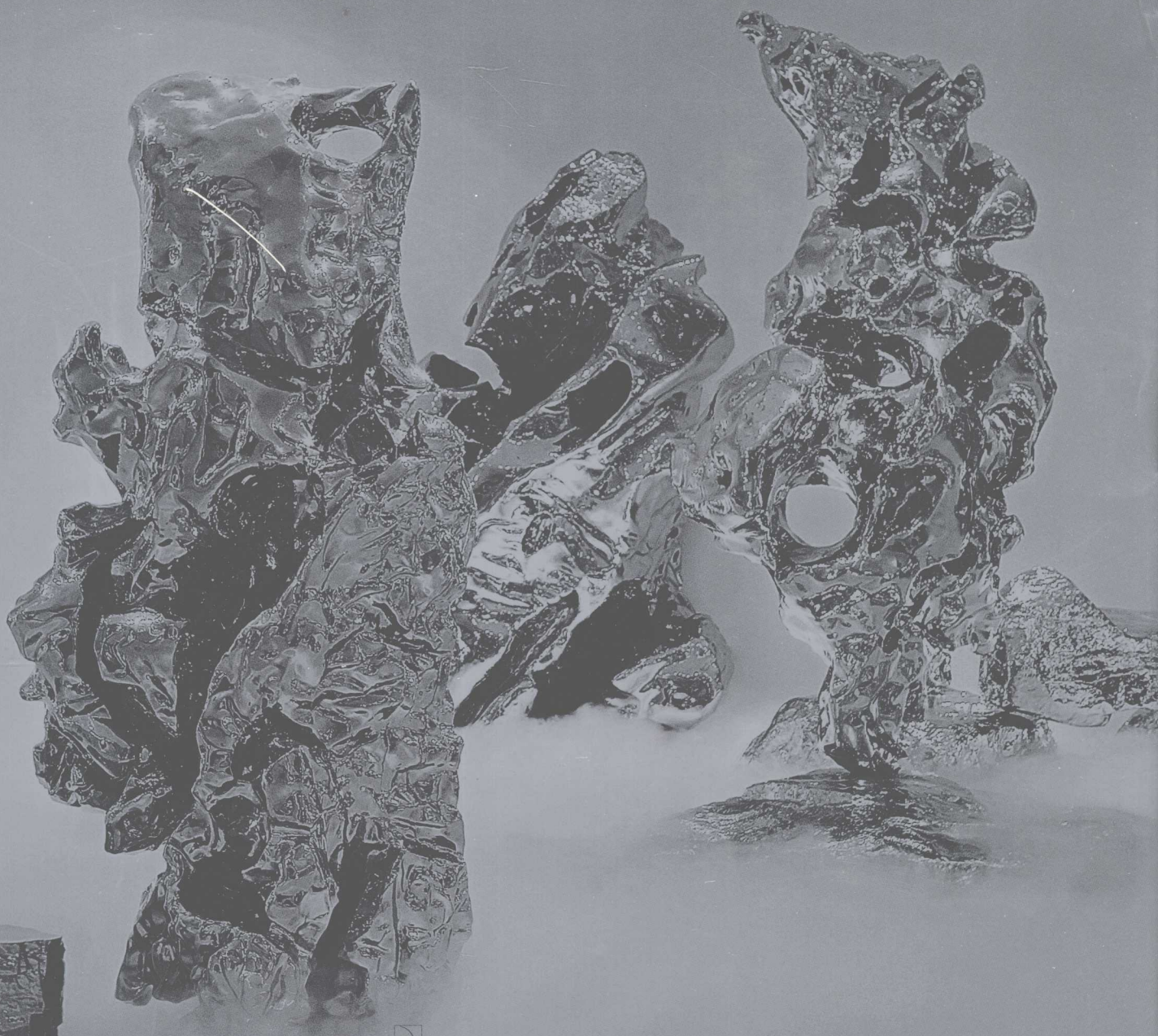

展望 ZHAN WANG
园林乌托邦
Garden Utopia

湖南美术出版社

展望 园林乌托邦

ZHAN WANG Garden Utopia

主编
范迪安

J321/14

2009

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

展望 园林乌托邦 / 范迪安主编. —长沙: 湖南美术出版社,
2009. 1

ISBN 978-7-5356-3038-4

I. 展... II. ①范... III. ①雕塑—作品集—中国—现代
②雕塑—艺术评论—中国—现代 IV. J321

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第145244号

展望 园林乌托邦

ZHAN WANG Garden Utopia

主 编: 范迪安

图书策划: 邹建平 陈美伶

责任编辑: 陈荣义

画册总监: 谢素贞

编 委: 范迪安 黄笃 谢素贞 卢杰

文字编辑: 苏珀琪 黄寺

翻 译: 许婷婷

设 计: 贺建林设计工作室

摄 影: 扬光宇 王雅如 李贵明 朱昱 崇宁 潘悦 PP摄影工作室

出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司
(北京市天竺空港工业区A区天纬四街7号)

