

视觉艺术

艺术 Art
时尚 Fashion
品味 Taste

04-06

www.kuair100.com

封面人物 艺术家黄钢
从国际风格中获取文化身份

——读黄钢的抽象绘画有感

又一场循环性的场景视觉聚焦

透析第53届威尼斯双年展

本期专题：拨开金融迷雾，透析中国当代艺术发展趋向

ISSN 1997-020X

9 771997 020005

走进艺术家黄钢巨大的工作室，大量的古老佛经印版和佛像以及西藏皮箱有序地排放其中，黄钢坐在工作室的休息区，给人的印象是一个文人型艺术家，所透露出的艺术气质可以说是多年艺术修养的一种积淀。在交谈中，了解到黄钢豁达、豪爽的一面以及在细节上的细腻。黄钢这种对待艺术的真诚以及虔诚的心态在如今浮华的物欲社会是极为少见的。

家学的渊源和文化的熏陶以及时代的变革给了黄钢创作的灵感来源。黄钢将一些传统元素纳入到创作中，将它们解构再建构、堆砌在画面之中，传递丰富的文化内涵，迸发出无限的精神能量，交织出画面中深邃的时间性与精神性。黄钢试图通过作品使古今文化发生关联，黄钢这种运用现代的绘画语言去解读传统文化的精神令人钦佩，在这种富有探索精神的道路上，黄钢无疑走在了时代的前沿。

亦动亦静

——透析黄钢的艺术人生

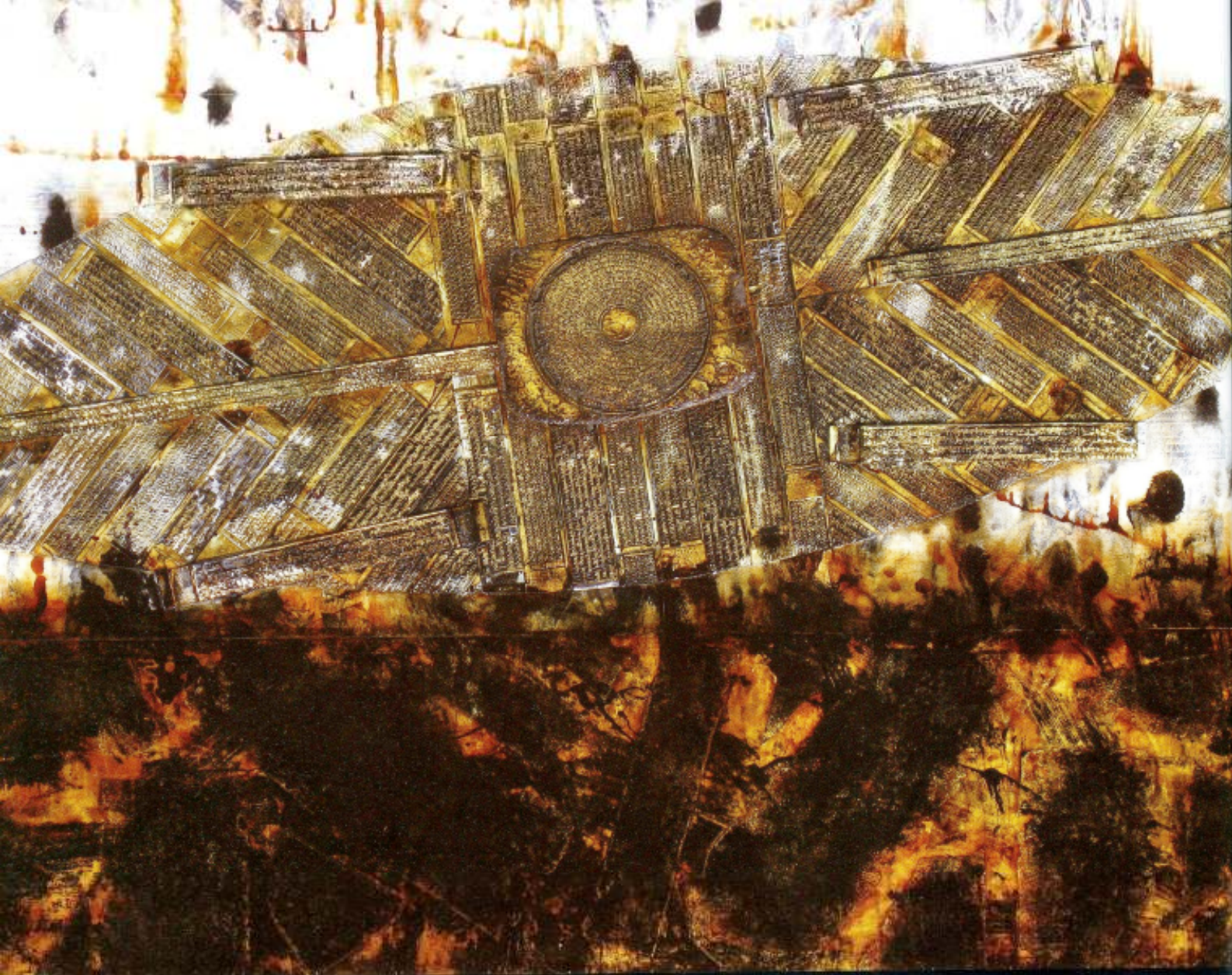
库艺术（以下简称库）：目前，现阶段中国艺术处于一个历史的拐点，也可以说文化艺术系统处于一个重建的时期，您怎么看待这一阶段的调整与挑战？

