

【绝对艺术】张大力：艺术不只表达个体，更代表你所处的时代

Original 2016-11-15 郭映娜 绝对艺术

权威/authority 公正/just 有态度/attitude

NE-CATCHING
GAZINE WITH
ENT PICTURES
ARTICLES AND
INTERNATIONAL
AUTHORITY,
NO ATTITUDE,
VERS VARIOUS
CATEGORIES
IF THE LATEST
INTERBARY
RESEARCH AND
TION REPORT.

+ 权 —— 威

+ 公 —— 正

+ 有 —— 杰 —— 度

张大力
张大力
张大力

本期杂志“特别策划”邀请知名艺术评论家杜威云策划了“历史背景中的个体选择”学术专题，本专题选择艺术家，把敏锐的直觉、巧妙的技巧、深厚的知识储备融为一体。

艾未未、高氏兄弟、黄锐、景柯文、金锋、毛同强、孟旭、张大力，以及年轻艺术家中的邓大非（乌托邦小组）等，在很长的时间里，这些艺术家并不是最炫目的或最“成功”的。但多年以来，在错综复杂的多变现场中，从艺术作品、言说、生活状态等方面看，他们一直坚守着当代文明的基本立场，不断刷新着自己的感受和表达。他们的作品，从当下延展到过去，在回溯历史的基础上洞察当下的暗流。这导致他们的作品散发着强大的气场，触及到深层的真相和智慧。也因此，他们在国际上享有盛誉，名家多年来屹立不倒并精彩迭出，新锐成为年轻艺术家中的表率。

张大力作为中国当代艺术领域里非常有影响力的艺术家，他的作品从早期反对暴力强拆的涂鸦《对话》，到揭露历史真相的《第二历史》，再到追问人类生命意义的《我们》，他一直以极高的社会敏感度来关注现实和批评现实。

他的作品一直都在紧扣时代脉搏，除了视觉上的震撼，更多的是在揭示社会问题，并引发人的深度思考，如果说史学家是用文字记录时代，他就是在用艺术的方式去还原、放大和揭示他所处的时代。

▲1952年第一届全军运动会

自1992年以来，关注当下与批判现实一直是张大力坚持的艺术创作理念，而这一理念皆因他熟知历史，通过思考社会现象来揭示正在发生的时代本质，在此我们应还原到他所经历的时代背景。张大力出生在上世纪六十年代，上学时学的历史只有儒法斗争史，但因自幼就对历史、文学有极大兴趣，后期经过自学，读过《史记》等中国古代经典史书。在他看来历史就是一面镜子，通过历史能看到未来，他将历史与个体比作两个纵横的坐标，作为艺术家，艺术不只表达个体，更代表了所处的时代。诚如他所说，“通过历史能看到未来，艺术不光表达个人或个体经验，而个体经验往往来自于你的民族，你的表达实际代表了你所处的时代更多人的看法，这就是艺术品的时代性。”

绝对艺术

绝对艺术

▲ 《100个中国人》雕塑 玻璃钢 2001

通过历史能看到未来，
艺术不光表达个人或个体经验，
而个体经验往往来自于你的民族，
你的表达实际代表了你所处的时代更多人的看法，
这就是艺术品的时代性。

▲伟大的共产主义战士

—— 将批判现实进行到底 ——

1992年是张大力在艺术创作上发生重大转折的一年，他开始使用涂鸦创作，作品也自此转向了关注社会现实和批判现实。当时的时代背景是邓小平南巡后，到处都在拆迁与重建，对于这种将古建筑、街区的暴力强拆，使张大力感到很愤怒，作为一个活着的个体，他想要表达自己，表达一种抗议，所以他选择了一种最方便、快捷，既能生产大量作品，又可以被很多人看到的方式——涂鸦。张大力用涂鸦表达了一种弱势群体与主流之间的对话与抗议，涂鸦在当时确实成了一种有力的对抗武器，而当涂鸦的墙被凿穿时，又将这种对现实的批判与讽刺发挥到了极致。

▲拆·故宫 1998年

张大力从关注城市、环境、关注拆迁，到关注人类本身，以“民工”或社会底层人群为题材的作品是张大力持续时间比较长的系列，也是他自命名“极端现实”的典型。

为何持续关注并以这一群体为题材，他的答案是这个身份最能代表三十年来中国的巨变，“民工”既不是农民也不是工人，这一群体是中国现代化进程与城乡改造形成的特殊群体，在中国占了很大的比重，并只在中国有，他们代表了三十年来的巨变！张大力不认为“民工”是底层人群，因为“他们和我们面临的问题都是一样的，他们可能是我们的兄弟姐妹，或者他们就是我们自己。这些人是这个国家的主体，我不关注他们我关注谁呢？”因此，以“民工”为创作主体就成了张大力批判现实最强有力的载体，并让他坚信要将批判现实进行到底。

