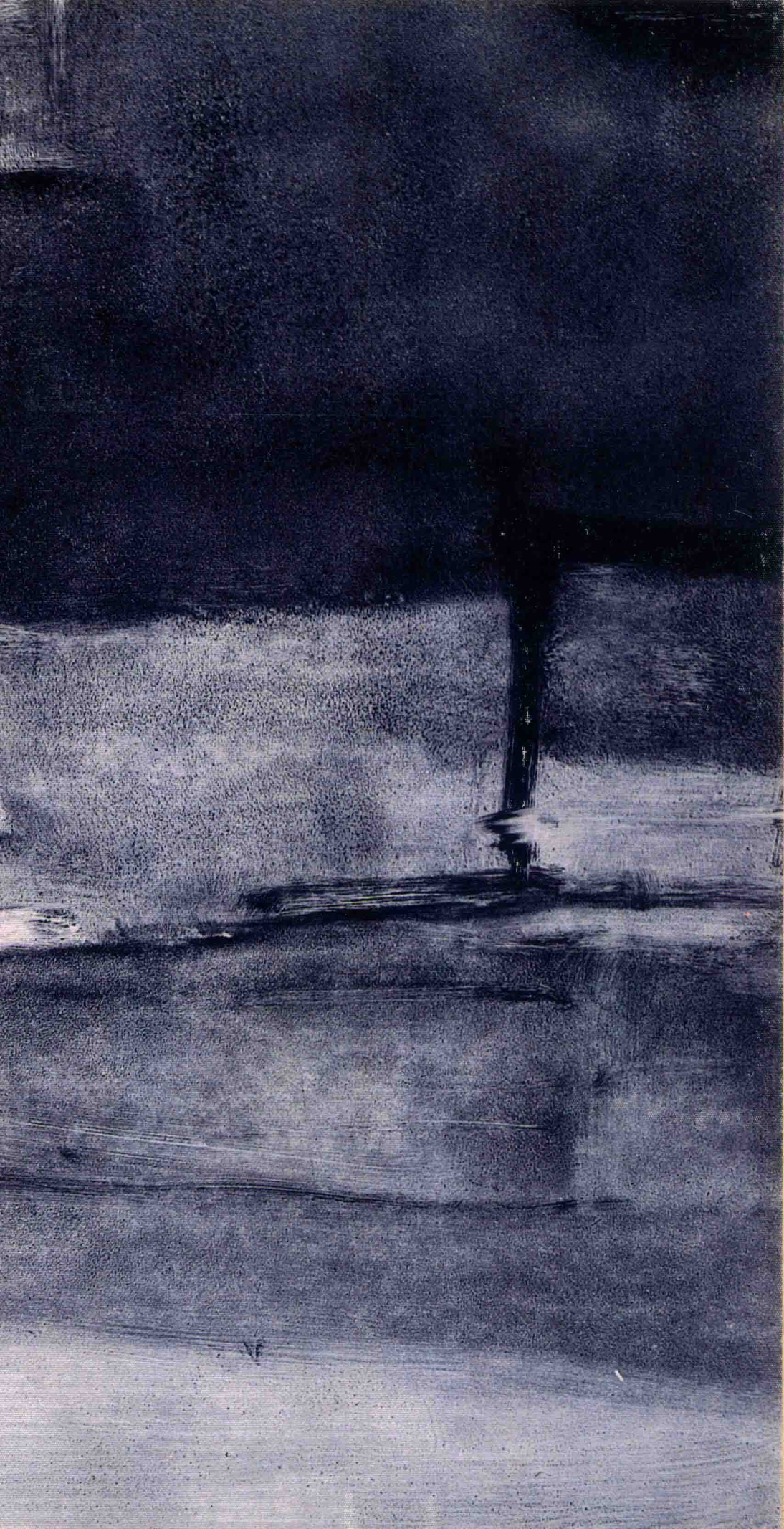

孔亮

Art Envoys for China's Exchange with Foreign Countries
Kong Liang

前言

艺术作品作为人类精神文明的物质载体，从艺术的角度记录了各民族生活场景和历史事件。经过岁月荡涤和广布流传，成为人们了解各地域的政治、文化、民俗的直观方式，我们正是在达·芬奇的《蒙娜丽莎》，罗丹的《思想者》，米开朗基罗的《创世纪》等作品中认识到欧洲、美洲、非洲的国家、民族、历史和文明。

