后代表艺术家将全面登场。

北京表情

世界人民大团

附中时和同学在天安门前

在凤凰岭长城

Pure Generation

We are post-80s, the generation who are loved and highly valued by people. Due to cruel struggle for existence in the outer world and inner self, the modern intergenerational features of our whole nation scarcely break away from hatred and misery at various levels under the growth environment from family, school to society, but these intergenerational features on the post-80s seem to have disappeared overnight.

With the appearance of Super Girls, Liuxiang, Yaoming, Hanhan, etc. who are the idols of the post-80s, the art of the post-80s is following to appear. In view of probably causing ambiguity, we prefer to name the artists of post-80s with Pure Generation. Since China entered the modern world at the end of the 19th century, Chinese nation has scarcely possessed this collective generation features. The so-called Pure Generation refers to a series of open and social self-features which are occurring on them and has never been achieved in our nation for thousands of years, including relax, humor, confidence, acuity, loveliness, sex permissiveness and internationalization as well as self sense of reality brought by liberalization of information and transportation.

This is one of the important reasons why the post-80s deserve our love and value. Their art has appeared and showed a sign. The drawings, sculpture and Video art of the post-80s are less impacted directly by western vanguard art. What is most valuable is their artistic properties, as the intergenerational features of the whole post-80s, rarely have visual features such as suffering bitterly and having a deep hatred, self-sadness and dignifiedness. They rebuild the characters of the self of the new generation, including self-centeredness, grande illusion, game life, loveliness, etc, having a pure, upward and impactive power in vision.

This is one of the important reasons why the post-80s deserve our love and value. Their art has appeared and showed a sign. The drawings, sculpture and Video art of the post-80s are less impacted directly by western vanguard art. What is most valuable is their artistic properties, as the intergenerational features of the whole post-80s, rarely have visual features such as suffering bitterly and having a deep hatred, self-sadness and dignifiedness. They rebuild the characters of the self of the new generation, including self-centeredness, grande illusion, game life, loveliness, etc, having a pure, upward and impactive power in vision.

If comparing the intergeneration, the art of the previous generations almost finds its localization way during struggling and lingering between tradition continuance and western culture borrowing, but the localization mainly stays on the idea identities

of symbols and political ideology and is hard to be normalized and sensationalized at empiricist level. The art of the post-80s is truly reflected at the levels of daily vision and self sensation. They seem to have easily gained the Chinese and contemporary image characteristics which the previous generations sought in vain. Thus, without a doubt, the local temperament and formal characteristics are the contemporary original self secretion in real sense.

The art of the post-80s shows the system experience and self-features in the super structure which is forming in China since the new century. Actually, the growth background of the post-80s has been reflected in Super Girls, Yaoming and Liuxiang. The Chinese Pop Music Idol Program—Super Girls in Hunan TV reveals that China has not only made transcendence in capital, labor mobility as well as production scale but also transcended America and other capitalist countries in the degrees of commercialization and entertainment of pop culture.

Compared with the previous generation, the literature and art of the post-70s also reflect the characteristics of this generation in the period of social transformation in China such as dignifiedness, reality, cruelty and self-centeredness. In the films directed by Jia Zhangke, the northern cities have experienced changes from county town, little town to modern city, which are not fully formed and are still in the interlacement of county town culture and city layout. In the stories written by Mianmian, the modern intellectual and elite culture from the west have been substituted by the rock, bars, young and cruel city life from the west as the same, which is just like the characters in the stories written by Haruki Murakami, who never care about truth and salvation of the world and others but begin to pay attention to self sensation and individual sensational destiny in pure youth, and who also have heredity of the previous generation and have been in the initial cruel process of realistic order collapse and social wealth extortion, such as moral injury of disordered society, cruelty to reality, self sense of frailty of urban indifference as well as hostility to social reality therefrom.

The post-80s happen to grow during Chinese reform and opening up and the rapid growth periods of economy, culture, life and so on. The society has completed the new super deconstruction period, people have been released from the past social structure and various concepts and consciousness gradually transform under new social formation, so there is no influence of accompanying newborn misery going down to this generation in the processes of breaking and transformation. The post-80s are mostly only child and are surrounded by favor from all aspects and orientation. Just because of this, we are amiable and lovely,

在附中的时候