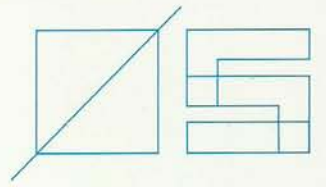

当代艺术家

CONTEMPORARY ARTISTS

邮发代号：78-76 全国各地邮局均可订阅
总074期 2011年第5期

国内统一连续出版物号：CN50-1027/J
国内定价：16.00元/国外定价：8.00美元

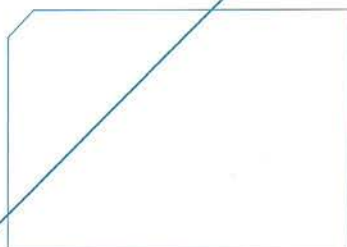
国际标准连续出版物号：ISSN1005-3255

ISSN 1005-3255

9 771005 325047

视界
View

编者按 “一个展览计划”

Editor's Note An Exhibition Plan 42

张大力 姜节泓 关系

Zhang Dali Jiang Jiehong The Relationship 43

王广义 俞可 对话王广义

Wang Guangyi Yu Ke The Conversation with Wang Guangyi 50

苍鑫 媒介

Cang Xin The Medium 58

焦兴涛 “天下海牙”——荷兰海牙中国当代雕塑展

Jiao Xingtao "The World Hague"—The Chinese Contemporary Sculpture Exhibit in Hague Holland 62

韩晶 策展散记——在“拟像与碎片”之外

Han Jing On the Writing of Curating—Beside the "Simulacra and Fragment" 66

李珂珂 经验借用——关于器空间“媒介的视域”展览

Li Keke The Borrowed Experience—The Exhibit of "Medium's Vision" in Haus 68

新潮
Nova

本刊编辑部 罗中立奖学金

The Editorial Board Luo Zhongli Scholarship 72

陈德洪 当代艺术创作与研究生教育

Chen Dehong Contemporary Artistic Creation and Education of Postgraduate 80

吴迪 艺术奖项——战场或秀场?

Wu Di Art Prizes—The Battlefield or a Show? 82

资讯
News

易小燕 “我们的魔幻时刻”，它的终极指向在哪里？——记2011横滨三年展

Yi Xiaoyan Where is the Exreme Orientation of "Our Magic Hour"—Yokohama Triennale 2011 92

“一个展览计划”

An Exhibition Plan

编者按 Editor's Note

一个展览的启动与完善，从方案就能领略出艺术家的学术思考与对当下艺术状态的阐释；在思想转换成一种真实的物质表达和空间呈现的过程中，或许因为种种原因，有些最初的构想被迫流产，抑或在其中衍生出更多元的维度，我们都不得而知。但不可否认的是，不管是艺术观念的呈现，还是真实的三维现场，都是构成一个展览不可或缺的艺术元素。

因此，《当代艺术家》近期以“一个展览计划”为专题，邀请活跃于当代艺术领域内的艺术家，策展人借这一话题呈现他们的艺术思考方式。剖析支撑展览成功背后的各种动因。分享展览的最初动因：展览中艺术作品

的呈现方式，对空间的分析：怎样制造展览的效果，现场感，怎样与观众的互动沟通；展览的推陈出新，艺术家在规划和讨论展览时的“灵光乍现”，抑或在遇到障碍时，解决或推翻前一个构想的迂回曲折等。还原艺术展览从思想到物质呈现的每一步，以期展现给读者一个完整的展览规划文本。

关系

The Relationship

张大力 姜节泓 Zhang Dali Jiang Jiehong

艺术家与策展人的沟通和思想观念的相互解构与重组，对一个展览来说是至关重要的。在这样的对话中，我们或许可以领略和探索促成艺术展览的种种微妙，透过清晰的脉络与书信对话，为我们揭示艺术展览形成过程的种种情节。

1. 展览的艺术理念

“关系”一词别看只有简简单单的两个字，可在中文里它所蕴含的内容异常复杂且深远。可以说，它直接切中了中国人的核心问题。这种根植到社会、政治、经济、文化、生活之中的深意，随着社会语境的变迁而变化，进而更加多元与丰富。离开了字典上一板一眼的阐述，更多的意味也许需要用时下网络流行的一句“你懂的”来轻轻带过。的确，生于斯、长于斯的国人，如何能不懂“关系”内里的错综复杂。人从诞生下来就被各种“关系”的网络所笼罩。因此，策展人姜节泓很早就有了对“关系”这个展览的思考，它的实现需要一个机缘。