在改革开放中高歌猛进的现代中国，在频频举办于各个国家的“中国周”“中国月”和“中国年”等文化交流活动的展览展示中，外国观众逐渐具象而感性地了解当代中国文化艺术的“百花齐放”，获知了当代中国艺术家继承民族传统文化，吸收借鉴、锐意创新的创作理念，涌现出大批代表时代和民族文化高度的杰出艺术家。

为了推动国际间的文化艺术交流，提升当代中国在国际舞台上的文化形象和影响力，中外文化交流杂志社选取具有学术建树和艺术特色的艺术家，编辑出版《中外文化交流艺术大使》系列画册。使之成为当代中国艺术家面向国际的交流平台；让中外读者及时了解和领略现代中国艺术创作的真实面貌和繁荣景象；洞察中国艺坛的春暖花开和秋实硕果。

《中外文化交流杂志》总编 李胜先

Foreword

Artworks are physical carriers of spiritual accomplishments of human civilization, recording life scenes and historical events of different nations across the world. Over the sweep of history, artworks have provided direct means for people to learn about political and cultural development and folk arts and traditions of different regions. It is through such artistic works as Leonardo da Vinci's "Mona Lisa", Rodin's "The Thinker" and Michelangelo's "Genesis" that we know about the nations, history and civilizations of Europe, America and Africa.

Through exhibitions held as part of Chinese cultural weeks, months and years abroad, foreign viewers have gradually obtained knowledge about the development of contemporary Chinese culture and arts and Chinese outstanding artists who carry forward traditions while developing innovative concepts.

In order to promote international cultural and arts exchanges and increase China's cultural impacts on the international community, China & World Cultural Exchange Magazine publishes the album series "Ambassadors for Cultural and Art Exchanges", introducing Chinese artists with academic and artistic achievements. This album is aimed at providing a platform for contemporary Chinese artists to exchange with the rest of the world and for foreign readers to learn about the progress and prosperity of Chinese art.

Li Shengxian

Editor-in-Chief

China & World Cultural Exchange Magazine

孔亮

Art Envoys for China's Exchange with Foreign Countries
Kong Liang

艺术简历

孔亮，中央美术学院讲师，从事油画和铜版画创作。2001年毕业于中央美术学院附中，2005年本科毕业于中央美术学院油画系，2009年研究生毕业于中央美术学院版画系，同年任教于中央美术学院版画系。

展览

- 2005年《全国新人新作展》（中国美术馆）
- 2006年《全国油画风景展》（金奖，上海美术馆）
- 2007年《中央美术学院生活速写展》（中央美术学院美术馆）
- 2008年《造型艺术新人展》（中国美术馆）
- 《“艺术北京”专题展——“艺术突破”》（北京农业展览馆）
- 2009年《孔亮个人艺术展》（中央美术学院通道画廊）
- 《第九届全国铜版、石版、丝网版画展》（中国美术馆）
- 《观澜国际版画双年展》（深圳）
- 《中韩青年画家交流展》（韩国）
- 2010年《新使命——孔亮个展》（北京久画廊）
- 《学院力量——中央美术学院当代造型艺术展》（中央美术学院美术馆、广州、武汉等地）
- 《全国学院版画展》（深圳）
- 《澳大利亚与中国优秀艺术家联展》（澳大利亚）
- 2011年《两代艺术家——红门画廊20周年》（北京红门画廊，该展览作为2012年在澳大利亚举办中国文化年的视觉艺术项目，在澳大利亚巡回展出。）
- 《多元超越版画邀请展》（天津鸿德美术馆）
- 《中国国家画院30周年院庆——中国国家画院青年作品展》（中国国家博物馆）
- 2012年《未来展——青年艺术家群展》（中央美院美术馆）
- 《法国巴黎国际艺术博览会》（法国巴黎大皇宫展览馆）
- 2013年《2013观澜国际版画双年展》（深圳）
- 《迈阿密亚洲SCOPE艺术博览会》（美国迈阿密）
- 《写生·活——油画风景展》（北京久画廊）

