

蔡国强：我想要相信
CAI GUO-QIANG
I WANT TO BELIEVE

蔡国强：我想要相信

[美] 托马斯·克伦斯 亚历山德拉·孟璐 编
王春辰等 译

 Center of International Cultural Exchange
中外文化交流中心

Guggenheim MUSEUM

中国美术馆
NAMOC

人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蔡国强: 我想要相信 / [美] 克伦斯 (KRENS, T.) 孟璐 (MUNROE, A.) 编. 王春辰等译
北京: 人民出版社2008
ISBN 978-7-01-007442-9

I. 蔡. . .
II. ①克. . . ②孟. . . ③王. . .
III. ①焰火-装饰美术-作品集-中国-现代②焰火-装饰美术-艺术评论-中国-现代
IV. J525.9
中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第168634号

Cai Guo-Qiang: I Want To Believe © 2008 The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
All Rights Reserved.
All Works By Cai Guo-Qiang © 2008 Cai Guo-Qiang.
Used By Permission. All Rights Reserved.

蔡国强: 我想要相信

CAI GUO-QIANG: I WANT TO BELIEVE

著者: [美] 克伦斯 (KRENS, T.) 孟璐 (MUNROE, A.)
译者: 王春辰等
责任编辑: 姚志华 冯瑶
出版发行: 人民出版社
(北京朝阳门内大街166号 邮编 100706)
网址: www.peoplepress.net
总经销: 人民出版社发行部
邮购电话: (010) 65132886 65250042 65289539
经销: 各地新华书店
印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司
开本: 889 × 1194毫米 1/12
张数: 200千字
印张: 27
版次: 2008年11月第一版 2008年11月第一次印刷
书号: ISBN 978-7-01-007442-9
定价: 480.00元

封面: 由蔡国强的手绘草图与戴维·希尔德 (DAVID M. HEALD) 的摄影作品数码合成; 拍摄实物: 《不合时宜: 舞台一》布展模型, 所罗门·R·古根海姆博物馆, 纽约, 2008 (见画册第45号作品)
封底: 《地球也有黑洞: 为外星人作的计划第十六号》(1994年, 画册第24号作品)
扉页: 《马可·波罗遗忘的东西》(1995年, 画册第48号作品)

本书值“蔡国强: 我想要相信”展览之际出版。

该展览由美国古根海姆基金会托马斯·克伦斯 (THOMAS KRENS) 与亚历山德拉·孟璐 (ALEXANDRA MUNROE) 策展; 在中国美术馆的巡回展, 由中外文化交流中心与古根海姆基金会、中国美术馆联合主办。

所罗门·R·古根海姆博物馆, 纽约, 美国
2008年2月22日—5月28日

中国美术馆, 北京, 中国
2008年8月20日—9月2日

毕尔巴鄂古根海姆博物馆, 毕尔巴鄂, 西班牙
2009年3月—9月

英文版 (第一版) (C) 2008 所罗门·R·古根海姆基金会。版权所有。
中文版 (第一版) (C) 2008 所罗门·R·古根海姆基金会与中外文化交流中心。版权所有。
蔡国强所有作品 (C) 2008 蔡国强。经授权使用。版权所有。

英文版

设计: 米柯·迈金提 (MIKO MCGINTY) 丽塔·朱尔斯 (RITA JULES)
排版: 提娜·汉德森 (TINA HENDERSON)
制作人: 梅丽莎·塞根蒂诺 (MELISSA SECONDINO) 乔纳森·伯文 (JONATHAN BOWEN)
编辑: 爱德华·韦斯伯格 (EDWARD WEISBERGER)

中文版

设计排版: 睿道文化
出版人: 吕军
校译: 王春辰、王毅、李金生、于润生、梁舒涵、马唯中、何佩瑛、陈思含
责编: 姚志华、冯瑶
编辑: 郑霞、汤静、翟琛、教翔、刘佳、贾明玉

I Want to Believe 商标由二十世纪福克斯电影公司授权使用。版权所有。
I Want to Believe™ is used with permission of Twentieth Century Fox Film Corporation.
All rights reserved.

