

REPORTS OF GALLERY OPERATION IN CHINESE

中国画廊经营报道

City of Memory

The Memory of the City Form Contemporary Art

记忆之城——当代艺术记忆中的生存空间

What happened in the field of fine arts after the China's 30 years reform

改革三十年，美术领域发生了什么

TOP ESSENCE

The World's Most Exclusive Luxury Show

愈欣赏，愈懂欣赏——“赏·深·越·基”私人收藏展

The Dialogue with

Huang Gang on the eve of Asia Museum Exhibition

在“黄钢亚洲博物馆巡回展”前夕进行的对话

专访艺术家黄钢

——在“黄钢亚洲博物馆巡回展”前夜进行的对话

Interview with artist Huang Gang

The Dialogue with Huang Gang on the eve of Asia Museum Exhibition

当代艺术：这次亚洲博物馆的巡回展，不是一个画廊的巡回展，而是博物馆的巡回展，而且还是在中国-保利做的一个揭幕大展。其次是在香港、台湾、新加坡、印尼等这些亚洲当代艺术重镇的博物馆进行的系列展。能促成此事，可能也正是因为您的艺术形式和艺术风格得到了广泛的认同。既得到了市场的认同，也得到了艺术业界的认同。

黄钢：对。首先做出艺术的个人面貌，独特性是最重要的。艺术在风格上没有好坏，可能写实，也可能抽象，都能达到非常好的水准。你在你所干的这个事里面达到很好的水准，才能进入到主流展览的系统。人家才能接受你，包括市场也是如此。

因为这个东西还是可以比较的。咱们经常说很多人不懂艺术，或者是看不懂。尤其对架上艺术来讲是有评判标准的。你好就是好，不好还是不好，这是没有问题的。特别是对搞艺术专业的人来讲，一眼就能看出来，你这个东西功力怎么样，修养怎么样，你达到的水准怎么样，这是骗不了人的。

当代艺术：无论是社会上的公众，还是艺术评论家或艺术家同行，可能都会把您这次亚洲博物馆的巡展认为是很重要的展览。认为您得到了事业上更大的飞跃，您自己在这个年龄，面对这个系列大展的时候是一个什么样的心态？

黄钢：我觉得还是对我近大概十年创作的一个总结。也是一个回顾。因为这一次的作品不多，大概有二十几件作品，但都是从世界各地借回来的，这些作品都是卖掉的。全是从世界各地藏家的手里借回来的，几个主要的系列都有了。也是对我近十年艺术创作的一个回顾。一个总结。这个展览结束以后，我还有很多想法，有很多新的东西要不停地去做，再去创造新的东西。

当代艺术：关于您的身份，现在很多人会给您定义为“职业艺术家”，当然您的身份似乎是多重的，您曾经是清华大学的教师，还是画廊的经营者，收藏家？

黄钢：现在是职业艺术家。我已经辞去清华美院的工作很多年了，没有职业，公司也注销了。这些年主要从事艺术创作。

当代艺术：看来您还是对艺术家的身份更加认同，为什么呢？

黄钢：我觉得随着年龄的增长，人追求生活本质的愿望会越来越强烈。做艺术这件事，主要是一种生活方式。我以前年轻的时候觉得无所谓，年岁大了，就想追求的更纯粹一点。你要是搞艺术这件事，就和艺术走的更近一点。像我以前包括做设计，做艺术经纪人，搞收藏，都和艺术很紧密，但还不够纯粹，不够个人化。因为那个东西毕竟是一个生意，不像自由艺术家，可以过一种完全个人化的生活。

随着年龄的增长，人会追求一种更大的自由。所以，我这几年过的完全是职业艺术家的

生活，考虑的问题很单纯。

当代艺术：这种“自由”，可不可以理解为它是建立在一种经济的“自由”之上？

黄钢：我硕士生刚毕业的时候，正是设计行业在中国大兴土木的时候，那个时候我开设设计公司，同时常年在做古董收藏，钱的问题，对我来讲早就已经解决了。经济上的自由，为我生活的自由提供了很多空间。因为从小就受家庭的影响，我对艺术情有独钟，非常想过一种真正的自由艺术家的生活。像我以前在清华当老师的时候条件也非常好，但是对我来说没有什么挑战，我还是想过一个富有挑战的生活。