出版

- 2008年《造型艺术新人展作品集》
- 2009年《第九届全国铜版、石版、丝网版画展暨获奖作品集》（中国文联出版社）
- 《学院力量——中央美术学院当代造型艺术展作品集》（吉林美术出版社）
- 《第三届中国当代学院版画展作品集》
- 2011年《红门画廊20周年——两代艺术家作品集》（上海大学出版社）
- 《多元超越版画邀请展作品集》
- 《中国国家画院30周年院庆——中国国家画院青年作品展作品集》
- 2012年《未来展——青年艺术家群展作品集》

收藏

中央美术学院美术馆、中国国家大剧院、中国国家画院等。

Art Envoys for China's Exchange
with Foreign Countries

Kong Liang

With Foreign Countries
Art Envoys for China's Exchange

Kong Jiaud

ART RESUME

Kong Liang, a lecturer in CAFA, engages in Oil painting and Copper Plate. He graduated from CAFA high school in 2001 and graduated from the Oil Painting Department of CAFA as a bachelor in 2005. After graduating from the Print Department of CAFA as a master in 2009, he has been teaching there the since then.

THE EXHIBITIONS

- 2005 the Exhibition of Nationwide New Talents’s New Work (National Art Museum of China);
- 2006 the Gold Winner of “Nationwide Landscape Oil Painting” (Shanghai Art Museum);
- 2007 Sketch of Life in CAFA(CAFA Art Museum);
- 2008 the Exhibition of New talents in Plastic Arts (National Art Museum of China);
- “Artistic Beijing” Special Exhibition-“Art Breakthrough”;
- 2009 Kong Liang’s solo exhibition (Passage gallery of CAFA);
- the 9th Nationwide Copper Plate, Stone Tablets and Screen Printing Plates (National Art Museum of China);
- Guanlan Biennial Exhibition of International Printmaking (Shenzhen, China);
- Sino-Korea Young Artists’ Exhibition (Korea);
- 2010 New Mission-Kong Liang’s solo exhibition (Permanence Gallery , Beijing);
- Academic Power-CAFA Modern Plastic Arts Exhibition (CAFA Art Museum, Guangzhou, Wuhan, etc.);
- Nationwide Academic Printmaking Exhibition (Shenzhen, China);
- Joint Exhibition of Australian and Chinese Excellent Artists (Australia);
- 2011 Two Generational Artists-Red Gate Gallery 20 Anniversary (Red Gate Gallery, Beijing, as a visual artistic project for Chinese Culture Year held in Australia in 2012, toured in Australia);
- “Multiple and Exceeding”- Invitational Exhibition of Printmaking

- (Hongde Art Museum, Tianjin);
- China National Academy of Painting 30 Anniversary- China National Academy of Painting young artists Exhibition (National Museum of China);
- 2012 Future-Young Artists Group Exhibition (CAFA Art Museum);
- Paris International Art Fair (the Grand Palais, Paris, France);
- 2013 Guanlan Biennial Exhibition of International Printmaking (Shenzhen, China);
- ART ASIA Miami and SCOPE Miami (Miami, America);
- Sketching-Living- Landscape Oil Painting Exhibition(Permanence Gallery , Beijing).

PUBLISHING

- 2008 “An Album of Works of New talents in Plastic Arts ”, published by the China Federation of Literary and Art Circles Publishing Corporation;
- 2009 An Album of Works the 9th Nationwide Copper Plate,Stone Tablets and Screen Printing Plates, published by JiLin Fine Arts Press;
- An Album of Works of Academic Power-CAFA Modern Plastic Arts Exhibition;
- An Album of Works of the 3th China Contemporary Academic printing Exhibition, published by Shanghai University Press;
- 2011 An Album of Works of Two Generational Artists-Red Gate Gallery 20 Anniversary;
- An Album of Works of “Multiple and Exceeding”- Invitational Exhibition of Printmaking;
- An Album of Works of China National Academy of Painting 30 Anniversary- China National Academy of Painting young artists Exhibition;
- 2012 An Album of Works of Future-Young Artists Group Exhibition.