▲ 种族 2003年《左手右手》展览现场

▲风马旗 2008年

—— 好的作品是接触本质，具有时代性 ——

好的艺术作品就应该是反映时代，揭示社会问题，而好的艺术家必定具有极高的敏感性，能把握时代的脉搏，在恰当的时候做出震撼人心的作品。从张大力的《对话与拆》、《第二历史》、《我们》都可以印证艺术品的时代性，“如果涂鸦放在现在，到处都有人做涂鸦，就没意义了；如果再早些做《第二历史》，大环境不允许，再晚做，对于当下，这件作品的意义就被消解了。这个时代在变，我也在变，我是身处在这个时代的人，我要紧扣住这个时代背后的思考，像剥竹笋一样，一层层揭开，发现它的生长规律，本质更重要，接触到本质，才是一个艺术家的能力。每个作品都有一个时代性，过了那个时代性，震撼人的力量就减弱了。”

▲对话与拆·平安大道 1999年

在张大力众多的作品中，可能业界和公众较为熟知的是反对暴力强拆的涂鸦，或是翻制“民工”的作品，其实他还有一组鲜少亮相但非常震撼的作品《第二历史》。《第二历史》创作于2003年，当时张大力自觉在创作上面临困境时，突然想起了一段往事，他父亲曾说过一张历史照片再发行时被修改的经历，于是就开始了《第二历史》的创作。多数人都知道历史会被篡改，但具体怎么改的？改了哪里？如果不懂历史是无从下手的，张大力调动了所有的时间、精力、智慧以及对艺术的思考和理解，耗时6年最终完成了130组对比照片，历史的真相在他的努力下被呈现，他用极为客观的方法还原了真实的历史，这组作品的意义已经不只有艺术价值，更包含了历史、人文、政治、经济、社会等多重价值含义。但由于《第二历史》涉及很多敏感问题，因此一直未能在大型公共美术馆等展出，只在广东美术馆和798的画廊展出过，或许随着时间的推移，会慢慢被呈现的。

▲我们 2009年

《我们》作为张大力另一件备受争议而又惊世骇俗的作品，在被展示的时候，让很多人心理上难以接受，但现实往往是真实而残酷的。尸体是不是艺术？如果不是，那艺术是什么？谁能解释艺术是什么？还有更大的哲学问题，人活着是为了什么？人类的终极问题，我们是谁，我们从哪里来？到哪里去？张大力说他作为一个艺术家，他也无法解答，但在他看来，“无论什么样的人，最终的结果都是一样的，就如《易经》所讲的：‘天下一致而百虑，同归而殊途。’”

▲松树，2016年

近几年，很多人觉得张大力的作品变了，变得没那么犀利和具有批判性了，《愚公移山》、《广场》、《蓝晒》等作品都更趋于温情了，但实际他并没有变，只是换了一种方法而已。自1992年以来，他的方向就特别明确，他的艺术一定要跟他的生活有关，与他所处的时代有关，一直在对一个时代做肢解和批判，尽管创作风格、形式多

