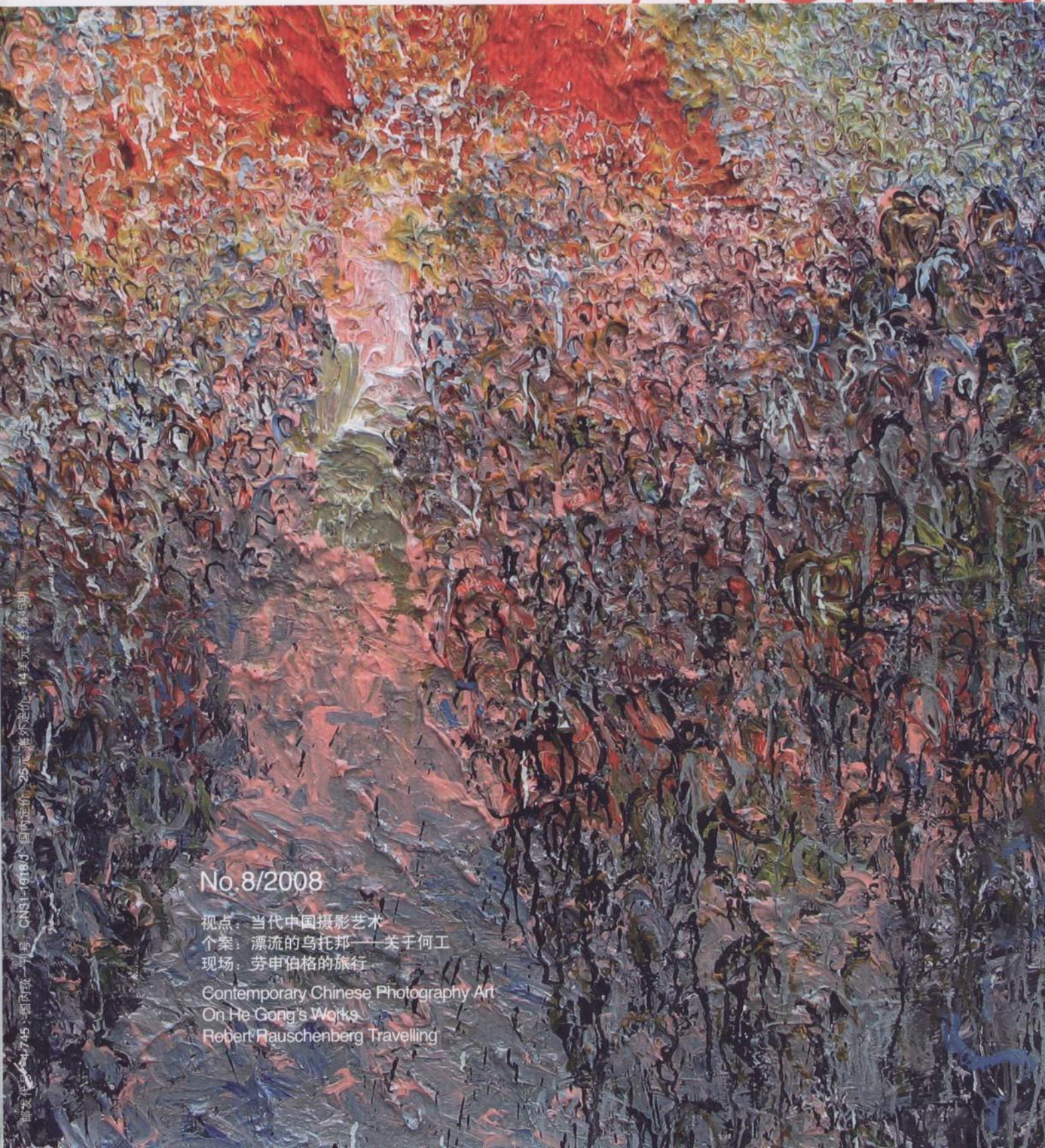

新视觉当代

The Leading Contemporary Art Magazine in China ArtChina

No. 8/2008

视点：当代中国摄影艺术
个案：漂流的乌托邦——关于何工
现场：劳申伯格的旅行

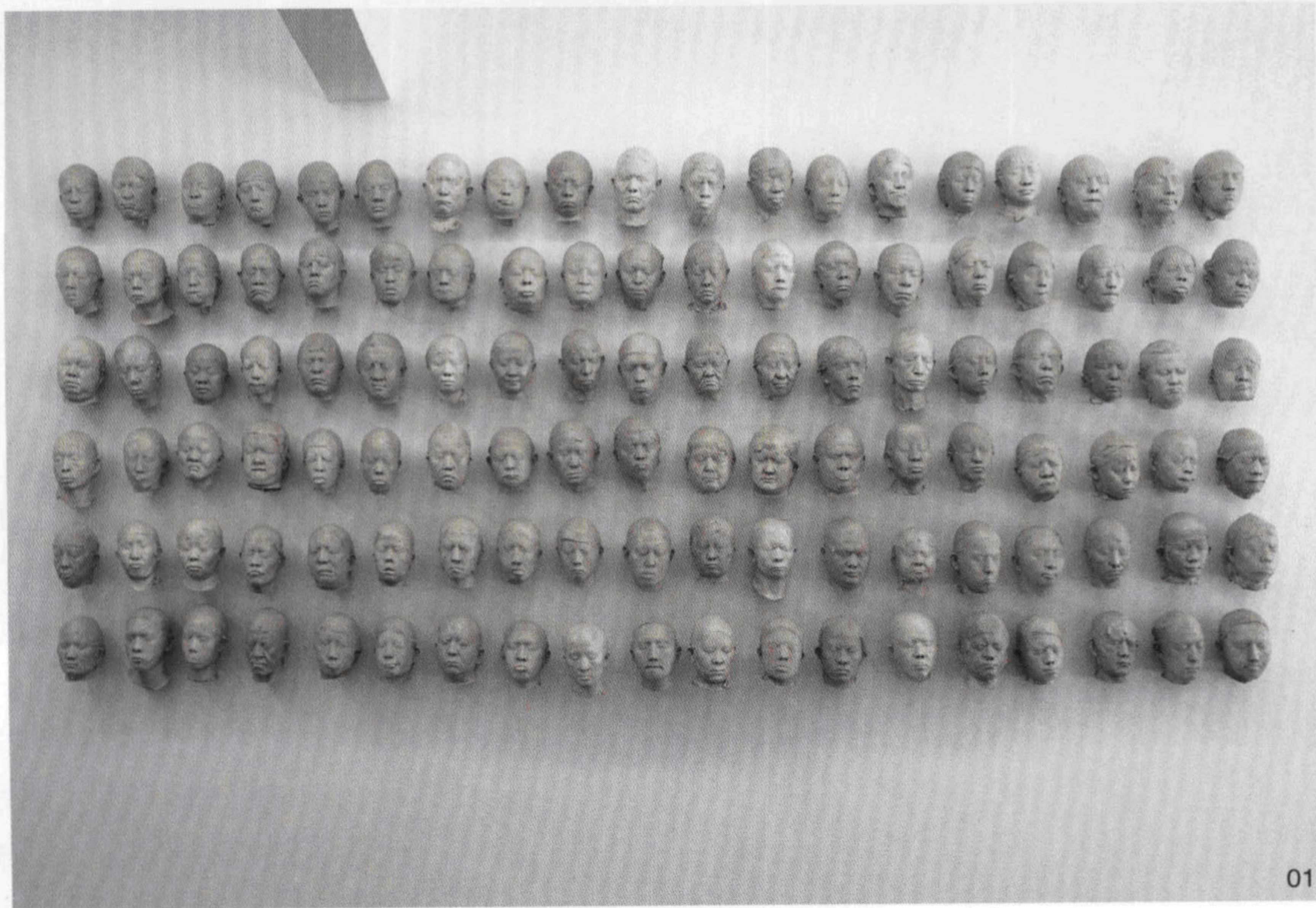
Contemporary Chinese Photography Art
On He Gong's Works
Robert Rauschenberg Travelling

邮发代号：4-746；国内统一刊号：CN31-1918/J；国内定价：25元；国外定价：14美元；零售：5.00元

对于现实语境的拷问——张大力访谈

Interview with Zhang Dali

于洋 Yu Yang

01 张大力 一百个中国人 装置 2000-2001

02 张大力 对话与拆 照片 150X100cm 1999

于洋（下简称“于”）：我在以前已经看过你不少作品，结合你最新的创作和思考来看，你认为现实与符号之间存在什么样的关系？

张大力（下简称“张”）：我的所有作品都跟社会现实有紧密的关系，现实是我创作作品的精神动力和来源。对于现实的表述是我在创作中的焦点问题。我从街上拍摄了很多标语，这些照片一方面直接成为我最终绘画创作的题材内容；另一方面，如果我们把这些照片与绘画作品并置，会发现其中的联系和意义所在。人的经历与思想是受其所处的世界观影响的，我的《口号》系列正是试图反映这种社会外力影响之下的人的状态，也是对于这个现代化都市的人的精神的一种关注和反思。