首席赞助

Audi

一汽-大众

一汽-大众奥迪销售事业部

荣誉赞助

誠品畫廊
ESLITE GALLERY

诚品画廊

天大集团有限公司
TIANDA GROUP LIMITED

天大集团

云南实业控股有限公司
YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

云南实业

雅昌企业(集团)有限公司

雅昌企业集团

上海证大现代艺术馆
SHANGHAI ZHENDAI MUSEUM OF MODERN ART

证大集团

株式会社资生堂

资生堂(中国)投资有限公司

资生堂中国(投资)有限公司

赞助商致辞

在全球范围内，奥迪品牌一直与富有进取精神的艺术家紧密合作并鼎力支持创新的艺术形式。今天，在北京奥运会正如火如荼进行的时刻，奥迪能够携手北京奥运会开闭幕式核心创意小组成员、视觉特效艺术总设计蔡国强先生，共同奉献上如此震撼而富有冲击力的艺术展览，我们感到非常高兴。我有理由相信，这场展览能使参观者在观看奥运赛事之余，得到另一种全新的，但同样令人热血沸腾的艺术享受。

作为北京2008年奥运会正式高级用车提供商——一汽-大众奥迪品牌从2007年开始，通过执行“激情·为奥运而动”的奥迪奥林匹克计划，全程支持北京奥运会。蔡国强先生是北京奥运会开闭幕式核心创意小组成员与视觉特效艺术总设计，他的这场展览使很多不能亲临开闭幕式现场的公众同样能够近距离地体验到奥运激情。这次展览也与奥迪奥林匹克计划所提倡的“激情·进取”精神相得益彰。

蔡国强先生是国际当代艺术领域中最受瞩目的艺术家之一，他的个人回顾展“蔡国强：我想要相信”在西方美术界得到了高度赞誉。今天，在中国北京举行的“蔡国强：我想要相信”展览则已经跨越了一场世界级高水准的艺术展览的范畴。我们可以欣赏到的不仅是充满视觉冲击的艺术作品，也能感受到一位奥运视觉创作者所带来的绵延不绝的激情气息。通过与蔡国强先生的携手，奥迪倾力为公众精心打造出慧眼独具的艺术氛围和视觉盛宴。

奥迪品牌在百年发展史中，始终和高雅艺术、品位生活有着密不可分的联系。这也慢慢发展成奥迪品牌文化的重要组成部分。通过与诸多国际顶级艺术家们一起传播艺术、倡导高品位的生活方式，奥迪将会为用户带来更多的精彩。

一汽-大众奥迪销售事业部

唐健

2008年8月

致辞

我很高兴在这里为大家介绍蔡国强先生，作为他的朋友，我一直被他的艺术所吸引，作为中外文化交流的工作者，更为他的艺术成就和在国际上的影响而骄傲。2003年，我们开始筹备中法文化年，大家都为在巴黎举行中国文化年开幕式而苦思冥想，希望能设计出一个举世轰动的仪式。蔡国强先生给了我们一个大胆而惊奇的想法：即在巴黎埃菲尔铁塔旁，用火药炸出一个与铁塔同样大小的中国宝塔。我们为此设想而兴奋，并为之努力了很久。虽然最终由于种种原因未能实现，至今颇是遗憾，但我却由此与蔡国强结下了友谊，成为挚友。

当代艺术，经过近百年的探索和磨炼，被公认为是世界文明发展的继续。在中国，当代艺术经过短短几十年的风风雨雨，在大风大浪中荡涤，正在勇敢地担当起传承并发扬中国传统文化的重任。我理解当代艺术的精髓是“创新”。只有创新，才是文化艺术富有生机与活力的不歇动力，没有创新的文化是凝固的文化，僵死的文化。不创新，文化难以传承，更难以繁荣发展。中华文化之所以延绵五千年而不衰，就是自身有一种吐故纳新的能力，有一种求变图强的精神。可以说，创新不仅关系到中华文化自身的发展，而且关系到国家的兴盛和民族的未来。

蔡国强的艺术犹如广袤的大地，包罗万象，亦如浩瀚的银河无量无边，他的作品无不充满着耳熟能详的中国元素，却又给人耳目一新的形式感受，有的宁静智慧，深藏若虚；有的却令人触目惊心，给人很强的冲击力。作为多年居住在海外的中国人，蔡国强游刃于各类艺术表现领域，辗转于东西方文化之间，不断地在作品中将华夏文化与西方文化交融，并以此为出发点，极富创造性地拓展了现当代的、国际化的艺术表现语言，既体现中华民族悠久灿烂的文化精神，又有当代中华文明的最新发展成果。

蔡国强的个人回顾展，不仅可以让中国的观众一饱眼福，更是让世界了解中国社会开放、感受崭新文化氛围的绝好机会，能够进一步推动世界文化的交流融合，在2008年奥运会期间，成为在不同文明之间实现“和谐”的最佳途径。

同时，我相信，在奥运期间向公众介绍蔡国强和他的艺术，不论从主办方的角度还是公众的角度，展览都将成为当代艺术史上的里程碑，在促进东西方艺术对话方面起到划时代的作用。