当代艺术：从您现在的作品中能感觉到，无论是元素的运用、材料的使用，确实体现出您所提倡的那种“自由”。我看到画面中所使用的很多元素，是你收藏的一些古董，它们全是真品吗？

黄钢：全部都是真东西。像我现在有很多佛经板，都是元代、宋末元初的东西。在历史上，绘画史上用现成物的很多，像杜桑的《小便池》就是现成物，包括波普艺术，直接把可乐罐当成一个创作的物体。我所使用的“现成物”和别人的不太一样，它们一般不是工业产品，而是附带了很多精神含量的物品。比如这个木刻佛经，僧人在雕刻的时候，他不会像一个工人那样只是随便干活而已，他是很严肃的，会边刻边诵经，这本身就是一种修炼的过程。这里可以体现出当代艺术的精神。通过简单重复的劳动，洗涤心灵，做一种修炼和积善。这个“现成物”虽然是物质的，但它有很大的精神含量，跟一般的東西不一样。

当代艺术：确实，很多东西与人的生活紧密接触久了，就会负载很多精神性，甚至具有灵性。

黄钢：我的任务，就是通过艺术作品，把这种精神性重新唤醒。对观众来讲，是能够把他的能量重新唤醒。这里面有传统文化，有民族文化，有着巨大的精神含量，它们是不能磨灭的。需要使它们在作品中与当代发生关系，使它具有当代性，使观众看的时候产生多种解读。

当代艺术：您现在创作面貌已经具有了稳定性和维持性。您自己感觉现在是处于人生的什么时期？是开始稳定地守望了，还是正在发展？

黄钢：其实艺术创作，我觉得非常具有挑战性。就艺术本身而言，很多层面就需要突破、需要挑战。首先你要有原创性，还包括艺术要表现的思想深度，就是思想性，还要包括对画面本身来说，你艺术的力量，艺术的技巧。这种东西都是非常具有挑战性的，而且你还要平衡这些东西。

艺术家分为很多种类型，有一种思想型的。他们像一个哲学家一样。还有一种是技能型的艺术家。还有一些像明星型的艺术家。艺术家的类型是不一样的。

我觉得作为艺术家，就是怎么能够很好地把你的思想和你的艺术形式结合起来，这是一个很大的挑战。很多艺术家，你看他的作品，觉得思想性非常好。但落实到具体的艺术作品上，不管是绘画，是雕塑，还是装置，就觉得不到位。为什么？因为他结合不好，他想说的

黄钢 / 向前 向前 / 青铜烤漆 / 2008

黄钢 / 道日月 / 200cmx300cm / 综合材料 / 2007

话，用艺术的形式表达出来，他掌握不了艺术的特点，这个很麻烦。每一种艺术都有它的特点，比如我看一个电影需要三个小时，看完以后说：哦，这个电影真好。我读一本小说，可能要三个星期感受它的好。但艺术作品，尤其是绘画作品不用这么长时间，两秒钟就够了，好就是好，不好就是不好。你就是站十个批评家，在你后面讲三个小时，感动不了你，还是感动不了你。架上艺术就是一瞬间把时空浓缩，使你的理念、思想，包括你所有的东西，集中呈现在一刹那，这个是很困难的。

所以艺术家要平衡这种东西，就能够把你的艺术创作推到极致。你每幅作品，每个阶段都是一种挑战，是对自己的一种挑战。

当代艺术：从2007年开始，整个美国，包括全世界的经济形势不好。到今年的春拍、秋拍，形势上也确实是不容乐观，当代艺术作品方面流拍的情况比较多。但是在这种情况下，前几天华辰的拍卖，您的一件雕塑作品还是以十五万的价格成交了。

黄钢：这个事我根本就不知道，我倒是知道嘉德有我一个作品，刚拍完，一张1米×1米的小画，落槌是40万。

当代艺术：看到您当年的作品，在市场上反复的被拍卖，市场上还是有更多的需求，您

是什么样的心情？

黄钢：作为艺术家来讲，我觉得艺术家不可能不考虑市场。因为二十一世纪是信息化的社会，跟梵高时代是完全不一样的。梵高时代是自己画画，表达自己感情就可以了。当代艺术是探讨社会当代的问题，是一种问题艺术。那么就和我们每个人的日常生活和经历都会发生关系。