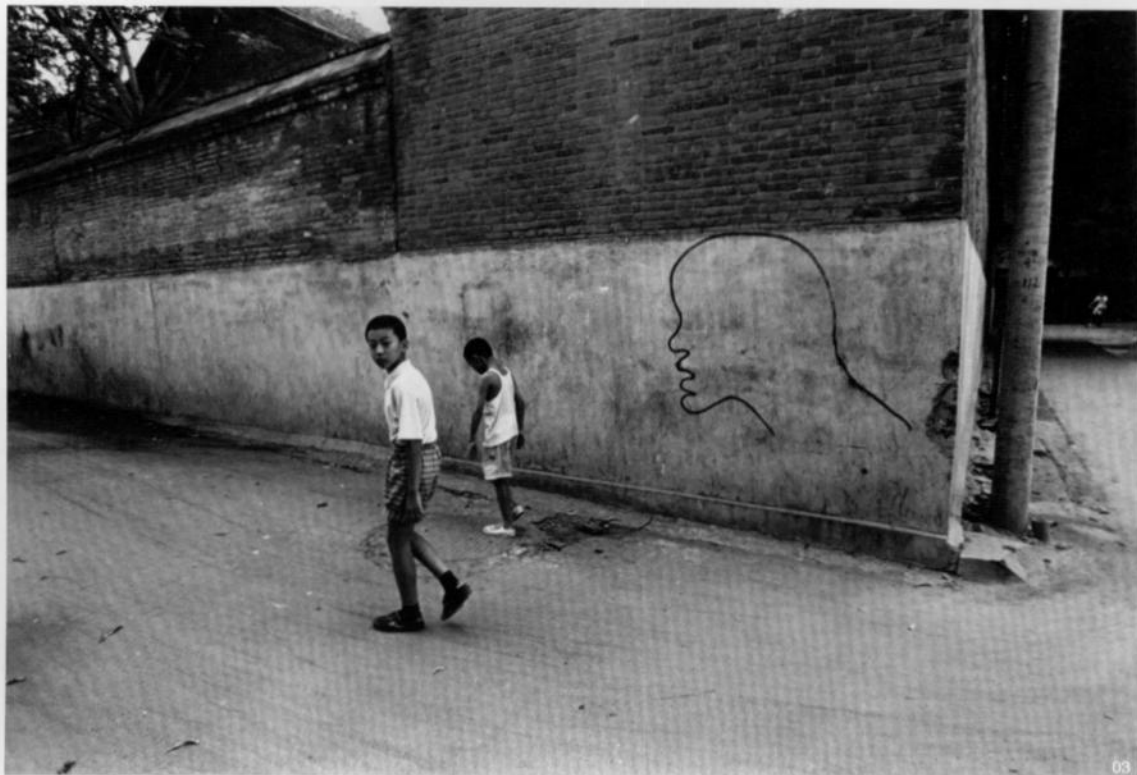
于：你最初在北京留下最为人所知的作品是人头像涂鸦，叫做《对话》。而从1998年开始的《砸墙》和《拆》系列，都是行为与照片形式的作品。从想法到实施再到记录，这些作品经历了怎样的过程？是不是带有某种“破坏”的快感？

张：涂鸦作为一种工具和方式，本身带有强烈

的反抗性。当时我的一个强烈的欲望是要把我的艺术创作拿到一个公共空间里，于是我在街上涂鸦，让人们看到我的创作，看到一种直接的表达方式。“对话”表现的是我的思想与这个城市里的所有人与空间的关系，不是孤零零的一个艺术家，而是活在人们中间的一个表述者。这种关系是存在多种可能性的：尽管你不喜欢这样的涂鸦，甚或它激怒了你，不可否认的是你已经参与到这样的“关系”中。在这一角度上，你说的“破坏感”是存在的，而这种“破坏感”是与“参与感”同步的，所以我后来把墙上的人头形象凿成洞，让涂鸦的轮廓与透过它所看到的风景结合起来。

于：前几年我来798艺术区看到你的作品《种族》，当我看到被倒吊在一个大空间里的人体时，心中升起一种莫名的压抑感和微妙的共鸣。谈谈创作这组作品时的情形吧，你当时所关注的对象是哪些人？