作为展览的主办方，中外文化交流中心在中国文化部的大力支持下，精心选择了在中国最具艺术权威的美国美术馆作为北京站的展出地点，与美国首展举办地纽约的所罗门·R·古根海姆博物馆遥相呼应。这个展览在具有很高的艺术价值的同时，也是我们牵涉资金量最大的国际文化交流活动之一。在此，我首先要特别感谢一汽-大众奥迪销售事业部，他们长期以

来对富有进取精神的艺术家鼎力支持，由于对蔡国强先生艺术的深刻理解，以及对《蔡国强：我想要相信》展览意义的独特诠释，使得他们能够慷慨相助，令这个规模宏大的展览成为现实！

我要感谢诚品画廊，特别是吴清友先生和赵俐女士，他们热情的支持为这个展览奠定了基础！

感谢天大集团，云南实业控股有限公司，感谢方文权先生对蔡国强先生艺术的支持和帮助！

感谢雅昌企业集团，感谢万捷董事长、蒋伟总经理对展览的大力支持！

感谢上海证大现代艺术馆，感谢戴志康董事长、沈其斌馆长的支持！

感谢株式会社资生堂、资生堂（中国）投资有限公司、北京一号地国际艺术园区A区红砖美术馆及北京市菲尔斯特有限公司等机构与个人为展览做出的贡献！

感谢中国美术馆馆长范迪安与他的工作团队对展览的鼎力支持！

我要特别感谢我的同事们，中外文化交流中心信息部“全国三八红旗先进集体”的各位，姚志华、郑霞、汤静、张菡、陈春旅、翟璟、张立，因为一年来她们的辛勤努力、坚韧不拔和聪慧细致，才使这个展览得以顺利举办。

感谢蔡工作室的各位，吴虹虹、辰巳昌利（TATSUMI MASATOSHI）、云翠兰（MICHELLE YUN）、马唯中、玛莉露丝·霍约斯（MARILUZ HOYOS）、许博理（BONNIE HUIE）、陆青（ALICIA LU）、何佩瑛、陈思含、周振欢为展览做出的悉心努力和倾情投入。我还要感谢马文女士为本次展览做出的贡献和支持！

感谢策展人托马斯·克伦斯（THOMAS KRENS）、亚历山德拉·孟璐（ALEX-ANDRA MUNROE）的辛勤工作！感谢马克·斯泰格拉兹（MARC STEGLITZ）、杰西卡·路德维希（JESSICA LUDWIG）、艾莉森·维尔（ALISON WEAVER）等所有美国团队对本次展览做出的不懈努力与卓越贡献！感谢美国古根海姆博物馆与我们的真诚合作！

诚挚感谢所有为本次展览做出贡献和提供帮助的各有关单位和个人。

中外文化交流中心主任
吕军

目录

致 辞	8
吕 军	
序 言	9
托马斯·克伦斯	
鸣 谢	11
蔡国强：否证的艺术	18
范迪安	
蔡国强：我想要相信	26
亚历山德拉·孟璐	
艺术与事件的辩证法——关于蔡国强艺术的随想	48
汪 晖	
图像爆炸：全球化的现成品	56
戴维·约瑟利特	
消耗式艺术	68
权美瑗	
图 录	83
早期作品	84
火药草图	94
爆破计划	134
装置	194
社会项目	236
文 集	268
艺术家大事年表	290
展览历史	306
参考书目	312

蔡国强：我想要相信

[美] 托马斯·克伦斯 亚历山德拉·孟璐 编

王春辰等 译

 Center of International Cultural Exchange
中外文化交流中心

Guggenheim MUSEUM

中国美术馆
N A M O C

人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蔡国强: 我想要相信 / [美] 克伦斯 (KRENS, T.) 孟璐 (MUNROE, A.) 编. 王春辰等译
北京: 人民出版社2008
ISBN 978-7-01-007442-9

I. 蔡...
II. ①克... ②孟... ③王...
III. ①焰火-装饰美术-作品集-中国-现代②焰火-装饰美术-艺术评论-中国-现代
IV. J525.9
中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第168634号

Cai Guo-Qiang: I Want To Believe © 2008 The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
All Rights Reserved.
All Works By Cai Guo-Qiang © 2008 Cai Guo-Qiang.
Used By Permission. All Rights Reserved.