版 次: 2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 21

书 号: ISBN978-7-5356-3038-4

定 价: 220.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

电 话: 010-80486788

《园林乌托邦》展望主题个展

策展人

范迪安

协同策展人

黄笃

展览统筹

谢素贞

策展助理

柳淳风 邵菁菁

展览责任编辑

王秀俊

展览主办

中国美术馆

展览协办

长征空间

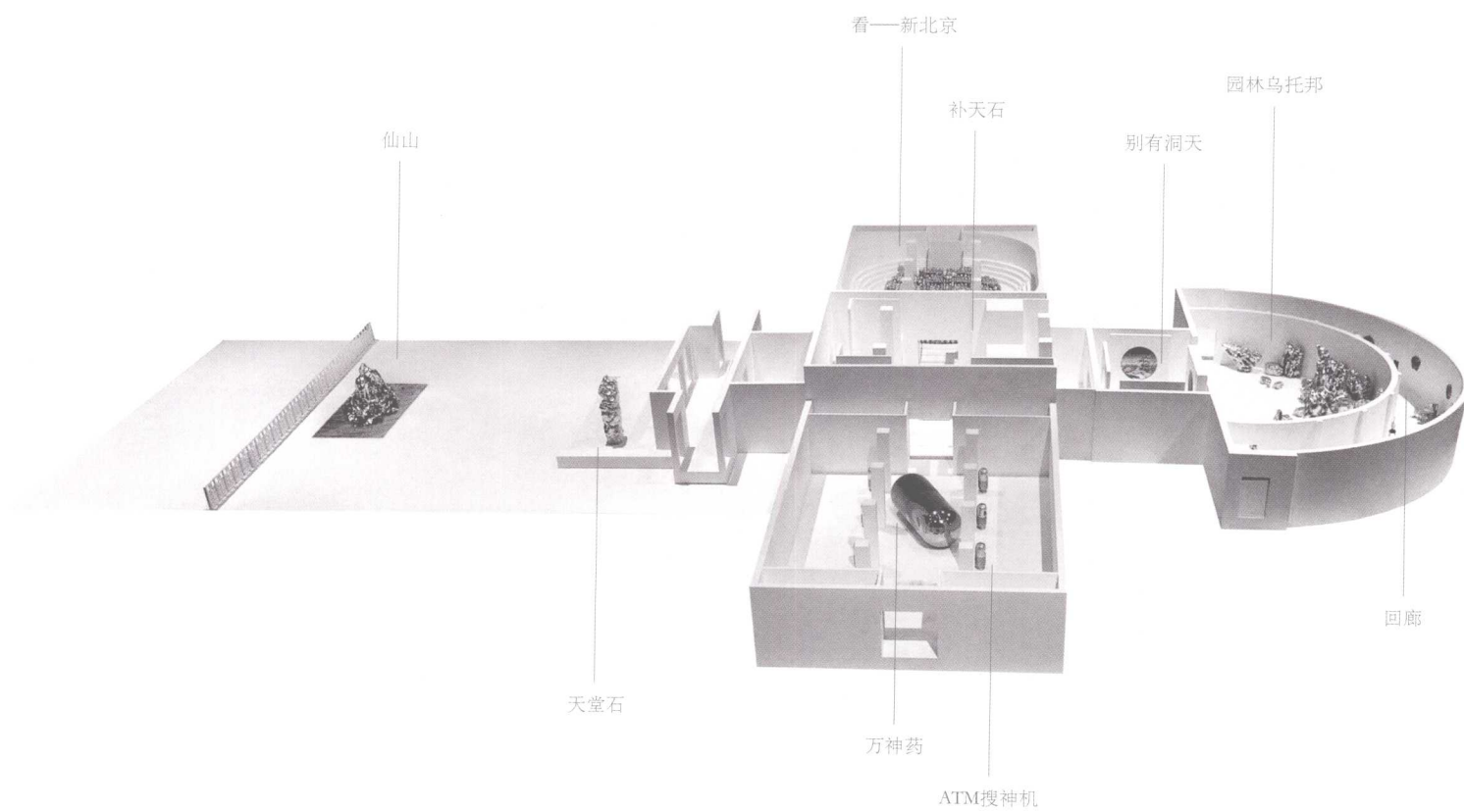
展望 ZHAN WANG
园林乌托邦
Garden Utopia

中國美術館
NATIONAL ART MUSEUM OF CHINA

目 录

	展览专序	006
范迪安	展望艺术的社会学想象力	007
	展览图片	011
	展览专论	157
黄笃	扩张的雕塑	158
丽莎·柯林 (Lisa Corrin)	自然作为一种构想	161
	——关于展望的艺术	
朱青生	什么是当代园林的乌托邦	166
吕澎	艺术与艺术家个案研究	170
王嘉骥	欲望与观念之物	174
	——试论展望的“假山石”艺术及其美学	
高千惠	造境与镜照	190
	——在忧与游之间的一种时空展望	
汪民安	双重模拟和自然	196
	回顾专文选编	201
凯伦·史密斯 (Karen Smith)	当代山水	202
巫鸿	展望的艺术实验	206
布立塔·埃里克森 (Britta Erickson)	物质幻想：观念艺术家展望和他的漂流	221

高名潞	返回工艺，返回物质 ——展望的“观念雕塑”	228
尹吉男	现实主义是一座“假山”吗？ ——从展望的艺术个案谈起	236