样，但主题以没有改变过，始终会对批判现实进行创作

▲肉皮冻民工 2000年

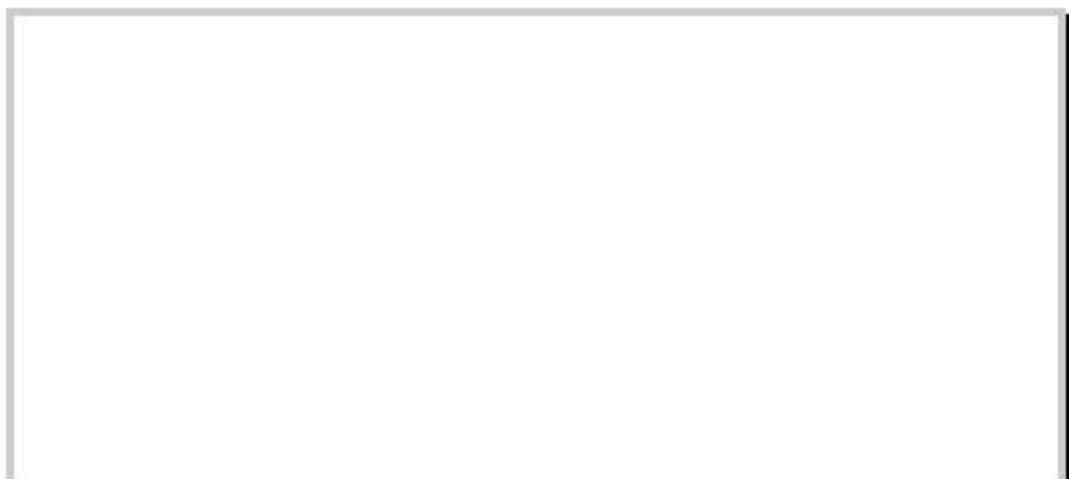

▲ 1950年12月，毛泽东和斯大林

▲ 1927年10月4日鲁迅在上海

张大力

1963 年生于黑龙江省哈尔滨市

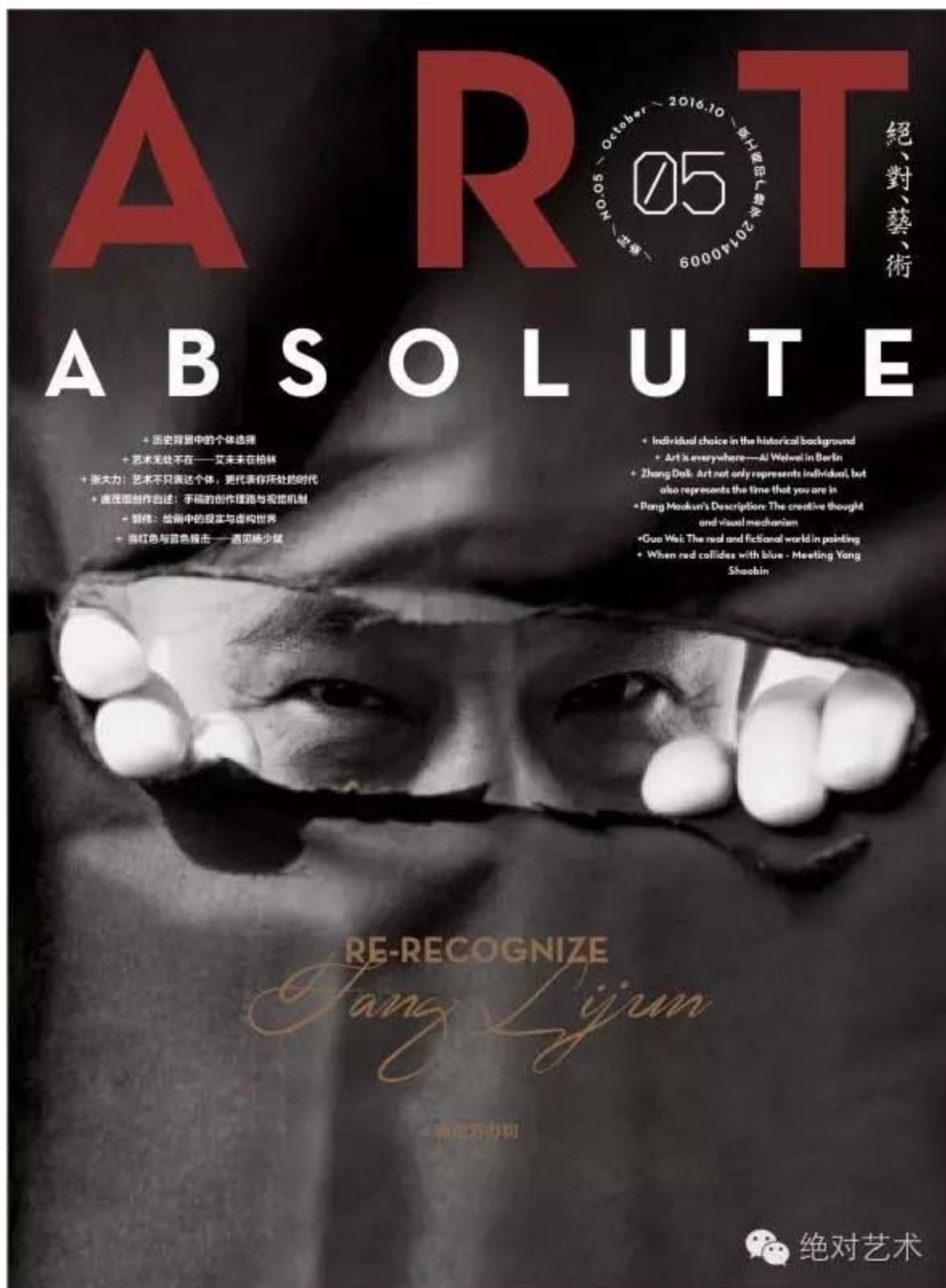
1987 年毕业于北京中央工艺美术学院

曾多次在海内外举办大型个展

以及参加海内外百余项重要群展

现生活、工作于北京

编辑：《绝对艺术》冯倩 | 雷蕾

▲ 《绝对艺术》杂志第五期封面

出版人兼主编 President & Editor-in-Chief : 韩江涛 Han Jiangtao

执行出版人 Executive Publisher : 邢宇 Xing Yu

副主编 Deputy Editor-in-Chief : 郭映娜 Guo Yingna

编辑 Editor : 孙妍 Sun Yan 、 王梦 Wang Meng

新媒体编辑 New Media Editor

雷茜 Leilei 冯倩 Feng qian

市场总监 Marketing Director : 李裕君 Li Yujun

• •••••

邮箱: weibo@absolutemagazine.cn

网址: <http://art.absolutemagazine.cn>

长按或扫描下方二维码关注《绝对艺术》杂志官方微信

微信号: absolute_art

绝对艺术

《绝对艺术》杂志致力于对当代艺术的学术研究和专业资讯的整合及梳理，联合国内外最权威的艺术理论家、艺术家、投资人及艺术机构等，对当下最新锐和热点的现象及事件进行严肃而公正的记录和报道，我们努力排除商业干扰，力求打造一本权威、公正、有态度的视觉大刊。

联系我们：

邮箱: market@absolutemagazine.cn

地址：北京市 朝阳区 秀水路1号 建国门外 外交公寓2号楼一单元41号 绝对传媒