黄钢（以下简称黄）：现在梵高代言的时代已经过去了，目前，身处信息化时代，艺术家必须保持对时代的敏感度，这是创作的基础。今天，人们之间的交流愈来愈多，信息量亦愈来愈多。每个艺术家都有自己的特点，最重要的是艺术家所生活时代的印迹，艺术家对生活的所感所悟，所依托的就是时代大背景这一因素。

像五六十年代的艺术家甚至现在成名的这些当代艺术家，无一例外都离不开他们所生活的时代。他们之所以如此成功，可以说得益于他们所处的时代。比如文革这个阶段在中国乃至世界历史上都是一个特殊的时期，从那个时期走过来的艺术家对生活的感悟也是一段独特的经历，反映在创作中则能够吸引全世界的目光和关注。因为不同的文化、不同的民族之间对艺术所反映的独特性是敏感的。从意识形态角度还是冷战思维的角度来看都是关注的一个热点，像这一时期的艺术家有一个得天独厚的时代优势。

在历史上，艺术创作是一个时代的缩影，艺术家的心灵与时代的对话。现在80

理想之舟 综合材料 160cm x 120cm 2008年

为你鼓掌 青铜雕塑 H72cm 2008年

后或90后的艺术家竞争会更加激烈，生活中各方面渐趋国际化，逐渐纳入到一个共同的体系中，所依靠的文化独特性逐渐失去。

目前，中国正处在一个转折点，开始进入一个新时期，中国社会不断进步和发展，以前那个时期的时代背景不复存在了。老一代艺术家对当代艺术做出了重要的贡献，在艺术史上据有不可动摇地地位，而现在的艺术家如果脱离了新的时代背景，沿袭老路是不真实的也是不现实的。处于今天这个社会背景，应该着眼于现今这个时代的问题，思考如何构建一种新的文化。当文化现象中破坏、叛逆、批判到了一定历史时段，重建、理性、伟大的时代必将到来。

库：您的雕塑作品《红色娘子军》系列，从主题上来看，比较注重历史，从形式上来看又颇具现代感，在创作中您是怎么考虑的，能否谈下创作的整体思路？

黄：其实，这个系列和我所生活的年代有很大的关联。我出生于上世纪60年代，在小的时候，正值文革时期，芭蕾舞剧红色娘子军对于我们这代人来说，是一个梦幻，年轻时期的一种幻想。这种幻想结合了很多东西，比如革命、反抗、青春期的懵懂以及对女性最初的认识。