COLLECTIONS

- CAFA Art Museum, National Theater of China, China National Academy of Painting.

《酒吧系列》之八 50.5cmx98.5cm 2008年

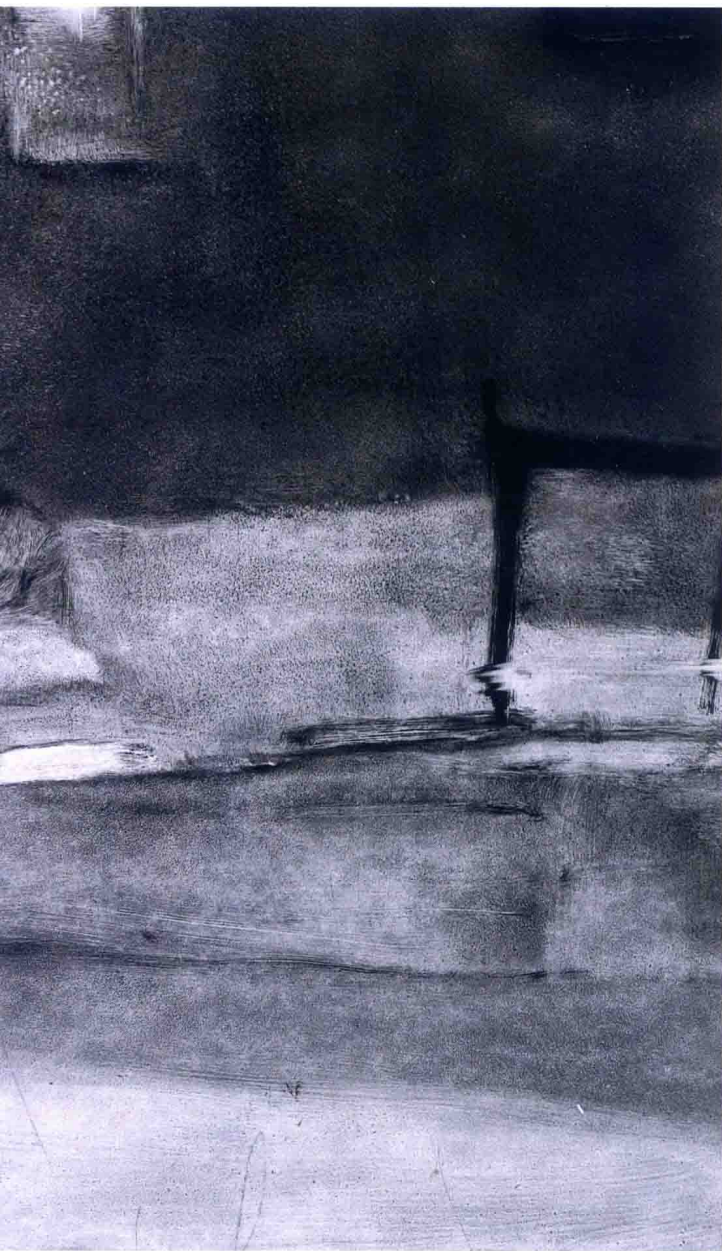
喧嚣都市的内心独白

青年艺术家孔亮访谈

文\贾善国

As one of the young artists, Personal achievement, the embodiments of realizing self-identification and the value, is important, but the responsibilities make me pursue innovative works, individual painting language and creations delivering personalities here and now in reflection and from frustration continuously. On one hand, for the artistic language, I will persist in the purity of the painting itself, and further refine and purify it. Furthermore, broadening the view and releasing from bondage make

it purer and more sensitive. On the other hand, the expressive formal restrain need to be broken to pursue the state called "the invisible is better than the tangible". No matter print skills or oil painting language or other forms should be flexible mediums for expression, without the limitation of themselves. Besides, increase in life and society experiences help me more keenly feel and observe social and man in it, only this unique view and independent and individual thinking are the base of creation.

