

展前访谈|鲁虹：艺术的重要使命是就人类生存的现状发言

2016-06-17 北京民生现代美术馆

Q：作为著名策展人，您去年在合美术馆策划了张大力老师的大型回顾性展览，您认为在他的三十多年的职业生涯中，贯穿始终的主线是什么？我们看到他创作了那么多风格迥异的作品，如何来概括这些作品背后的意义？

A：我有幸策划了张大力老师的大型回顾性展览，而合美术馆之所以选择他的理由，主要是基于以下四个

原因：第一，作为一位有历史感的艺术家，他不仅保存有完整的个人文献资料，而且能提供各个阶段创作的代表性作品；第二，在中国当代艺术从形成到现在的全过程中，他既是积极的参与者，也不断有优秀作品推出；第三，作为职业艺术家，虽然他也要靠卖作品生存，但他从没有为金钱去重复自己或抄袭别人，并一直保持了很好的创作状态；第四，与一些艺术家为迎合别人或市场而不断改变创作方向不同，他有着连贯性的思维逻辑与视觉逻辑。

宣纸 12

资料表明，张大力创作大致可以分为两个阶段。在第一阶段，即从1983年他上大学开始到1992年，他主要关注的是形式创新问题，这应该与他在中央工艺美院读书，并深受吴冠中先生的影响有关。而在第二阶段，即从1992年至今，由于清楚地意识到在问题丛生的当代社会，艺术的重要使命是就人类生存的现状发言，进而促使当代文化健康发展。所以他从关注审美的表达转向了关注观念的表达。而且其主线一直是就当下文化中的敏感问题发言，如拆迁和对底层人的关注等等。相对而言，他在后者上做得更多，时间也更长。值得指出的是，他并没有简单地采用学习西方当代艺术的做法，而是结合个人对中国现实的感受，不断地升华出了一系列相关观念与艺术手法。

常有人说他是多面手，因为他一方面从事油画、水墨、雕塑创作，另一方面还从事影像、行为、装置创作，其实，结合具体创作来看，他无不是有感而发，即先找到了要说的话题，然后再去寻找合适的形式。对他而言，形式只是思想的延伸。而这无疑是值得同好认真学习与借鉴的！

生命 1987

Q：从80年代以来中国当代艺术由地下到地上由边缘到中心，再由先锋到市场的宠儿，这期间的跌宕起伏，您也亲历其中。请给我们讲讲，当代艺术为什么能成为主流？其在文化领域的启示是什么？

A：中国当代艺术在2000年上海双年展之前，基本是处于一种边缘的状态，许多过来的人都记得，那时常常有一些展览被封掉，如1996年黄专做的当代艺术展览、冷林做的名为“是我”的展览等等都被封了。但是到2000年后，这一情况有了很大的改变，即不少国家美术馆，如上海美术馆、深圳美术馆等都做了介绍优秀当代艺术家作品的展览，此外，不管是出版、还是拍卖等等，当代艺术占了很重要的份额。如今还不能说当代艺术已经成为主流，但毫无疑问，当代艺术已经成为一个非常重要也不能忽视的存在。

按我的理解，当代艺术就是基于当下现实不断地提出新的问题、以启示公众，进而促进当代文化的健康发展。因此，当代艺术并不仅仅在形式、题材上对传统艺术进行颠覆，更重要的是在历史上留下一种与当下文化发展相匹配的作品，当然，由于其是前无古人的，所以也受到了艺术家、学者和社会上很多人的关注。

松树 Pine 亚麻布蓝晒 Cyanotype on canvas 180X200cm 2016.5.17

Q：从您个人的策展经历来看，艺术家应具备哪些素质才能算一个优秀的艺术家？您认为一个优秀的艺术家能给社会带来什么？

A：这些年我一直在写书或策划展览，所以也结识了很多优秀的中国艺术家。在我看来，作为一位优秀的当代艺术家应该有非常明确的问题意识，而所谓问题的产生一方面源于他对艺术史的认真学习，另一方面也产生于他对当下文化的敏感观察与判断。这两者缺一不可。因为，只有深入关注当代文化的发展，才会寻找到一些最敏感的问题来加以表达，同时找到相应的手法，以创造与我们时代文化发展相匹配的作品；另外，也只有向艺术史学习，才能有所借鉴，并有所超越。总之，优秀的当代艺术作品决不限于给人们带来审美上的愉悦，而是要给人以观念上的启发和思考。