“关系”不是一个命题，而是在生活本身，而我们的展览可以建立起一个审视日常的批评性眼光，并反思和探讨“关系”现实的或是想象的、表征的或是记忆的，及其在线性历史陈述之外所独具的当代性。

在这个开放主题的框架下，以艺术家从个人经验中听到的，看到的，感受到的，经历过的关系为题材，透过装置、影像、雕塑、绘画以及“对话”等多元形式表达他们对个体与集体、社会之间千丝万缕的关系。以视觉实践对“关系”进行多维度的解读。展览中，艺术家与民众更多的是通过作品，产生互动或相互介入的一种新的“关系”。

“关系”展里有什么“关系”？民众是否看得懂“关系”展中的当代艺术？当代艺术家往往是在创作中，把各种话题或者熟悉的事物进行变形，或者碾碎和放大，并将自己的思考糅入。熟悉且陌生的感觉会让观众产生与之沟通、理解和互动的欲望。也许在与艺术品快乐的互动中，在展厅里静默的思考里，在迷惑甚至不屑中，一种奇妙的关系油然而生，无论你是抱着什么态度跨入广东美术馆的大门，“关系”由此展开。

2. 对于展览方式的思考与呈现

传统以理论为旗帜的策展程序分为两种：策

草图一，关于“关系”展览的作品构思

#2

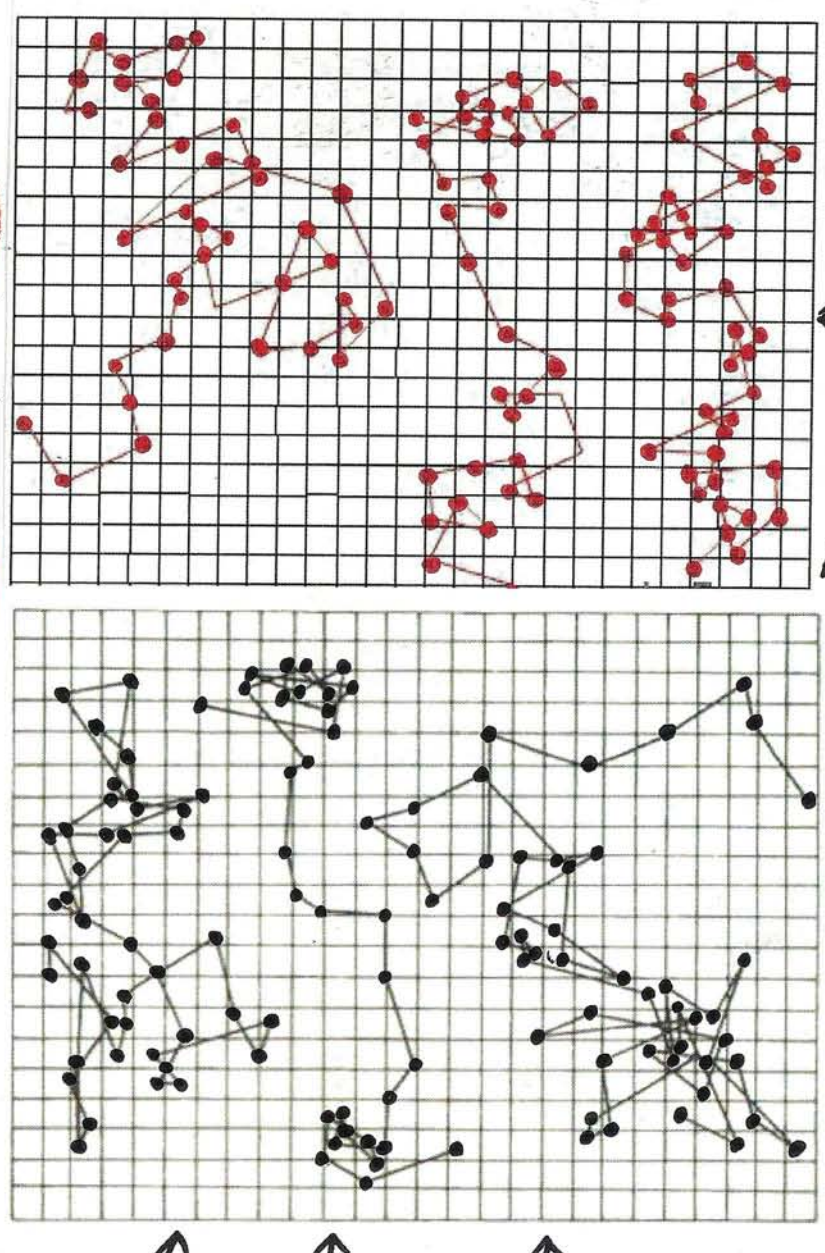
展概念先行和艺术家实践先行。艺术家的实践前置，即策展人通过展览理念挑选既有的艺术作品，邀请符合展览概念的作品参展的形式；而后置，则是艺术家以展览概念为中心创作艺术作品的形式。