张：从2000年开始我先做了一些民工的头像翻模，作品起名叫“一百个中国人”。我开始觉得城市里的人更重要，比城市环境的改变来得更具意义。民

03 张大力 对话与折 照片 150X100cm 1995

工作为一个特殊的、数量庞大的群体改变了城市的面貌，却不能融入这个城市。2003年开始我着手做《种族》这组作品，因为我觉得身体的表情比面部的表情更丰富。于是我到六里桥的民工市场，说服他们做模特，我花了三年的时间翻制了一百多件人体，然后着手展示，一般的展示方式是直立在展场，我选择了倒挂面对这组人像翻模，它就像一个个标本，和草木是一样的，是一种“族”，他们就是我们，我要把这种生存状况展现出来。

于：你的创作从文化人类学角度看去很耐人寻味，比如你所关注的《对话》、《种族》、《武器》等等，都是人的个体对于各种“暴力”的描述和反思。2002年你用石膏“拓”下一百名北京外来普通打工者的头像，完成作品《一百个中国人》。在你看来，艺术家个体表述宏大叙事题材的可能性和契机在哪里？

张：说实话，艺术家改变社会的权限和能力是很小的。你不能奢求艺术家能改变社会和国家，人的个体是弱者，被制约的，在这样的前提下，我对于社会能改变多少就改变多少，每个人做一点就足够了。当你掌握了艺术创作的技术，便被赋予了某种使命，你可以以作品影响别人对某个问题的看法，也可以提升自己。我的艺术是关于社会现实的，只能说那么一点点，如果我说完了，有人愿意听我很高兴；如果没

人听，我完成了艺术家的使命，这就足够了。

于：敏感、愤世嫉俗、真诚、勇气、冲击力，在你看来，一个艺术家最应具备的、最可贵的品质是什么？

张：真诚比所有的品质都重要，哪怕你不太敏感或者你的技术不够好。一幅油画再漂亮、写实，只能说明技术好；而一幅以笨拙的技术表现的作品，它如果能打动人，它也同样好。我认为，真诚——这是当下的中国艺术最缺乏的品质。技术可以提高，敏感可以训练，但是真诚则是一个知识分子或文化人的最起码的准则。

于：你的作品在现实针对性上显得很突出，你对于自己作品的阐释也反映了你平时的思考。文艺理论上有个一直在争论的老话题，就是关于艺术家和艺术作品的关系，你怎样看？

张：每个艺术家的创作都是有动力的。我们过去的理论认为艺术家可以不解释自己的作品，那是早期现代主义时期的观念；但当代艺术家，必须能说明自己作品的创作初衷，否则他就不是一个合格的艺术家——你可以做的不好，但是你必须要知道你在做什么。当一个艺术家不能解释自己作品的时候，我认为他的创作动机是值得怀疑的。