蔡国强: 我想要相信

CAI GUO-QIANG: I WANT TO BELIEVE

著者: [美] 克伦斯 (KRENS, T.) 孟璐 (MUNROE, A.)
译者: 王春辰等
责任编辑: 姚志华 冯瑶
出版发行: 人民出版社
(北京朝阳门内大街166号 邮编 100706)
网址: www.peoplepress.net
总经销: 人民出版社发行部
邮购电话: (010) 65132886 65250042 65289539
经销: 各地新华书店
印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司
开本: 889 × 1194毫米 1/12
字数: 200千字
印张: 27
版次: 2008年11月第一版 2008年11月第一次印刷
书号: ISBN 978-7-01-007442-9
定价: 480.00元

封面: 由蔡国强的手绘草图与戴维·希尔德 (DAVID M. HEALD) 的摄影作品数码合成; 拍摄实物: 《不合时宜: 舞台一》布展模型, 所罗门·R·古根海姆博物馆, 纽约, 2008 (见画册第45号作品)
封底: 《地球也有黑洞: 为外星人作的计划第十六号》 (1994年, 画册第24号作品)
扉页: 《马可·波罗遗忘的东西》 (1995年, 画册第48号作品)

本书值“蔡国强: 我想要相信”展览之际出版。

该展览由美国古根海姆基金会托马斯·克伦斯 (THOMAS KRENS) 与亚历山德拉·孟璐 (ALEXANDRA MUNROE) 策展; 在中国美术馆的巡回展, 由中外文化交流中心与古根海姆基金会、中国美术馆联合主办。

所罗门·R·古根海姆博物馆, 纽约, 美国
2008年2月22日—5月28日

中国美术馆, 北京, 中国
2008年8月20日—9月2日

毕尔巴鄂古根海姆博物馆, 毕尔巴鄂, 西班牙
2009年3月—9月

英文版 (第一版) (C) 2008 所罗门·R·古根海姆基金会。版权所有。
中文版 (第一版) (C) 2008 所罗门·R·古根海姆基金会与中外文化交流中心。版权所有。
蔡国强所有作品 (C) 2008 蔡国强。经授权使用。版权所有。

英文版

设计: 米柯·迈金提 (MIKO MCGINTY) 丽塔·朱尔斯 (RITA JULES)
排版: 提娜·汉德森 (TINA HENDERSON)
制作人: 梅丽莎·塞根蒂诺 (MELISSA SECONDINO) 乔纳森·博文 (JONATHAN BOWEN)
编辑: 爱德华·韦斯伯格 (EDWARD WEISBERGER)

中文版

设计排版: 睿道文化
出版人: 吕军
校译: 王春辰、王毅、李金生、于润生、梁舒涵、马唯中、何佩瑛、陈思含
责编: 姚志华、冯瑶
编辑: 郑霞、汤静、翟琛、敖翔、刘佳、贾明玉

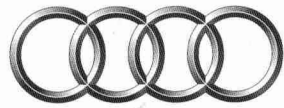
I Want to Believe 商标由二十世纪福克斯电影公司授权使用。版权所有。

I Want to Believe™ is used with permission of Twentieth Century Fox Film Corporation.
All rights reserved.

目录

致 辞	8
吕 军	
序 言	9
托马斯·克伦斯	
鸣 谢	11
蔡国强：否证的艺术	18
范迪安	
蔡国强：我想要相信	26
亚历山德拉·孟璐	
艺术与事件的辩证法——关于蔡国强艺术的随想	48
汪 晖	
图像爆炸：全球化的现成品	56
戴维·约瑟利特	
消耗式艺术	68
权美瑗	
图 录	83
早期作品	84
火药草图	94
爆破计划	134
装置	194
社会项目	236
文 集	268
艺术家大事年表	290
展览历史	306
参考书目	312

首席赞助

Audi

一汽-大众

一汽-大众奥迪销售事业部

荣誉赞助

誠品畫廊
ESLITE GALLERY

誠品画廊

天大集团有限公司
TIANDA GROUP LIMITED

天大集团

云南实业控股有限公司
YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

云南实业

IRTRON®
雅昌企业(集团)有限公司

雅昌企业集团

上海证大现代艺术馆
SHANGHAI ZHENDAI MUSEUM OF MODERN ART

证大集团

株式会社资生堂

资生堂(中国)投资有限公司

资生堂中国(投资)有限公司

原
书
缺
页

原
书
缺
页

赞助商致辞

在全球范围内，奥迪品牌一直与富有进取精神的艺术家紧密合作并鼎力支持创新的艺术形式。今天，在北京奥运会正如火如荼进行的时刻，奥迪能够携手北京奥运会开闭幕式核心创意小组成员、视觉特效艺术总设计蔡国强先生，共同奉献上如此震撼而富有冲击力的艺术展览，我们感到非常高兴。我有理由相信，这场展览能使参观者在观看奥运赛事之余，得到另一种全新的，但同样令人热血沸腾的艺术享受。