吕澎	“石头”的故事 ——展望的艺术历程（节选）	240
	展览专访	255
	真实与镜像的对话 ——谢素贞与展望访谈	258
	扩张的雕塑 ——黄笃与展望对话录	286
	四个空间作品大事记	309
	艺术简历	321
	公共收藏	327

园林乌托邦是一个以假山石为主要探讨元素并涵盖与此相关作品的大型主题展，作为中国美术馆在奥运前期所举办的首次中国当代艺术家的大型个人展览，中国美术馆的建筑将作为这一主题整体思考的对象，展览将以当代艺术的雕塑装置手段结合中国美术馆的特定场域，讨论如何再造传统文化与现实以及未来世界的关系的问题。

对真实的重新定义，也重新定义了新的美学。如果说真代表正空间，那么假就是负空间，通过负空间，我们更清楚地认识了真的样貌。

园林在古代不仅是休闲的，更是一种人生态度，精神的自我疗法。在传统思想体系中，“和”是它的显现，它不是宗教，也不是医学，却同样面临着人类社会的各种问题，而一个钢铁的园林，将面临着精神与肉体的双重挑战。

园林乌托邦是一个非政治性的时髦，而且这个梦想正在涵盖全球。

选自《园林乌托邦》展览模型书

展览专序

展望艺术的社会学想象力

范迪安（中国美术馆馆长）

毫无疑问，中国当代艺术在过去的30年里涌现出了前所未有的生机。改革开放政策的实施使这个古老的东方大国发生了历史性的变化，也为艺术的发展带来了极为广阔的空间。当改革的浪潮拍击着社会生活的各个层面时，艺术家的感觉、经历与表现获得了充分的现实条件，也获得了对自我的不断认知，在个人内心世界和外部社会环境之间找到了艺术表达的各种可能性。随着中国对世界开放程度的扩展，中国艺术也更多地融入全球的文化格局之中，网络时代的到来更是为中国艺术与国际的交流提供了极大的便利，使得中国艺术不仅在本土同时也在国际的视野中获得价值的实现。