从大的背景来看，那个年代精神文化生活相对来说比较匮乏，主要是八个样板戏。红色娘子军这个舞剧本身对人们的教育方式挺有意思的，把女主角从一个被压迫者参加红军成长为一名战士这种成长过程以舞剧的形式表现出来。这其中隐喻着革命、叛逆、暴力、美与性，而且是那么不露痕迹。在我们小的时候有一种潜移默化的影响，很神圣很正义很正面的东西，又充满了青春的活力。我用特有的一种形式表现，我的雕塑作品是很写实的，很大众的，用很直白的形式去表现。当然，还有一些解构的因素在里面。比如我强调和夸张女性的体形，强调矛盾和冲突。

在创作中我也夸张暴力的符号包括刀枪等，人体动作是很现代的，包括身体语言，融入了现代女性的一些动作。虽然，主体人物所处的时代过去了，但是，我所强调的革命精神亦即反叛精神在任何时代都是有意义的。再者，这个系列在细节上比如脸部，以往的那种革命时代的怒目圆睁的表情消失了，取而代之的是若

有所思的一种表情，所透露出的那种迷茫、惆怅这种精神状态是我着力表现的。在语言上，我试图去解构一些东西，夸张一些东西。整体来看，从童年时期的舞剧影响进入艺术创作，寄此启迪出一些现代的意义。

库：您的作品中有一部分都有比较精神的符号，比如木刻佛经、五角星等，你是以怎样的一个态度去使用他们的呢？

黄：我的很多作品中充满了冲突性、力量与热情。五星是一个精神符号，代表革命代表反叛代表暴力。苏联红军在革命时期用五星以及中国共产党和古巴越南革命都使用五星，这代表左翼的一种精神符号。这种精神符号在画面中我用佛经将二者融合到一起，这是完全不一样的，从认识上是完全对立的，佛教讲究内心自我的修炼，是内向的、和平的，达到一种社会理想。革命呢，则完全相反，通过暴力的手段，具有破坏性，从而建立理想的社会状态。两种不同的方式，道路不一样。但是，所追求

的理想是一样的，终极目标是一样的。作品本身所表现的内容是既冲突又和谐的。在形式上表现的很冲突，视觉冲击力方面可能会更强烈些，但是，内容的指向性上却是相互融合的。

库：近期，有什么创作计划？在主题思想上是一种延续抑或有所突破？

黄：我现在主要考虑一些纯粹东方人的欣赏习惯，希冀借此来进行创作。比如我现在有一个黄花梨系列，完全从中国的文人墨客对中国古典家具的喜爱角度去分析。比如说明清家具之所以那么受喜爱，因为它在形式上极简主义风格化的处理，这种简约的处理手法在中国文化意境中是很高的境界。比如宋代瓷器简约大气的造型，清淡的色彩以及中国国画中黑白效果的处理。中国人很早就知道如何利用极少的东西去表现多重含义。

另外，中国人喜欢古代家具的包浆，就是经过上百年的自然氧化所形成的表面肌理，完全是自然之手的创造，这其中就包含了东方人

红星与箱子 综合材料 200cm×200cm 2008年

的欣赏底蕴，现在我就想在画面中表现这些东西。这和中国天人合一的自然美学理想是一脉的。能够理解和欣赏这种美，是需要一些中国文化的知识和修养的，这和西方的美学是不一样的。西方人买了明式家具，拿回去把家具表面刨光见新。我们叫“给家具洗澡”，理解不了我们为什么喜欢古老家具破旧的表面。东西方过去是两个完全不同的文化系统，我现在力图探求这两个体系固有的特性以及在艺术创造中如何保存与融合，对自身文明抱有坚定的信念，就赋予了艺术家重新界定何谓现代的能力。

库：近期，较为萧条的艺术市场对您影响大吗？您认为行业内如何调整才最有利于走出今天这种困境以及最有利于艺术行业的发展？

黄：这次金融危机对中国的艺术市场的影响还是蛮大的，就我个人来讲呢，我的作品在市场上的流动性很好，收藏家比较广泛，所以对我的影响并不大，我个人对中国的艺术市场大有信心。