我的作品风格虽然比较个人化，但从格局上讲，题材的格局很大。像《红色娘子军》系列的雕塑，包括《佛教》系列等等。

在开始创作之前把格局要定的很大，有的艺术家，可能开始的时候格局就小，他可能做的很好以后，但是他的格局在那儿呢，就不行。当代艺术讨论的是当代的一些大问题，人类的一些大问题。这种东西和每个人都有息息相关的地方。在市场上也是这样的，就是你的作品很多人都会产生共鸣。这个东西，从很多层面讲。有的人是从历史的层面，有的人是从文化的层面，有的人是从美学的层面来喜欢你的东西，这个东西在市场上就会无限地被扩大。

当代艺术：您面对着这种被认同，还是有比较欣慰的感觉？

黄钢：我对市场一直是非常有信心的。因为传播时代给我们提供了这么好的机会和机

遇，这个时代已经不存在怀才不遇，或者是被淹没的人了。你要是金子扔在任何角落都会发光。这种信息化时代，商业这么发达的社会，如果担心这个东西，可能对自己的水准就应该有怀疑了。如果你的艺术水准很好的话，这些都不是问题。因为大家的眼睛是亮的，市场一个是很残酷，但也是很公平的地方。

当代艺术：您还有一层身份，在唐卡和一些丝织品的收藏方面，您是一席之地的。特别是有一些很不错的唐卡在您的手里。现在您使用的很多作品里面都会有藏族的刻经板等等，也都是源于您丰富的收藏。您怎么看待收藏家和艺术家的身份，他们之间有什么关系？

黄钢：说大一点，还是文化问题。一个人包括你的艺术创作不可能凭空而来，肯定是有有一个大的背景，或者是生活背景，社会的背景，还有爱好的背景。我也也是一样，为什么我喜欢收藏呢？很简单，像我母亲是故宫博物院的，是国家鉴定委员会那个时候唯一的女委员。我从小接触的左邻右舍都是一些文博专家。我父亲是清华大学艺术史的教授，所以从小耳闻目染，肯定会受到影响。但我是很宽泛的，我觉得对古典艺术的认识不是一天两天的事，是一个慢慢的培养过程。中国文化真是博大精深了。我有就近二十年的收藏经历了，当然我涉猎的范围也比较多。但主要的，比较精的就是西藏的佛像，唐卡，还有丝织品。因为我母亲主要是研究丝织品的，也收藏了很多博物馆级的东西。但别的我也收，文房等等一些东西，我也收藏。

当然，我从这里面吸收了很多营养。但我始终对它保持一定的距离。因为古董这个东西，特别是中国文化的历史太长，而且好东西太多。有时候进去以后就很难出来。所以真的要保持一些距离。中国人把他的宇宙观、美学、道家、儒家的哲学都结合得太完美了。所以我闲暇的时候，买这些东西欣赏。像我现在的作品当中也想体现出一些跟西方不一样的，有东方气派的东西，就是从创作手法和追求的意境来讲，也想借鉴一些这样的东西。

包括我现在的作品，包括我的画，连它的空间感，都像宋画里边的东西。宋画就是虚无缥缈、深远的空间。包括我的用笔，我的作品里面有很多书法的用笔。画面虽然很自由，颜色也用的是西方的颜料。但是整个的感觉、感

受和西方人画的画是不一样的，一看就知道是东方人画的。我尽量吸取它优良的东西，但我始终不脱离当代的精神。当代艺术所具有的一些特征不能丢掉。

当代艺术：我想这是您很具有智慧性的一个选择。因为既能够吸取传统的营养，又不沉迷，又能够结合当下的现实问题，给出自己的判断和选择，这确实需要一种有毅力的和有智慧的取舍。刚才您谈到了“东方性”，我们可以说一下东方性的问题。曾经有人批评一些中国的画家，在西方人的面前卖弄我们的东方性，卖弄我们的民族风情，用类似于东方风情、民族风情的面貌去吸引西方的市场或者是藏家的注意。您怎么看待这个问题？