但是，艺术家在获得机遇的同时也面临着挑战。在新艺术掀起的波浪中，艺术家很可能成为一度耀眼的浪花，甚至成为艺术市场的明星。问题在于，在面临外部世界如此翻天覆地的变化时，他们如何信守自己的探索，而不被艺术界此起彼伏的潮流现象所迷惑；在纷繁的信息随时支配着人的注意力的时代，他们如何能够以自己独树的艺术观念与表现语言形成持久的影响力；在人与社会、个人生活与历史、自我与社会之间复杂的关系结构中，他们如何能够建立并健全自己的心智，以个人的艺术方式应对社会结构性的变化。只有少数在培育形成自己的心智系统的过程中保持了坚定信念的艺术家，才能冲破各种现实的诱惑和困扰，在塑造自我的同时，也为他们所处的时代提供新的有价值的艺术文本。

展望，就是这样一位艺术家。他的艺术历程既嵌入于中国社会文化变迁的时代图景之中，又以他自身坚定的观念和语言逻辑为这个时代提供了一种新的想象力。这种想象力，我把它称为社会学想象力。

如同所有在20世纪80年代成长起来的中国艺术家那样，展望在艺术上一开始也试图寻找到某种可以称为“风格”的表达方式。他在艺术院校学习雕塑的经历，为他奠定了坚实的造型能力。他曾经以写实性的雕塑表现现代城市生活中的青年形象，在表现人物新的形态之时，他也表现了自己对于外部世界的兴趣与观察视角。但是，他很快就意识到，艺术对于社会来说，其意义不在于增添了什么，而在于揭示了什么。从20世纪90年代初开始，他的艺术思考的重点就落到了所处时代的社会结构关系上。他的艺术最终不是以“风格”引人注目，而是以重构艺术与社会之间新的关联方式作为自己艺术的方法论，在这个意义上，他的艺术具有一种可贵的超越性。

在展望艺术的发展中，他形成了自己的焦点关注，这种关注可以用三个词来代表，那就是“假山石”、“不锈钢”和“介入”。假山石是符号，他在中国传统艺术中找到了这个典型的视觉符号，这个符号既具有物质性，也具有精神性。它体现了古代中国人在自我想象与理想环境之间的连接，也象征了今日社会的集体想象。作为对历史的运用，它们不仅是一种仪式上的运用，而且是一种关于历史背景与今日文化情境关系的表述。不锈钢是材质，他之所以专注于这种自身闪亮并且能折射出周遭环境的金属材质，就是感受到了当代社会变化的奇观犹如炫目的光彩，有着难以捉摸和确定的属性。在假山石的形式和不锈钢的材质上，展望有效地进行了多种组合和转换，使得作为人文遗产的符号和具有当代社会学意蕴的材质最大限度地产生视觉文化的效应。当然，更重要的是他的“介入”这个观念。在国际范围的现代与当代艺术中，对于符号的运用和专注于某种材质的艺术家并不鲜见，但展望紧紧抓住“介入”这个观念，就使得他的作品获得了极大的渗透力。他的艺术所介入的空间，既是日常生活特别是当代的都市环境，也是在他自己的文化理想中所意欲占据的空间。当他的假山石漂浮到公海、送往珠峰和展现于世界各地不同的地理方位和文化环境中的时候，他的艺术与各种环境形成了对话。与其说他的艺术让人们理解传统中国文化的符号，不如说他的艺术也唤起了人们关于想象力价值的信念。当他使用大量的不锈钢材料构筑现场环境特别是都市景观时，他营造的不仅是一种文化的表象，也揭示了当代文化的基本症候。

实际上，按照展望艺术发展的逻辑，他已经越来越不需要某种被称之为“展厅”的固定空间，而只是借助每次“展览”所提供的展示条件来实现他对“场域”的创造。换句话说，他的艺术越来越呈现出“反博物馆”的性质，也只有当他的艺术超越传统的展示方式时，他的作品才能够褪去常规的色彩而成为一种可以在内涵上获得增值的存在。这就像现代实用主义被后现代的实效主义（Pragmatism）所取代一样，在展望的艺术中，最引人入胜的不是作品本身，而是物质性材料在特定的空间中所弥漫开来的文化动机。