作为北京2008年奥运会正式高级用车提供商——一汽-大众奥迪品牌从2007年开始，通过执行“激情·为奥运而动”的奥迪奥林匹克计划，全程支持北京奥运会。蔡国强先生是北京奥运会开闭幕式核心创意小组成员与视觉特效艺术总设计，他的这场展览使很多不能亲临开闭幕式现场的公众同样能够近距离地体验到奥运激情。这次展览也与奥迪奥林匹克计划所提倡的“激情·进取”精神相得益彰。

蔡国强先生是国际当代艺术领域中最受瞩目的艺术家之一，他的个人回顾展“蔡国强：我想要相信”在西方美术界得到了高度赞誉。今天，在中国北京举行的“蔡国强：我想要相信”展览则已经跨越了一场世界级高水准的艺术展览的范畴。我们可以欣赏到的不仅是充满视觉冲击的艺术作品，也能感受到一位奥运视觉创作者所带来的绵延不绝的激情气息。通过与蔡国强先生的携手，奥迪倾力为公众精心打造出慧眼独具的艺术氛围和视觉盛宴。

奥迪品牌在百年发展史中，始终和高雅艺术、品位生活有着密不可分的联系。这也慢慢发展成奥迪品牌文化的重要组成部分。通过与诸多国际顶级艺术家们一起传播艺术、倡导高品位的生活方式，奥迪将会为用户带来更多的精彩。

一汽-大众奥迪销售事业部

唐迈

2008年8月

致辞

我很高兴在这里为大家介绍蔡国强先生，作为他的朋友，我一直被他的艺术所吸引，作为中外文化交流的工作者，更为他的艺术成就和在国际上的影响而骄傲。2003年，我们开始筹备中法文化年，大家都为在巴黎举行中国文化年开幕式而苦思冥想，希望能设计出一个举世轰动的仪式。蔡国强先生给了我们一个胆大而惊奇的想法：即在巴黎埃菲尔铁塔旁，用火药炸出一个与铁塔同样大小的中国宝塔。我们为这个设想而兴奋，并为之努力了很久。虽然最终由于种种原因未能实现，至今颇是遗憾，但我却由此与蔡国强结下了友谊，成为挚友。

当代艺术，经过近百年的探索和磨炼，被公认为是世界文明发展的继续。在中国，当代艺术经过短短几十年的风风雨雨，在大风大浪中荡涤，正在勇敢地担当起传承并发扬中国传统文化的重任。我理解当代艺术的精髓是“创新”。只有创新，才是文化艺术富有生机与活力的不歇动力，没有创新的文化是凝固的文化，僵死的文化。不创新，文化难以传承，更难以繁荣发展。中华文化之所以延绵五千年而不衰，就是自身有一种吐故纳新的能力，有一种求变图强的精神。可以说，创新不仅关系到中华文化自身的发展，而且关系到国家的兴盛和民族的未来。

蔡国强的艺术犹如广袤的大地，包罗万象，亦如浩瀚的银河无量无边，他的作品无不充满着耳熟能详的中国元素，却又给人耳目一新的形式感受，有的宁静智慧，深藏若虚；有的却令人触目惊心，给人很强的冲击力。作为多年居住在海外的中国人，蔡国强游刃于各类艺术表现领域，辗转于东西方文化之间，不断地在作品中将华夏文化与西方文化交融，并以此为出发点，极富创造性地拓展了现当代的、国际化的艺术表现语言，既体现中华民族悠久灿烂的文化精神，又有当代中华文明的最新发展成果。

蔡国强的个人回顾展，不仅可以让中国的观众一饱眼福，更是让世界了解中国社会开放、感受崭新文化氛围的绝好机会，能够进一步推动世界文化的交流融合，在2008年奥运会期间，成为在不同文明之间实现“和谐”的最佳途径。

同时，我相信，在奥运期间向公众介绍蔡国强和他的艺术，不论从主办方的角度还是公众的角度，展览都将成为当代艺术史上的里程碑，在促进东西方艺术对话方面起到划时代的作用。

作为展览的主办方，中外文化交流中心在中国文化部的大力支持下，精心选择了在中国最具艺术权威的中国美术馆作为北京站的展出地点，与美国首展举办地纽约的所罗门·R·古根海姆博物馆遥相呼应。这个展览在具有很高的艺术价值的同时，也是我们牵涉资金量最大的国际文化交流活动之一。在此，我首先要特别感谢一汽·大众奥迪销售事业部，他们长期以

来对富有进取精神的艺术家鼎力支持，由于对蔡国强先生艺术的深刻理解，以及对《蔡国强：我想要相信》展览意义的独特诠释，使得他们能够慷慨相助，令这个规模宏大的展览成为现实！