雕塑 sculpture 汉白玉 white marble 169X52X38cm 2015

Q：您策划了《再水墨》和刚刚策划《第九届深圳国际水墨双年展》，您认为水墨和其它画种之间的关系是什么？我们在《极端现实》的展览上也看到了大力老师八十年代的水墨作品，印象深刻。最近大英博物馆也收藏了他八十年代的水墨作品，您认为这30多年的水墨探索，我们是否已经建立了一个自己的理论系统？其精神实质是什么？

A：大学期间我学的是水墨，也亲历了中国当代水墨从兴起到发展壮大的全过程，所以我策划或与人合作策划了不少当代水墨展，如“重新洗牌展”“再水墨展”“墨非墨展”“重新启动——当代水墨展”“与水墨有关展”“水墨新维度展”“第九届深圳国际水墨双年展”等等，此外我也写了《现代水墨二十年》的书，这本书今年还会再版。在我看来，水墨与油画、版画等其他的画种不同，并不仅仅是一个画种的概念，而是一种身份的象征或一种文化资源。

在这里，我要强调一下，在做这一系列展览时，我们也邀请了一些非水墨专业的艺术家参与，这当然不是简单的要他们也来画水墨，而是希望他们能与传统接上关系，因为如果对好的传统不加以借鉴，是很可惜的。回到你说的第二个问题上来。合美术馆在做《极端现实》展览的时候，大力老师于80年代画水墨作品令我非常的惊讶。我个人认为，由于种种原因，目前学术界对他的这批作品关注与宣传都是不够的。包括我自己写《现代水墨二十年》与做一些重要的水墨回顾展时，都把大力老师在80年代所做的重要工作忽视了。为了予以弥补，我最近为湖北美术出版社主编《中国当代美术全集》的时候，特地把大力老师在80年代画的水墨作品放进去了。我希望同行也能够认真对待他的这批作品。再回答你提的另一个问题，我认为，这30年来，我们的当代水墨探索虽然取得了很大的成就，但是相应的理论系统还没有完全建立，这需要大家共同努力。另外我还认为，当代水墨的发展有两个方面的问题是不能忽视的，即

一是要和传统的文脉对接；二是应与当代文化的发展产生一种紧密的联系。

水墨作品 Chinese Ink Works

Q：作为知名学者，能否告诉我们您目前关注的理论方向和下一步的工作？

A：当代艺术已经发展了30年了，的确到了需要梳理的时候。这些年，我与一些朋友一样，也在做着同步研究的工作，不仅已经主编出版了4套反映30年当代艺术的图鉴，也出版了几本有关于当代艺术的书。最

近我正在为湖北美术出版社主编七卷本的《中国当代艺术全集1978——2008》，这项工作已经持续两年多了，全集共有七卷，前六卷是以作品图片为主，其中八十年代有2卷，九十年代有2卷，新世纪有2卷。而且，前六卷还有艺术家简历、大事年表或围绕相关背景写的文章。第七卷则收集了30年来重要批评家的文献资料。据我所知，虽然现在的社会上关于当代艺术的书籍与画册很多，但无论是国家图书馆，还是各省市图书馆或各大学图书馆，所收集的相关书籍与画册却非常少，如此下去，若干年后，年轻的学者想做当代艺术史的研究就会碰到很大的困难。在这方面，我希望既能为今后做研究的学者提供一点点帮助，也为当代的学者、收藏家提供一点点方便。

雕塑 sculpture 汉白玉 white marble 169X52X38cm 2015

Q：怎样来从思想高度把握中国当下的现实？一方面大家都处于焦虑不安之中，而另外一面又极度亢奋，建了很多美术馆，每年成百上千的展览，到处都是艺术区，似乎艺术进入了历史上最好的繁荣期，您怎么看这种现象？