于：的确有一些艺术家，他自己的创作目的本身就是模糊的，他等待别人阐释自己的作品，他们像浮萍一样在水面上漂浮，等待着理论家用某一种“观念”去“认领”。

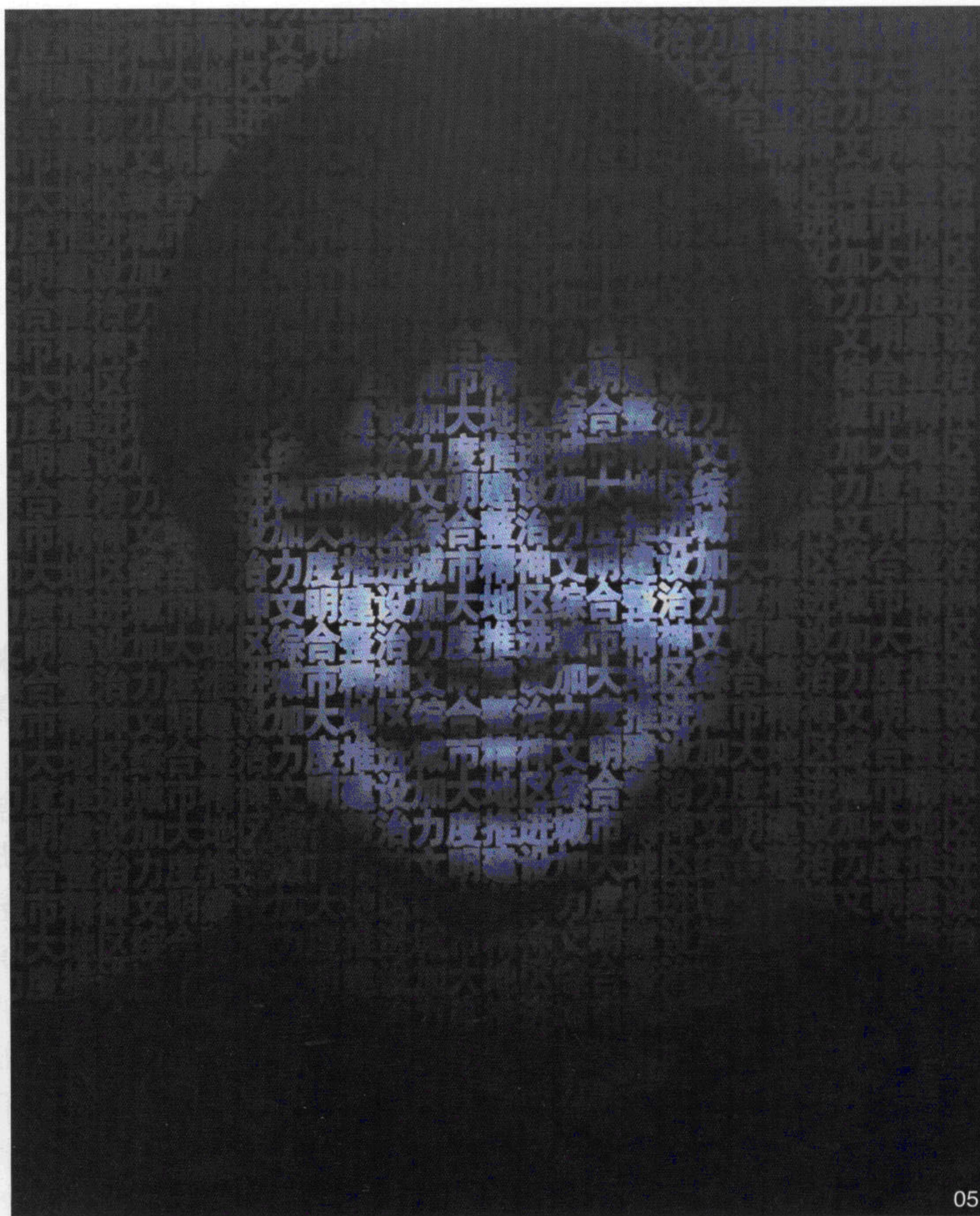
张：尤其在杜尚以后，这样的影响越来越大。我认为现代的中国艺术，很重要的是要“去观念化”，当很多作品的“观念”外衣被去掉之后它就是空洞和没有价值的。所谓“人人都是艺术家”，都可以创作作品，这样的观念在杜尚的时代是可以的。但现在面对这样的口号我们应该去反对它，不是人人都可以做艺术，或者做所谓的“现成品”艺术，这是很令艺术蒙羞的事情。如果除去观念和市场外衣，一件作品仍然是朴素的、感人的，这才是真正的好作品。

于：尤其当“观念”泛滥成灾，甚至形成某种模式的时候，去观念化、去玄虚化、让艺术能被看懂，确实是更重要的事情。

张：艺术是需要被看懂的，否则它的真诚性和有效性都值得我们怀疑。至少在1980年代，多数画家的展览是能让人看懂，尤其是在画家圈子里。当你画了一幅好画，会有人跟你说：“这件作品画得真棒。”但现在不会有人这样说，因为看不懂了。包括现在的电影、音乐、小说，都有这样的可怕趋向，虚假的观念在泛滥，这的确是当代艺术的现状。我相信总有一天这样的虚假和迷惑人的东西会被人唾弃，哪怕技术差一点但初衷是真诚的作品，会被人们肯定和铭记。 ■

04

05

04 张大力 人与兽 铅 220X88X260cm 2007

05 张大力 口号——加大地区综合整治力度
布面丙烯 223X181cm 2007

风 / 马 / 旗

张大力作品 (2008)

策展人：冯博一 8月2日 - 10月7日

**REDSTAR
GALLERY**
红星画廊

www.chinaredstargallery.com
E-mail: redstar.gallery@gmail.com
Tel: 8610-64370781 Fax: 8610-64370781
Add: 798 Art Zone, 2 Jiuxianqiao Road,
Chaoyang District, Beijing, China