我要感谢诚品画廊，特别是吴清友先生和赵琍女士，他们热情的支持为这个展览奠定了基础！

感谢天大集团，云南实业控股有限公司，感谢方文权先生对蔡国强先生艺术的支持和帮助！

感谢雅昌企业集团，感谢万捷董事长、蒋伟总经理对展览的大力支持！

感谢上海证大现代艺术馆，感谢戴志康董事长、沈其斌馆长的支持！

感谢株式会社资生堂、资生堂（中国）投资有限公司、北京一号地国际艺术园区A区红砖美术馆及北京市菲尔斯特有限公司等机构与个人为展览做出的贡献！

感谢中国美术馆馆长范迪安与他的工作团队对展览的鼎力支持！

我要特别感谢我的同事们，中外文化交流中心信息部——“全国三八红旗先进集体”的各位，姚志华、郑霞、汤静、张菡、陈春旅、翟璟、张立，因为一年来她们的辛勤努力、坚韧不拔和聪慧细致，才使这个展览得以顺利举办。

感谢蔡工作室的各位，吴虹虹、辰巴昌利（TATSUMI MASATOSHI）、云翠兰（MICHELLE YUN）、马唯中、玛莉露丝·霍约斯（MARILUZ HOYOS）、许博理（BONNIE HUIE）、陆青（ALICIA LU）、何佩瑛、陈思含、周振欢为展览做出的悉心努力和倾情投入。我还要感谢马文女士为本次展览做出的贡献和支持！

感谢策展人托马斯·克伦斯（THOMAS KRENS）、亚历山德拉·孟璐（ALEXANDRA MUNROE）的辛勤工作！感谢马克·斯泰格拉兹（MARC STEGLITZ）、杰西卡·路德维希（JESSICA LUDWIG）、艾莉森·维尔（ALISON WEAVER）等所有美国团队对本次展览做出的不懈努力与卓越贡献！感谢美国古根海姆博物馆与我们的真诚合作！

诚挚感谢所有为本次展览做出贡献和提供帮助的各有关单位和个人。

中外文化交流中心主任
吕军

序言

20世纪后期至21世纪初的艺术史大致有两个突出特点：第一，艺术创作、发明和变化呈现出绝对的深度和广度，这是在如此短的一段时间内出现的明显现象；第二，从每一个可能的观念角度和艺术史方法论出发，对艺术创作的行为和表现进行分析、审视和系统解构的程度。在这样的语境下，艺术天才这个观念就成为一个开放的问题。艺术创作是一种完全的智力行为吗？那些最有成就的艺术家是否分析了主流的形式和范式，并且将他们早先形成的创造活力的结果予以视觉化了呢？或者他们开始创造艺术作品的起点就埋藏在潜意识之中，这种潜意识或许被先天的、直觉的、几近生理性的倾向所激发，最后超越了主流的规范和模式，进而创造出独特的、新颖的、以前不曾见过的艺术作品。

就像任何创造性活动中奋勇前进的力量一样，在创造构成的规则范围内也存在一种同样力量强劲的、或者说更为微妙的行动倾向，而这种创造构成规则左右着任何时间下、一切形式中的表达。艺术家永远都在开拓自己的活动疆域，在寻找着新的形式和方向，但主流的范式却很少被完全抛弃。从文艺复兴到“极少派”，西方艺术史可以被描绘成一个步伐不断加快的漫长过程，但是从一个步骤直接跳到另一个步骤其实是不可能的。那么，如果说人类文化的丰富性得益于新事物和已有事物之间的紧张对峙，又不免有些老生常谈。形式的辩证演进与“影响”、“风格”的普遍作用似乎也被置于这个过程当中。在过去的大约一个半世纪中，为了让艺术创作具有独特性，艺术家体现出渐进的、几乎是哲学、历史的自我意识。至20世纪后期，那种促使视觉艺术进行准科学、物质主义、形式主义探究的实用、辩证与分析力量，实际上已经完成。

然而，在过去的40年里，艺术家们好像突破了西方形式主义盛期所意味着的那些诸多界限，进入个人经验与政治、社会、地缘指向的无限丰富的领域。自发的联想、记忆、个人经历、政治历史、困惑、恐惧都为某种独特的、个体的视角提供了素材和启发，这种视角挑战了、甚至忽略了那种渐进的方式。尤其是，约瑟夫·博伊斯（JOSEPH BEUYS）作为一个创造了自己的内在一致的宇宙的艺术家，具有独特的、几乎属于巫术的语言。在这样的语境中，潜在的艺术叙事已经证明实际上具有无限性，它只是因某个特定艺术家的个性和经验而有所限制。然而，面对任何艺术家的作品，也许更有意思的问题（当然也是阅读、理解、完全欣赏蔡国强的艺术——我们本次展览的目标）是：在多大程度上艺术创作可以被理解成一种具有完全的自我意识和历史自觉性的行动，或在多大程度上是一种神秘的、个人的、被直觉唤醒的行动？艺术品的最终形态是否会逐渐地从反反复复活动的直觉判断中浮现出来？而这种直觉判断的来源既纯粹，又充满幻觉。或者是不是精确、纯粹的逻辑在支配着？本质上，它是数学吗？或者是魔法？或者还是二者兼有？