A：相对于过去，中国当代艺术显然有了更好的外部环境，一方面全国各地都陆续建立了美术馆，即不少地方都建立了官方与民营的美术馆；另一方面，全国各地都陆续建立了一些艺术区。不过，这两方面都还存在很多问题。比如，要是以国际标准来衡量的话，国内目前很多所谓的美术馆是不能命名为美术馆的。如南京某个老板建立了一个美术馆，并收藏了一批当代艺术家的作品，可是美术馆没办多久，这个人就把这批当代艺术家的作品拿到拍卖行去卖了。其实当时艺术家把作品送他或以非常低的价格给他是为了支持美术馆的工作，而不是让他参与市场运营，所以，我认为，政府要在建立美术馆方面设立一些门槛，不能说你有个空间，有点钱就可以随便宣布成立一家美术馆，而应有学术上的标准与管理上的具

体要求。还有一个问题，就是艺术区的问题。现在各地都出现了艺术区在变火后，因开发商介入，然后就出现了强拆艺术家工作室的问题。如何解决这个问题，我认为，政府要有相关法规才好，以杜绝和避免不良现象发生。武汉创意天地的做法是，所有艺术家工作室出售，都有两证，这样就解决了上面所说的问题。据知，他们那里，还有低价租给以青年艺术家的工作室或候鸟工作室。后者是请国内外知名艺术家在此工作，因为有严格的合同，所以也可避免上面说到的问题。各地区可以借鉴一下。

鲁虹，1954年1月生，祖籍江西。1981年毕业于湖北美术学院，现为国家一级美术师、中国美术家协会会员、武汉合美术馆执行馆长、四川美院、湖北美术学院与华中师大美院客座教授、硕士生导师、国家当代艺术研究中心研究员、湖北美术馆客座研究员。美术作品5次参加全国美展，出版多本学术专著，策划了多个学术展览与活动，有约三百多万字的文章发表于各丛书及专业刊物上。

恒久与无常

张大力新作展

Permanence And Impermanence

New Works By Zhang Dali

总策划 周旭君
Chief Curator **Zhou Xujun**

策展人/学术主持 巫鸿
Curator/Academic Director **Wu Hung**

策展助理 李珂珂
Co-curator Assistant **Li Keke**

主办
中国民生银行
北京民生现代美术馆
Organizers:
China Minsheng Bank
Beijing Minsheng Art Museum

协办
博洛尼亚美术馆协会(意大利)
海牙雕塑美术馆(荷兰)
武汉·合美术馆(中国)
in collaboration with
Genus Bononiae (Italy)
Beelden Aan Zee (Netherlands)
United Art Museum (China)

展览主题
当代艺术中的恒久与无常
Permanence and Impermanence
in Contemporary Art
展览时间
巫鸿 周旭君 李珂珂
策展助理：周旭君 李珂珂 巫鸿
王冬雷
策展团队
Wu Hung, John Clark, David Jacoby,
Christian Scheidegger, Lu Hong, Yu Ke,
Gary Xu, Peggy Wang
展览地点
北京民生现代美术馆二展厅
Venue
Conference Hall at Beijing
Minsheng Art Museum 2nd
展厅
2016年7月2日
9:30-12:30 14:00-17:00
Date
July 2, 2016
9:30-12:30
14:00-17:00

2016/7/2—2016/8/3

开放时间
2016年7月2日 下午15:30
Opening
July 2, 2016 15:30 pm

展览地点
北京民生现代美术馆—展厅
Venue
Beijing Minsheng Art Museum Hall 1

地址
北京古塔国际酒楼的裙楼二层
地址/地址/地址
Address:
Shimoad Garden Park C2,
No. 7 Jiaowangwan North Rd., Chaoyang District,
100012 Beijing, P.R. China

票务信息
400-10-33331111
订票/订票
Ticketing:
ZHONGSHI
700012 Beijing, P.R. China
售票/售票