人在追求物质文明的同时，精神文明的需求是相应的。在精神层面一是宗教，二是文化。对中国来讲，宗教几乎是空白。但是，中国自身的文化源远流长，是中国人重要的一种精神寄托。从过去的艺术市场来看，中国从古至今，文人士大夫阶层甚至上至皇帝下至商人都有收藏艺术品的传统。

从近代来看，半个世纪前，兵荒马乱的时候，艺术市场照样活跃，古董、字画照样值钱。只是后来文革时期这一传统被切断了。从大的

方面来看，前景还是很乐观的。同时，收藏艺术品并不仅仅是一种经济活动和收藏行为，进而衍生为一种社会行为。通过购买高价艺术品来提升自身的文化身份，已经演变成了一种生活方式。作为艺术家来讲，对于艺术品的流向不要过于担忧，收藏家、炒家以及大众都可以去收藏，最重要的还是靠作品说话。另外，这次金融危机可以说是一把双刃剑，对艺术家来说未必就是坏事。这时候，艺术家借此静下心来更多的考虑自己想要做的，艺术本身有它的规律，从艺术家本身来说呢，应该更多地去关注艺术本身的问题，其他几方面，还是回到艺术规律和市场规律上来，各个环节还是各司其职，做好自己本身的事情才是最重要的。

从历史意识和个人经验出发

——黄钢保利博物馆个展开幕前言

文/高岭

这个展览的主角黄钢，是一个有着深厚家学熏陶和多年收藏经历并且勇于实验的艺术家。灰褐和土红色调笼罩下的画面，透露出一种难以阻挡的仪式力量，它们彼此独立又相互呼应，营造出整个展厅恢弘大气的氛围。佛经印版、喇嘛僧服、鎏金佛手这些宗教法物，老旧皮箱、织布梭子这些古老器物，还有火车头徽和旗杆标枪这些政治象征所有这一切，都被他大胆并且自信地使用为艺术创作的基本材料。它们或作为宗教精神力量的象征，或作为人类生存活动的遗迹，或作为特定历史政治的隐喻，在画面上或者空间里与丙烯和植物透明大漆等材料一起，复合、幻化出穿越历史和政治的厚重与沉郁，迎接艺术自由的一种新的形象。

黄钢作品的形象，克服了近年来抽象艺术创作领域概念化、观念化的空洞和虚玄，将抽象的意念和精神与作为物质性的器、形、色和空间关系结合起来，达到了精神与物质反复回还、涵咏的境地，是一种内在的意象。他的作品形象，虽多起步于久远的文化或宗教遗存物甚至包括特定时期的政治象征物这样的现成品材料，但却回避了当下流行的社会内容符号化和说明性的视觉图像描画。毫无疑问，黄钢对待材料的方法是回溯性的，但他的视野却绝非泥古不化，也不是隔绝于当下的现实，他的个人成长和艺术实践经验告诉自己，真正的艺术形象应该是一种新的内在于心灵的大象，它是在保持历史和现实的某些物质性图像元素基础上获得的。形象有形有色，但大象无形无色，无形无色不等于空白无物，而是依托于形色。

于是，这些承载着无数僧人工匠情感技艺的经版，这些记录下游牧民族历史变迁的皮箱，这些充满了几代人革命热情的徽标，重新启动了它们原有的语意，在画面上和空间里既彼此对话，也与现在的作者黄钢相互推手，更与展厅中观众形成互动。黄钢作品的价值在于，他从个人的经验出发，找到了一种视觉化的建立历史与现在、现在与未来之间联系的方

式，令人信服地看到了中国气派的当代艺术一种新的可能；黄钢的贡献在于，他唤起了观众尘封的记忆，打开了观众想象之门，历史、政

治、宗教和文化传统，不断地与现实进行对位和比较，此消彼长，难以释怀。