记者：改革开放以来，随着中外文化交流的日益深入，中国文化逐渐融入国际文化格局之中，促进了中国当代艺术的发展，你怎样认识国际环境中的中国当代艺术？

孔亮：改革开放之后，中国人有更多的机会走出国门，外国的文学、哲学、艺术思想也不断地被引入中国，由此引发了对中国当代艺术影响深远的85美术新潮。我认为，这是中国当代艺术觉醒式的开端，这一时期活跃于中国艺术界的批判现实主义、乡土现实主义乃

至新生代艺术，可以看作一种文化的反思与觉醒。也正是由此开始，中国当代艺术逐步走入国际视野；然而，却是西方视野和选择标准的中国当代艺术。进入新世纪以来，很多艺术家开始思考“中国”当代艺术的面貌和趋向，尤其近期以来，学界一直讨论如何建立中国当代艺术的身份，成为摆在这代艺术家面前最重要的课题，对此，我们还有长路要走。

记者：你本科就读于中央美术学院油画系一画室，该画室以古典写实为特色；那么，又是什么原因使你考取版画系研究生？这种转变对你的创作有何影响？

孔亮：从中央美院附中开始学习油画，到油画系读本科，8年的学习使我受益匪浅，尤其对于油画语言和造型能力的深入了解和认识，使我打下了坚实的基础。一路学习写实油画的技术和创作，使得写实的思维犹如基因一般嵌至我的创作之中。然而，随着创作的逐步深入和自己观念意识的不断成熟，我常常感到“术业专攻”的局限性，面向当代社会丰富的现实和生活“奇观”，我深感表达的无力和无奈。于是，开始反思当代艺术创作尤其年轻一代的艺术创作到底应从哪里展开，从哪里寻找突破？后来，偶然的机会有接触到版画，并渐渐发现版画艺术饱含创作主动性和观看世界的特殊视角，而这恰是我当时的迫切所需。由于版画工具材料和语言方式的独有特点，创作者不可能直接描摹对象，而须经过再创造的过程。此外，版画属于一种间接性的表达方式，版画的完成具有很强的偶发性，不像油画所见即所得，有的作品甚至需要多次制版套印才能呈现最后的效果。在这种反复的过程中，为版画家提供了充分发挥创作灵感的空间，而此空间蕴涵的便是不尽的能量。当时，我认为版画创作的思维方式对我是有益的，便于本科毕业后报考了版画系的研究生。

实际上，刚进入版画系时也经历了一段艰难的调整期。油画偏重绘画性，其表现更为直接，版画则侧重制作性，其表现是间接的。更重要的是，版画使用有限的材料却可获得无限的表现性，由此迫使创作者的创作过程不断地深入思考。另外，版画创作也需要理性意识，大到创作思路，小到创作中每一版要表现的内容，都要胸有成竹，最后才能使自己的观念跃然纸上。然而，版画制作过程也会消耗人的热情，那种最初的直觉和冲动会在理性的制版中被削弱，这也成为当时困扰我的关键问题。幸运的是，在不断地摸索和几位老先生的启发中，我把油画创作的绘画性与版画语言结合起来，获得了很好的效果。在创作中，我尝试突破版画的复制性、制作性等语言，只将版画的表現方式看作内心自我表达的媒介。经反复实验和摸索，终于发现没有什么比自由表达更重要的了，技术永远只是媒介。这正是我从版画创作中获得的重要启

《酒吧系列》之一 50.5cmx98.5cm 2008年

发，也为之后的艺术创作扩展了视野。

记者：你以对于版画语言独特理解所创作的《酒吧》、《芭蕾》系列，给人以深刻的印象，也传达你对当代社会的认识视角，请谈一下你对艺术语言和精神追求的理解？

孔亮：中国当代艺术的纷繁局面，常让身处其中的艺术家陷入困惑。每每此时，我总是不断地思考，作为中国当代艺术创作者，我们创作的起点和终点分别何在？我们这一代人是在中西方两种文化语境的浸染中成长的，“西学”是影响中国近现代美术的重要因素，作