蔡国强因创作火药草图和爆破计划，逐渐在20世纪90年代受到正在兴起的全球艺术世界的关注。童年和少年的蔡国强沉醉在书法和传统中国

水墨画当中。在中国政治宣传艺术衰落的年代里，他又转向了比较西化的媒介，如油画、素描、雕塑，以及后来的舞台设计。1984年，在他的家乡福建泉州他开始用现成的材料——导火线、火药来进行艺术实验。从上海戏剧学院毕业后，他于1986年移民日本，并很快融入了20世纪国际艺术的潮流当中。

在日本，蔡国强首次引起了人们的注意之后，他的作品越来越大胆，同时表现出了调侃性、观念性、时间的具体性及短暂性、回味无穷和现场感——简而言之，就是创作了具有爆炸冲击力的行为艺术。作为一个艺术家，在他发掘撼人气氛之能力的背后是一套独特的美学图像志，它游刃于古老的神话传说、军事历史、道家宇宙哲学、外星人、佛教义理、焰火科技、中药、恐怖分子的暴力手段等题材之间。在连续制作了一系列风格多样、复杂的作品之后，随着两件装置作品的完成，其艺术已入巅峰之境——1999年在威尼斯双年展上的《威尼斯收租院》，以及《迎光——来自磐城的礼物》，这件作品首次于2004年在美国华盛顿的阿瑟·米·赛克勒美术馆展出。那艘废弃的木帆船停泊在由观音陶瓷雕像堆砌而成的沙滩上。至此，他那独特、复杂的艺术作品引起了国际性的关注。

蔡国强现在被广泛地认为是开创新的艺术形式的大胆创造者，他的艺术会继续拓展我们对文化经验的理解。他的作品既富直觉的冲动、又不失严谨的分析。其大幅火药草图和现场实施的爆破计划呈现给人们的是科学和艺术的壮观融合，也展示了现实当中的一些突发情况的破坏与变化过程，因此也展示了创造性的过程。

从20世纪90年代中期开始，蔡国强放大了自己的焦点——他开始制作互动装置作品，这些作品常常被用来复原中国文化当中的符号和象征，并且巧妙地揭示了本土历史与全球化的辩证关系。最近，他又运用社会项目进行试验，他让社区也参与进了在边缘、非艺术的地方（比如军事碉堡）制造艺术事件的活动当中。这揭示了该艺术家对社会主义乌托邦的批判式的迷恋。本次回顾展——“蔡国强：我想要相信”——展示了蔡国强艺术的变动不居、多种媒材的应用和他那独特的艺术方法的复杂观念。蔡国强是一位有着不同寻常的震撼力和原创性的艺术家，他一出场就是一位成熟的艺术家的成熟，也许几十年以后我们的目光依然会被他的作品所吸引。他是魔法师和数学家的化身。

那还是在2004年末，当时在北亚当斯的马萨诸塞当代美术馆庆祝“蔡国强：不合时宜”展览的开幕晚宴上，我首先提出将来在古根海姆博物馆为他举办回顾展的建议。那时，我刚在马萨诸塞当代美术馆看过了蔡国强的三个新制的装置作品：《不合时宜：舞台一》，在15,000平方英尺的展厅内数辆白色的福特汽车被悬吊在半空中，在每一辆车上都安装有許多耀眼的灯管，好像以心照不宣和自我调侃的方式暗示出他的爆破计划。他的另一件作品《幻觉》，是一个双面的、带有多个屏幕的影像作品。影片记录

了一辆爆炸中的白色汽车，如幽灵般飘越穿过时代广场，最后烧毁的车体消融在了展览馆的一片漆黑当中。第三件作品是占据了一个展厅的《不合时宜：舞台二》。其中，一共有9只极度逼真却是人工制作的假老虎，每只老虎身上都刺满了箭。在这个展厅旁边的一个小一些的展厅内展出的是蔡国强的父亲蔡瑞钦的卷轴巨作——《百虎图》（1993年）。