然而，无论是艺术实践的前行或后置，都以线性时间为坐标轴，这极大地局限了策展人与艺术家之间的交流。此次展览，正是打破传统将展览概念与艺术实践割裂的策展形式。在线性发展的基础上，抛弃“先后来”的传统形式，充分把握艺术家与策展人之间的空间维度，将展览概念与艺术实践并行，创造全新的立体策展形式。

#1 展览现场 张大力

#2 草图一，布朗运动 张大力

张大力 2011.2
 张大力 2011.2
 张大力 2011.2

草图二,

物理学上的
 “布朗运动”

“Brownian Motion”

定义: 悬浮在流体中的微粒受到流体分子与粒子的碰撞而发生的永不停息的随机运动, 被称为布朗运动。

布朗运动的详细图说明:

1827年, 英国植物学家R. 布朗观察到悬浮在液体或气体中的微粒子作永不停息的无规则运动。这些小的颗粒, 为液体的分子所包围, 由于液体分子的热运动, 小颗粒受到来自各个方向液体分子的碰撞, 布朗粒子受到不平衡的冲击, 而作沿冲量较大方向的运动。又因为这种不平衡的碰撞, 使布朗微粒得到的冲量不断改变方向。所以布朗微粒作无规则的运动。温度越高, 布朗运动越剧烈。它间接显示了物质分子处于永恒的、无规则的运动之中。但是布朗运动并不限于上述悬浮在液体或气体中的布朗微粒, 一切很小的物体受到周围介质的分子的撞击, 也会在其平衡位置附近不停做微小的无规则运动。

自展览策划的起始阶段，策展人就通过电子邮件与参展艺术家往来通信，并在沟通中与艺术家一道建构策展理念并激发实践创作。这种书信交流建立了策展人与艺术家之间的“关系”，其文字形式也成了与展览中所呈现的视觉作品同步的实践成果。

张大力的“布朗运动”，可以看到数个“人”穿插在巨大的脚手架中，杂乱的脚手架仿佛也形成了一张大网，把人纠结在其中。艺术家是想通过物理学，来对个体受到社会上的各种关系或者事件“撞击后”产生不规则的运动进行视觉上的计算、解读……

(以上节选自策展人姜节泓对于展览的思考)

3. 艺术家与策展人的思想碰撞

张大力(以下简称“张”):当然可以用邮件的方式来探讨作品和展览方式及“关系”的意义,我觉得慢慢思考并将思考内容写下来是目前艺术家的弱项,虽然不能要求每个艺术家像理论家那样来阐述作品和创作,可是一个艺术家理应明白地告诉别人,他在做什么、想什么。

我还是展览那些人体,按我新的布展方式可能会给人们一个意想不到的结果:不是那么血腥的挂在钢丝上,而是静静的埋在白墙内。事实上这种静止和凝固更暴力,让观众了解自己也如同这个墙上的废物和静物。还有,我的那五件僵尸能否允许也在这个展览里出现?