为个体的我们自然无法避免。进入全球化的时代，人们十分方便地了解和认识到西方当代艺术的面貌。然而，我们自身的特征和身份又是怎样的？如何通过创作彰显我们的特点？我们的创作与传统又如何链接？中国当代艺术作品不应仅仅只是一堆符号的演绎，也不单是对于

现实的直接批判，而应体现中国文化的底蕴和传统，同时彰显中国当代社会的特点。

然而，走向本土创作的原点，面向当代中国的现实景观，也并不妨碍我们对西方艺术某阶段或某位大师的钟爱，只要理清自

《酒吧系列》之三 50.5cmx98.5cm 2008年

身创作的起点与终点，只要我们的基因继承了从古至今的中国文化脉络，吸收、借鉴和利用所有的优秀成果。例如，我一直喜欢18世纪巴洛克之后表现性强的作品，其轻松的画面、严谨的结构、充满动感的效果和流动自如的情感，常常使人感叹其中蕴涵的精神与现实、理性与感性、创作语言与个性情感等诸多因素间的完美平衡。但是，西方艺术创作的这种观念和形式，反映西方哲学体系及其世界观，与之文化传统一脉相承。我经常思考，作为中国当代艺术创作的实践，我们思考的起点有着更为源远流长和丰富的传统资源，而这不仅只是观念的表达，还包括创作的过程，这是我版画创作的体会。如构思阶段，可以极其理性地进入“有我”的境地，包括思考作品的观念、画面的黑白灰关系、构图方式甚至版画制作的程

序；然而，在表现过程中，却可完全进入“无我”的状态，表达内心的冲动。这种微妙的转换拥有极为吸引人的魅力，使我坚信，通过这种方式最终可以形成表现当代中国现实的独特作品。

我一直认为，生活在此时此地的中国艺术家是幸运的，处于转型期的社会现实，为我们的创作提供了丰富的素材，但如何避免“景观社会”的浸染，如何葆有自我判断和观看的自觉，是当前创作面临的重要课题。《酒吧系列》是种尝试，都市化是我们这代人面对的最典型的现实之一，作品选取酒吧这一当代都市的典型场景；然而，此小小空间却映射当代人形形色色的精神状态。版画语言展现的昏暗氛围与特定的精神相联，如同当代社会生活的缩影，也许这就是为何人们看了《酒吧系列》之后，似乎从中找到自己熟悉的人和生活的，甚至

《都市系列》之二 版画 50cmx70cm 2013年

发现了自己的影子；由此，引起了观者与我的共鸣。

如果说，《酒吧系列》反映的是社会现实的氛围；那么，《芭蕾系列》则是对于当代文化的观看与表现。人们通常在剧院里欣赏各种艺术表演；然而，“剧中人”的真实却总被忽略，此系列人物的表情、动作都是真实的，是与舞台截然不同的状态。如果说《酒吧》系列是表现社会舞台人的精神状态，那么《芭蕾系列》表现的则是特定舞台“真实”的人物状态。我正在创作的《都市》系列也是如此，试图通过特定的场所和小的细节，真实地表现都市人的生活状态，是无须任何旁白便令观众直接于画面感受的内在真实，艺术与时代和生活是紧密相关的，同样与艺术家创作的环境也是紧密相连的。

记者：作为80后的艺术家，你独特的艺术语言受到关注，取得

一定的成绩，以后的艺术创作有何打算？

孔亮：作为年轻一代的艺术家，自我的成绩固然重要，那是实现自我认同和价值的体现，但身上的责任更让我不断地反思和不断地追求创新性的作品和个性化的表现语言，追求彰显此时此地本我个性的创作。一方面，在艺术语言上我坚持绘画的纯粹性，并对其进一步精炼和提纯，打开视野和束缚，使之更纯粹、更敏锐。此外，要突破表现形式的羁绊，追求如同古人那般“无形便为有形”的境界，无论版画技法还是油画语言，甚至更多的方式都要成为自如表现的媒介。同时，生活和社会阅历的增加，也会让我更敏锐地感受和观看社会和社会中的人，这种独特的视角和独立的个性化思维，才是创作的根本。