黄钢：存在这个问题。你说的这个问题是有的，但是要看你怎么去看。还是人站的高度不一样。因为人生这个土地上，有很多地方就会是不同的，这是现实的，不是你能选择的。包括你的皮肤，发色，这些都是天生带来的，没有办法选择。虽然现在全球化讲大背景，文化的大背景，价值观念的大背景，但是作为一个艺术家的个性，就是你应该反映出你所生活的社会大背景。

从80后的艺术家来讲，他们的创作很国际化。比如卡通风格，这在日本有，韩国也有，中国也有。这是因为他们受的教育，吃的食品，看的电视，都是很国际化的。所以在艺术创作上来讲，他们会用一些国际语言，这是可以理解的。但我们这一代人完全不一样，我上小学第一天就是文化大革命开始，一直到我中学毕业，十年文革结束。我们所经历的历史，不光是西方没有，东方民族里面也绝无仅有，是前无古人的经历。

我们的生活背景是这种激烈的社会动荡、激烈的社会变化。这是西方根本没有的东西。所以我们对艺术创作的强烈欲望和力度，从艺术家的文化背景和个人思路上来讲，肯定和西方是有区别的。因为整个语言系统，包括艺术系统完全是不同的。就是你的印记是自然流露的，不需要强调。

有的人刻意去强调这个东西，去表现出跟别人的不同。我觉得这样就不太好。因为我从小受的教育和耳闻目染，不可能不带痕迹。但我想这种痕迹是很自然的，不能是非得把这个

东西展示出来给人看，而是这个东西完全自然地反映在你的作品里面。

我形容西方艺术。我觉得它像钻石一样，亮晶晶的，很夺目耀眼，它给我们很大的视觉冲击，很有力量。但是东方的艺术看起来像一块玉一样，这一点和中国儒教文化一样，它内敛，比较追求中庸，比较平和。但是它蕴育的这种爆发力，有时候大于钻石的光芒。他蕴育的力量，随时在含苞欲放，蓄势待发的张力也是非常强的。

我觉得，从我的作品里面不会刻意追求东方的东西，但是我这种东方文化的修养会自然的流露出来。

当代艺术：我们来说说到艺术作品中现实性的问题。刚才您有反复提到这个问题，在您的作品里面，能看到像“红色娘子军”的形象，“毛”的形象，一个时代背景，类似于烙印的东西在您的作品里也会经常地出现。这种现实性的选择，更像是您过去记忆中的一个缩影，您怎么看待当下的这种现实性？比如极其近在眼前的，比如一些当下社会现实情况，您会考虑把他们融合到作品里面吗？

黄钢：我觉得作为艺术家来讲，探讨问题，包括思考问题不会那么局部。他想的事肯定要更大、更远。比如我的“五星”系列，我把五星和箱子，经板结合起来，这个东西的含义就是很简单，你看佛教讲的是内心的修炼，靠自己意念的控制，靠修炼，完全是个人化的东西达到一种境地。而五星代表一种革命，暴动、反叛。五星象征这些东西。这和佛教所提倡的东西完全相反。但有时候这两个东西的目的是一样的。你想想，都想达到一种理想的精神境界，目的是一样的，只是手段不一样而已。这两个东西我都很喜欢，我也喜欢很暴力、很反叛的东西。但我也很喜欢，很欣赏东方哲学理论，就是靠个人内向的修炼来达到人的一种平衡。说是一个具体的事件，就是人生的红与黑，是人性的两面，探讨的是这个问题。这五星，这种经板，很矛盾的东西结合在一起，本身我要强调一个观点，就是它们的目的是一样的，它所追求的理想是一样的，只是它的手段不一样。

我们想艺术创作的时候，追求的还是这种大的东西。这种大的东西和每个人都是有关

黄钢 / 佛经与五星 / 57x100cm /
老木刻佛经板 / 2006

的，每个人的人生都要经历这种东西。但是太具体的事件，我就不会去想。

当代艺术：这样的话，可能艺术作品呈现出的思想内涵会显得更本质。因为探讨的是更人性的、思想的问题，而不是局限于某一个类似于新闻性事件的东西。

黄钢：对。包括哲学问题一样，从苏格拉底到现在，就这么几个哲学问题。这个东西你可能谈论一百年，这种东西永远不会过时。它不像时尚艺术那样短暂。这个东西就是生活本质的东西。作为一个艺术家，思考的是通过你的艺术表现来阐释、表示你的观点。