姜节泓(以下简称“姜”):大力,这样看来,你上一封信中所提到的三个方面的关系显然

是纠结在一起的。我也曾经写过你的“肉皮冻民工”、“一百个中国人”和“种族”,现在回想起展览的本身,倒吊的形式对作品是很大程度上的一种延伸。对于新作品,我们简单的讨论过,可以把它看作是另一种不同的被捆绑、被束缚的形式。

这样的展示方式对于假墙的工艺要求很高,要做得很干净。另外,我也在想象你的作品。一,假墙有没有可能是其他材料的,比如是白蜡的,或是像冰一样半透明的东西,但这种材料的考虑完全是出于视觉效果,好像和概念还是没有直接的联系。若要与概念有更加契合的联系,应该又是什么样的材料?又是理想化的胡想,没有考虑制作成本。二,如何有效地利用那几根柱子,而不仅仅是不影响作品,当然,正如你所说地,如果光是一圈镶嵌于墙内的人也已经很简洁响亮了,形式上的丰富是不是反而会画蛇添足。

张:考虑到造价和施工工艺目前石膏板和轻钢龙骨应是最便宜和施工最简单的,因为要按人体的形状来掏洞镶嵌进去后再用腻子修补周围。当然如果经费更多和施工的工人技术更好,或者布展时间更长,那我有更多的可能性设计。我在西藏曾看过让我终生难忘的骷髅墙,人肉被鹰吃了以后,人骨和头颅就被一层层的叠压在泥墙内。很震撼,但施工要求很高。现在的方案一是造价低,二是不破坏美术馆的结构,且安装容易。我觉得就是石膏板的白墙效果也不会坏,可能灯光要好好考虑。

又仔细看了你发过来的图片,我有种预感,可能在广东美术馆做不出来我要的那种人墙的效果,还有那四个柱子会遮挡视线。我想在展厅内用脚手架搭建一个中式的房子,然后再将人体倒挂在那个房间内。我原来有个方案是给威尼斯双年展作的,但是他们选了别的作品。我想这个建筑和人体组合的效果会好点,而且容易实现,租建筑脚手架要比做四面墙便宜,一般的小公司也可以完成施工。你觉得如何?我们还有时间可以调整和讨论。

姜:工艺的问题也是我所担心的。另外,我在想你的新方案,楼中楼的感觉是不是显得局促,或者索性局促;倒也引申出新的意义来,但又会不会喧宾夺主,让人体的分量缺失了。是不是还是原来的嵌墙方案来的干净?柱子是个问题,这个也是我先提出要与你商量的,我们能不能使柱子不仅

草图三. ⑤ 制度下的社会布朗运动 声势较大的群众性活动

有时我们对一种现象百思不得其解,但盘^点一下也会知道其中的秘密。这是一幅冷^酷的面孔,就如同序曲^{一样},不为经历过它的人们所注意,发生了就发生了,不问为何发生,结果什么都不知道就进入了终曲。活着就是被动的过程,你并不知道历史的深层结构就在这被动过程中被注入到每个个体的骨髓之中。