因此，当中国美术馆（National Art Museum of China, NAMOC）邀请展望在2008年夏天举办一个个人展览的时候，对于他和美术馆都是一个新的挑战：就美术馆而言，希望对中国当代艺术中卓有影响的艺术家的作一次全面的介绍，以期更大范围的公众理解展望的观念与成就，更何况2008年北京奥运会的举办已经使北京更加国际化，在中国举办的艺术展览本身就具备相当程度的国际性。中国美术馆作为中国唯一以收藏和展示20世纪以来艺术的国家博物馆，以每年百万人次的观众量在中国公众心目中成为一个重要的艺术公共空间。但是，它是一个1958年兴建的具有中国传统风格的建筑，建筑的外观是中国古典建筑的经典样式，其内部空间的分布更是具有中国皇家建筑格局的中心殿堂式和对称式，适合于展示传统形态的艺术并使之获得“博物馆化”的效果，但还不适于展示综合了各种媒介的当代艺术品。如何使展望那些需要“场域”的作品在这样的限定性空间里得到顺畅而不是被动地体现，是一个难题。同样，对于展望来说，即使是他把中国美术馆当做一个新的“场域”，这个“场域”如此坚硬的结构也是一个难题。

但是，展望却自如地应对了这次挑战并且将这次展览作为完整实施他的“乌托邦”计划的一次

机会。既然中国美术馆是一个类似于园林的建筑，他的作品就从建立“园林”与“乌托邦”的关系开始。应该把他的整个展览视为一个作品或一个有机的艺术计划——他在展览的布局上所投入的精力超过了他去做一件实物型的新作。他把展览的设计当成作品本身，而所有被展出的“作品”只是这件作品的“形式”部分——在这个意义上，他没有背离他艺术观念的连续性，反之，在一个极具挑战性计划中进一步彰显了他的社会学想象力。

首先，他在中国美术馆正面的广场中心位置上安放了一座“仙山”，这座巨大的假山石在形式上是一个中国人遥想海上仙境的典型符号，类似于汉字“山”一样的造型及闪着银色光芒的不锈钢材质在美术馆的飞檐与回廊式建筑面前形成展览的点题之作，顿然凸现了中国美术馆建筑的“园林”属性，也如音乐的序曲拉开了展览的序幕。西方建筑在主入口广场通常有某种纪念性的标志物，在古代可能是一座方尖碑，在现代往往是一座主体雕塑，这种传统从古至今一脉相承，而中国传统建筑主入口前面的空间通常由一座被称为“照壁”的建筑物所占有，这个“照壁”像人的头部一样，带有象征性的表情。当展望的“仙山”置放在这样的空间里的时候，整个展览就有了自己的表情，提示人们进入的是一个观念化了的“园林”，也提示了展览所要显示的“乌托邦”这个概念。

在展望的理解中，中国园林如同一个有生命的躯体，应对着宇宙自然的秩序，它的内部结构既是有序的，但同时又为人们的进入提供自主和自由的感受。在展望的设计意图中，整个展览空间犹如人的躯体，为其注入了一种生命的感觉。他的代表性作品在各个空间中形成迷幻的氛境，让人在穿梭中感知历史的存在，也感受当代的境遇，通过他的作品观察历史，又在历史中对应当代，使得整个展览成为一个巨大的社会文化结构。

展望艺术中的社会学想象力或有可能成为他艺术进一步延展与扩张的动力。

2008年11月完稿

展览图片

仙山与天堂石

不锈钢锻造

仙山 870cm × 480cm × 400cm

天堂石——假山石126号 550cm × 200cm × 180cm

2006

“仙山”曾经在西欧的近海漂浮了一年，作为比利时海上艺术三年展中唯一放置于海上的作品，此次展出作为假山放置于馆前广场。园林假山是对仙山的一种想象，这件作品是对原有石头进行了改造之后按照理想的仙山放大成型。

“天堂石”原石选自山东费县，每一块好石头都极其难得，所以每得到一块都可视为天堂的礼物。