于我而言，蔡国强用这三件作品组成的展览好似神力助之。我关注他的成长和他的作品已十年有余，对他一直都怀有浓厚的兴趣和钦佩之情。1996年，他被膺选为由古根海姆博物馆举办的雨果·伯斯奖的决选人，多亏了当时雨果·伯斯公司的执行总裁彼得·李特曼（PETER LITTMAN）的慷慨相助，我们才得以收藏了蔡国强的一件重要的装置作品——《龙来了！狼来了！成吉思汗的方舟》。这件完成于1996年的非凡之作由百余个绑在木筏上的羊皮袋组成，看起来好像得用三台丰田发动机才能推动的筏子，从那时起就成为了博物馆当代艺术品收藏的亮点之一。

此后，蔡国强的新作频繁在马萨诸塞当代美术馆亮相，这时我才意识到，在艺术世界当中蔡国强已经处在了一个特殊的位置上。我们不宜简单地将蔡国强归入“另类的中国艺术家”当中。他其实是一位具有不凡气魄的国际艺术家，并在最高层次的全球话语当中为自己建立了真正的地位。在当代艺术的舞台上，如果有哪位艺术家的作品能够引发人们严肃、全面的审视，在我看来，蔡国强定然是当之无愧了。

随后，我立即让我的同事金玟廷（MIN JUNG KIM）——她从韩国湖岩美术馆的策展部来到古根海姆博物馆，在过去的几年里担任亚洲策略发展总监——开始与蔡国强商讨组织一次大型展览的事宜。蔡工作室里与玟廷对接的马文——她本人也是艺术家，当过好几年蔡工作室主任和蔡国强的合作人——和我们很谈得来。这以后我又和蔡国强、马文还有玟廷在古根海姆博物馆等地进行了不计其数的商谈；也在蔡工作室会面，关注他当前的计划和新作；甚至在北京，那时他已开始参与2008年北京奥运会开闭幕式的计划。

也许唯一的困难就是蔡国强坚持让我做他展览的策展人，我对此犹豫再三，倒不是因为我不愿为他的展览投入精力，而是因为我不知道是否能从其他古根海姆博物馆的活动中抽出更多时间来实现这样气势恢弘的计划。幸好，亚历山德拉·孟璐（ALEXANDRA MUNROE）作为亚洲艺术资深策展人也加入到了古根海姆博物馆的策展行列，并欣然担任联合策展人。具有日本背景的她对于亚洲和当代艺术有着相当的了解。亚历山德拉负责蔡国强回顾展的实际策展组织工作，并在最终的作品选择这一环节中扮演重要角色。她既有对工作的激情同时又不失对概念的严谨把握，这就保证了展览和与之相关的画册能够尽显艺术家在历史上做出的贡献，并阐明蔡国强的作品当中的新方向和新含义。同时，她的学力平衡了亚洲

艺术和带有现代、后现代艺术批评话语的知识史，这就为新一代的策展活动提供了一种模式。在这里，我要对马文、玟廷还有亚历山德拉致以由衷的感谢。

当展览相关工作逐渐展开时，蔡工作室的主要成员——尤其是吴红虹、云翠兰、马唯中还有玛莉露丝·霍约斯（MARILUZ HOYOS）——为了实现这个宏伟计划的方方面面夜以继日地忙碌，我在此对他们表示最诚挚的谢意。有这样能力卓越的专业人士的介入，令我尤其珍视与蔡国强、亚历山德拉的多次会面，讨论哪些作品应加入展览、怎样将这些作品安置在弗兰克·罗伊德·赖特（FRANK LLOYD WRIGHT）所设计的杰出建筑物的复杂空间当中。

古根海姆基金会与中国的文化交流由来已久，我要感谢中国文化部中外文化交流中心主任吕军以及中国美术馆馆长范迪安，感谢他们在奥运会期间对这次蔡国强作品巡展的大力支持。这是一次有价值的合作，在中国历史的这个不平凡时刻，它昭示着对当代国际艺术的积极关注。

我还要感谢中外文化交流中心的姚志华女士，她一如既往地坚持和努力是这次北京巡展能够举办的有力保证。

感谢一汽-大众奥迪销售事业部——“蔡国强：我想要相信”北京巡展的首席赞助商。承蒙一汽-大众奥迪销售事业部的慷慨赞助，展览得以在北京奥运会期间展现出如此宏大的规模。

我也要感谢诚品画廊、天大集团、云南实业控股有限公司、雅昌企业集团、上海证大现代艺术馆、株式会社资生堂和资生堂（中国）投资有限公司等对本次北京巡展的资助与大力支持。

最后，也是最重要的，我要感谢蔡国强本人，感谢他与我们分享了他宝贵的时间和创造力，以及他的视野，这种视野将艺术和文化、历史、社会的不断变化的轨迹巧妙地连在了一起。

所罗门·R·古根海姆基金会主席
托马斯·克伦斯（THOMAS KRENS）