草图四. ⑤ 布朗人生

这些词汇,还有更多的词汇就是影响每个人的介子分子,我们的行为受这些词汇控制,身体也变成了一种只属于这个典型社会的产物或者是

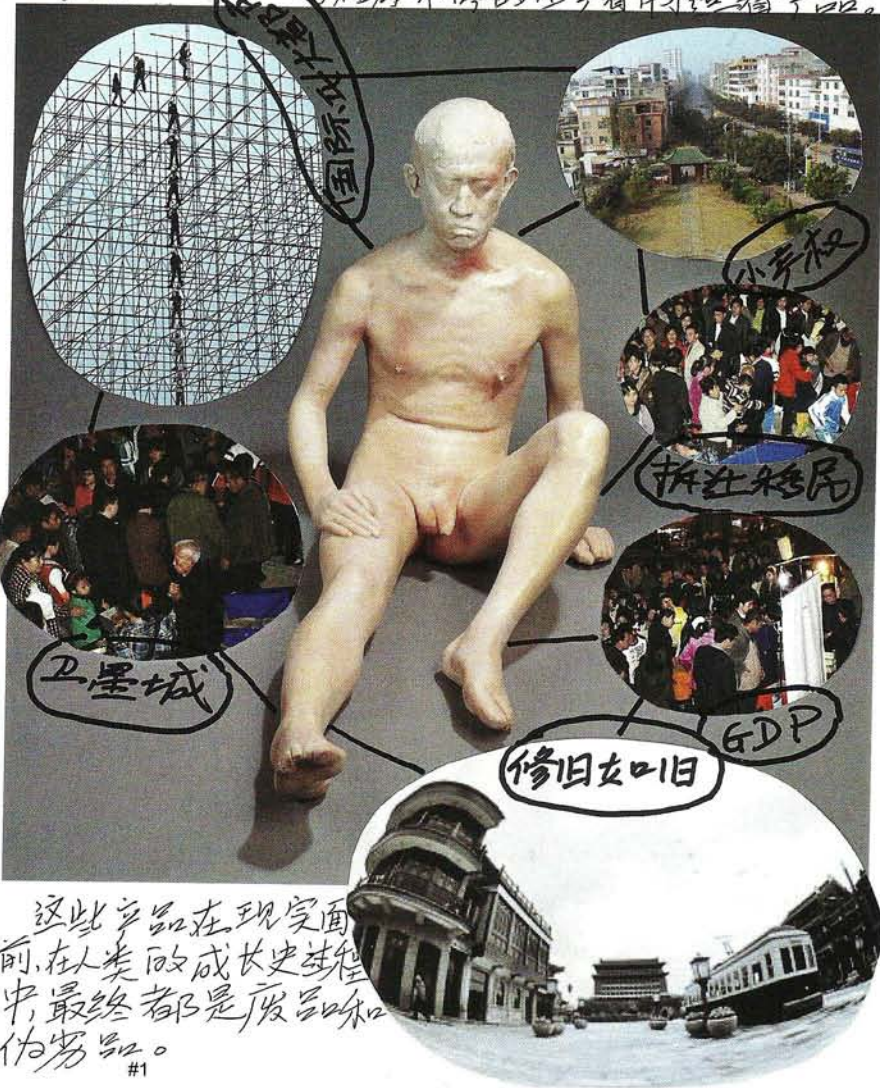
#1 布朗运动 草图二 张大力

#2 e制度下的布朗运动 草图三 张大力

#3 c布朗制度下的布朗人生 草图四 张大力

草图四, ④
布朗人生

一种中附属品, 它已丧失了原来与生俱来的精神, 这种产品可以大量的制造和复制, 最后只有共性的特征, 毫无个人特点。这条产业链沿着既定模式与程序不停的生产着制造着产品。

张: 请看这张草图“布朗运动”, 也是用建筑脚手架, 利用四个柱子作支撑来互相穿插连接, 人体被钢管刺穿悬在空中, 这些钢管的结构限制在四个柱子的空间之内, 观众在周围。我这几天又仔细的看了一下这六十多年来的历史, 想找一找它们之间的内在逻辑和关系, 但让人惊奇的是它们呈现的是物理学意义上的“布朗运动”。在下一步的草图里我会用具体的图片来讲述这个过程和证明这个历史的“布朗运动”本质。

把人嵌墙里也可以考虑用四个柱子形成一个封闭的内空间, 人朝外, 观众围绕来观看。我觉得人体镶嵌的方案也没什么不好, 主要是怕施工的精细程度和时间。要达不到那样的效果, 现改就来不及了, 还是多有些方案准备好些。是不是有其他艺术家也使用建筑脚手架? 如果是这样, 我应朝别的方向思考。

姜: 这个方案好, 我觉得比建筑结构的那个好。人形以外的装置部分还是抽象一点, 别太有叙述性, 反而是一种限制, 你说呢? 至今还没有人用脚手架, 这倒没有关系。但是这个方案我唯一有疑虑的是空高。这样做的话, 空高应该是越高越好。现在的空高太压抑, 除非让它更低, 索性作出压抑的感觉。我会把这个方案和嵌墙方案都要去美术馆, 问问他们的施工能力和实现可能。

张: 脚手架是无规则抽象的, 也是为了利用柱子, 那四个柱子四周也用脚手架包裹住, 力量应该在架子本身和地面的几个受力点。空间也应该不是问题, 压抑点更好, 让观者喘不过气来。粗糙的东西在中国容易实现, 精细的够呛, 我尽量多备几个方案。还有, 布展的时间有多少? 脚手架五天足够了, 但镶嵌人物至少需要两周, 南方腻子不容易干。

姜: 好的, 我理解你的意思, 我们把这个方案列为第一方案吧, 除非布展期和人工活都能保证。如果这样穿透的方法布置的话, 是不是把人体展完了就都损坏了?