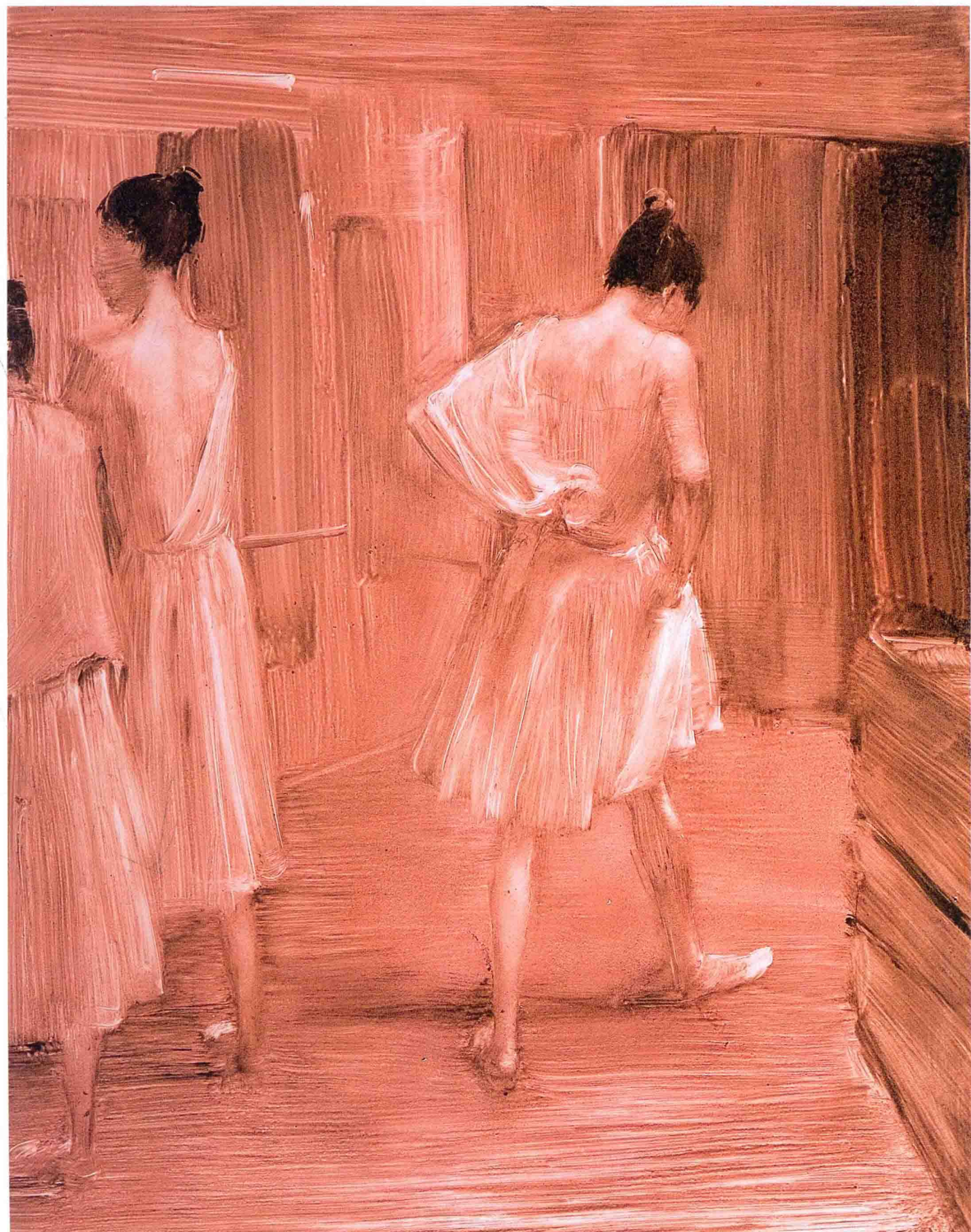

《酒吧系列》之二 50.5cmx98.5cm 2008年

《芭蕾舞系列》之五 64cmx51cm 2009年

《芭蕾舞系列》之六 64cmx51cm 2009年

《都市系列》之一 版画 50cmx70cm 2013年

《都市系列》之三 版画 50cmx70cm 2013年