当代艺术：您在保利的开幕展就要开始了。应该说各项准备工作都已经就绪了。未来的巡回展会一直延续到明年的年中？

黄钢：对。因为这批作品主要是以借来的形式。我们下一站可能会补充新作品，因为我是在不断的前进中。我最近有很多想法，比如我现在正在创作一个超时空的绘画。我收集了一个老的画，这个画是怎么创作的呢？是一张老画，这个人不停的在上面把画报剪下来的形象往上贴，我一看很有意思，他从50年代一直贴到文革，就是用不同时代很有代表性的画报往上贴。你从这个画里面能看到历史风貌，就是三十年的演变。我把这张画接过来，我现在继续贴，用我的创作，把我的感受，我这段的生活和现在的东西继续往上贴。那么这个创作就跨越了将近四、五十年的历史。这个东西很有意思。它本身是一个观念，就是把把这个创

作过程拉的很长。但是我也不知道那个艺术家是谁。因为这个是偶然到我手里的，你通过这个画面，看他的历史事件，看人的表情、人的服装，能看出中国历史这几十年来演变的过程，这是很有意思的，也是一种观念艺术。

当代艺术：这是非常有趣的。就是在整个博物馆巡回展的过程中，还有新的作品去产生？这种动态的方式也是前所未有的。

黄钢：对，就是不停地去补充新的作品。本身这个运动是动态的，因为当代艺术家也是这样的。一旦他形成了个人的风格，我觉得他是一种好事，也是一种进步。我们就是能够在保持个人风格的前提下，不停地去创作，去创新。这个东西是很有挑战的，可能会失败，但我会不停地努力去做。

像毕加索一样，他这么多年的变化，有很多种风格，到很老的时候还在变。他是一个艺术家，因为他有一个创作动力，有创作源泉，他有一种生命的挑战。

当代艺术：艺术家的作品呈现出来之后，都会有学术批评的声音跟在后面，都会有一些理论家会从学术的角度去阐释，在您看来，您的创作与学术批评之间是一种什么关系？

黄钢：还是比较良性的互动，我和很多批评家也是很好的朋友。每个批评家的角度不一样，包括给我写文章的批评家，像鸟子老师，他是清华大学的著名教授。而汪民安他是一个哲学家。那么哲学家和艺术批评的美学家又不

一样，还有很多诗人和文学家也给我写过评论文章，他们的角度都不一样。那么对一件作品，每个人都有新的发现。我们在沟通中，会碰撞出很多思想的火花。这个东西，我可能在和评论家的沟通当中，他们会给我一些启发，我会把这个火花的某一点放大，形成一系列的艺术作品。还是互动的关系。

当代艺术：也就是说，学术批评对您的艺术创作是有帮助的，他们的理解也会触动您的思考？

黄钢：对。因为批评家和艺术家还不太一样，他可能从局外的角度，或者是更宏观的角度，对你的作品进行批评、阐述。他可能比艺术家还要宏观，这一点对我们的艺术创作来讲，艺术家也要不停的调整，因为是一种博弈。

我画一张画的时候，就是跟自己在战斗。可能这个时候你站的角度不一样，高度不一样，需要一些批评家、评论家和你交流，使你的艺术创作保持一个角度、力度。因为有的时候不识庐山真面目，有的时候自己画进去以后就出不来了。

当代艺术：您的父亲，黄能廉先生是清华大学艺术史教授。我们就说一下艺术史的问题，我们能感觉到艺术家的创作，有时候是要受到艺术史的影响的，您会思考自己的作品会不会在艺术史上有所突破吗？

黄钢：我觉得艺术家之间有很大的区别，作为我来讲，我完全不考虑。这不是我考虑的事，而且我考虑也没有用。因为这个东西都是我死了以后才说的事。其实作为艺术家，最重要的是一种生活状态，就是一个艺术家很自由的生活状态，这是最重要的。但也不是没有艺术家这样想，有的艺术家很机智，他反着想，他先把艺术史理一遍，看哪块没有，哪块空白，哪块可以突破，哪块可以填补。我觉得这个好像不是一个艺术家该想的问题，艺术家应该是很自然的状态。如果你整天想艺术史的事情，这可能不是艺术家，像政客。