张: 没关系, 只要展览现场效果好就行。

姜: 我们主要有两方面的事情商量, 一个是展览本身, 包括你的新方案和展览场地, 一个是画册。此次展览, 由于场地的关系, 有一半的艺术家可能会改/换方案。我们在电话里也大致聊了你的新方案, 你能画给我几个草图吗? 如果你需要租用脚手架钢管的话, 因为会涉及到费用, 请尽快核算一下, 报给美术馆的工作人员。我现在留给你的是一号馆的3层橙色空间(今日一号

不是障碍物, 反而非有不可, 成为作品的一部分? 我一月几号会去一次美术馆, 施工问题届时我也会核实。

张: 这是我一正一反的两个构想, 正的房子当然是越高才越有视觉效果。反的房子也可以是多边形或方形, 也可以是在四个柱子内的空间作上下倒扣的碗形, 人在中间。不过我还有些想法, 这几天也会画成草图, 我们再往下走。当然若是能利用进门大厅的位置, 我可以用脚手架搭建成一个城门的建筑结构。

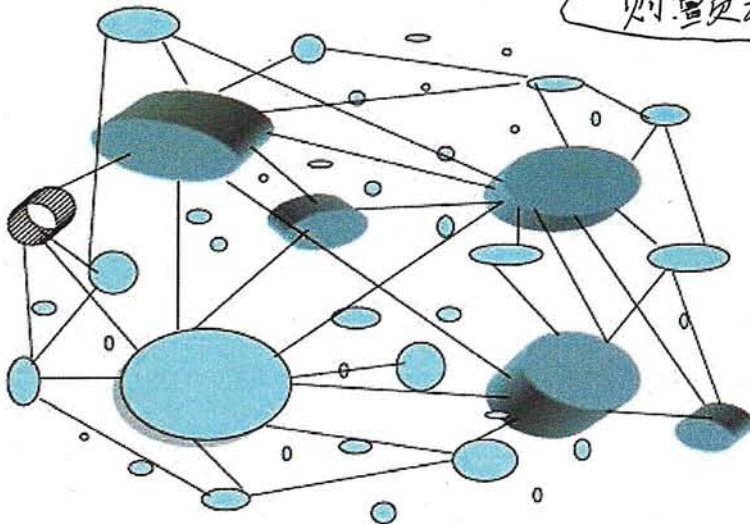
姜: 我觉得嵌墙里的好, 跟以前的展示形式不同。如果倒吊的话, 我也想过进门大厅, 但是, 我得全盘来考虑。原因有三, 一, 底楼走廊位置的艺术家还没有定, 内容是否会有冲突; 二, 形式上与以前还是有点雷同, 尽管你加了建筑结构(我其实还是觉得没有建筑结构的好, 更干脆简洁); 三, 更大的问题是, 你的作品一旦从原定的展厅里出来, 我就会空了一个展厅, 这次的艺术家的一个萝卜一个坑。我们再一起想想。

#1 d布朗制度下的布朗人生 草图四 张大力
#2 a布朗制度下的布朗人生 草图四 张大力

草图四. 布朗制度下的“布朗人生”

一切很小的物体受到周围介质分子的撞击, 会在其平衡位置附近不停做微小的无规则运动。

①

布朗运动
2011年
...

大城市形态构想

及重要词汇

改革开放三十年来中国城市化与结构社会变迁(中国改革网)

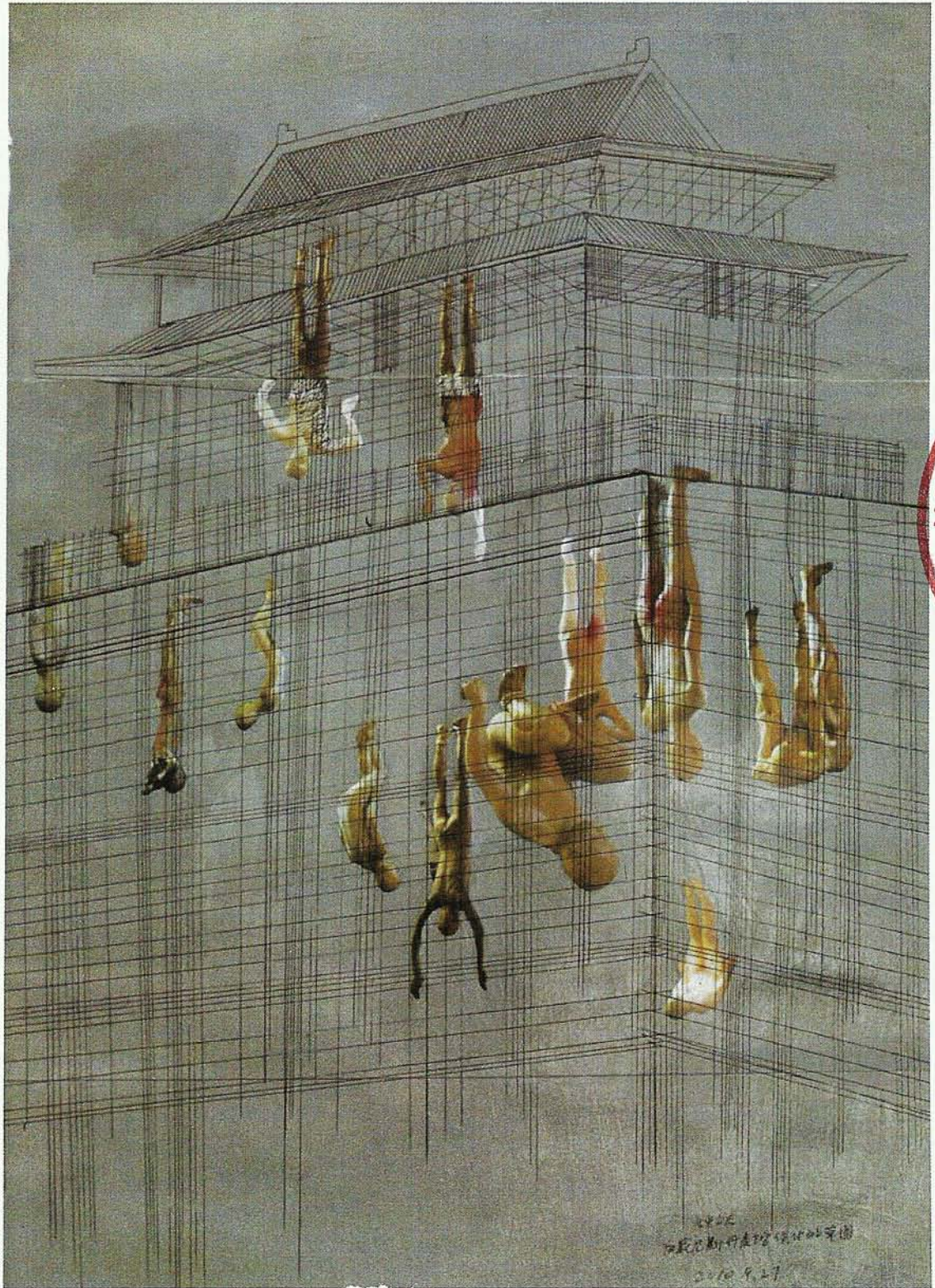
CBD中心

经济开发区

我们并不知道最终要去哪里? 成千上万的人的如灰尘一样随着潮水的起落而翻腾不息, 就如物理学中布朗运动的解释一样。可是我宁愿相信, 所有的事情必然有它的原因, 城市的改造千篇一律的雷同, 在这环境中生存的人, 将像永动机一样, 永远也找不到精神家园。

② 实施方案

李力 2011.2.28 存良用

馆2层即是有12米层高的主空间，届时为向京个展），如图所注的蓝色和绿色空间分别为杨心广和萧昱的空间。你是否需要有一头封死？如果平面图和效果图还不清楚，可能要麻烦今日美术馆馆里的同事再拍几张相关场地的现场照片。这次的场地不像广东美术馆的展厅分布那么简单，可能还是要按照各人的方案和需要再做协调。

我觉得你新的方案一定会有很好的效果，但是不是层高会不够？包括租借钢管的事宜还是要与今日美术馆确认。文字的事情我还在想，怎么可以不落俗套。我们这次一定争取把草图放进去，请你把草图直接发来好吗？确认一下层高的可能，草图在附件中，另外也估算和落实一下在北京租借钢管的费用。

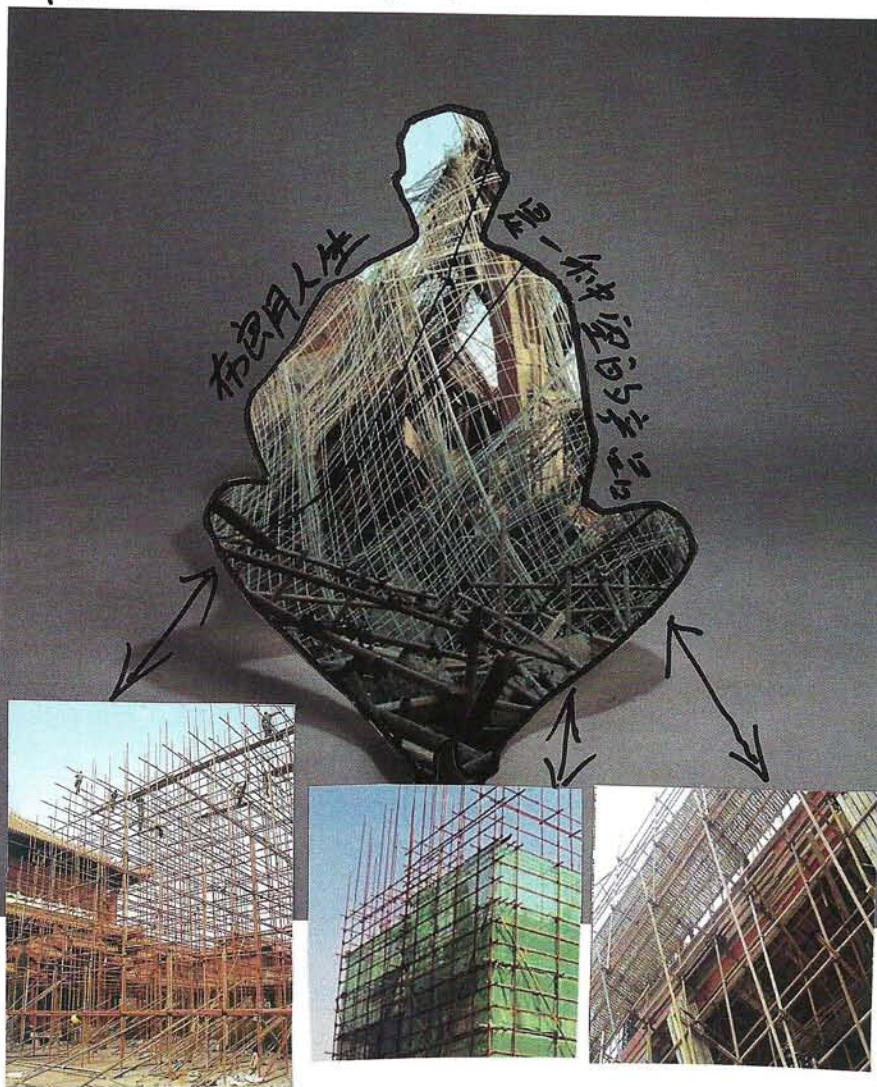
张：我看了展厅的图片，画了一个简单的草图，这样你可以了解我的展出方案。我的场地没问题，也不用封死，让看展览的人可以自由的穿过。根据面积，这次我可能需要400根钢管，100根长的，300个短的。另外也需要10名布展的工人。

关于文字的事，如果是两封信做了一个了结，可能很完美，我个人没问题，不知别的艺术家的想法。这次的画册我强烈的要求能刊印我的草图，没有草图，别人不会了解我的思考和作品的来源，光是作品结果的现场图片太乏味。

我的展区层高是3.7米。我想想办法，如果能有一些一米左右长度的钢管就没有问题。在广东美术馆租借的钢管有两种长度：4米和2米，那么根据这里的高度4米长的就不能租了。这次能放我的草图太好了。

结语：当艺术不再高高在上，当艺术可以让观众参与，那么在这种文化互动之中，观众与艺术品，甚至是美术馆便产生了一种关系。而在“关系”当代艺术展里，更突出了互动性这点。因此大部分的观展过程，可以是很轻松的，甚至具有一定的游乐性。伴随着趣味的观展旅程，让人意犹未尽，我们能在其中感受到，当代艺术展除了展示出他们对社会、对生活，对个人与个体、集体、社会之间的思考外，还有对当代艺术的反思和摸索。在展览场上，艺术家更多地注重与观者的关系。有的创作甚至需要观众的加入才能最终“完成”，构建成艺术家-作品-观众的完美互动。

草图四.⑤ 布朗人生

#2

张大力 运动草图 2011.2

#1 实施方案b 草图六 张大力
#2 e布朗制度下的布朗人生 草图四 张大力

当代美术馆