

ART
艺术

永恒与崇高——张大力的艺术

来源：Molly

作者：Molly

日期：Dec 11, 2018

展览海报

“十面埋伏——另一种社会视觉的介入”在四川美术学院美术馆展出，引起艺术界的关注和公众的热烈反响。此次由俞可和冯博一联合策展，邀请了陈界仁、陈文骥、丁乙、缪晓春、宋冬、徐冰、尹秀珍、张大力、张恩利、张晓刚这十位重量级的当代艺术家作品。在过去近两年的展览筹备中，两位策展人都深入重庆的社区和各种文化现场进行了调研活动，并在展览中提供一种社会视觉的切入点，让观众在空间场域中看到这些艺术家鲜活的个人案例，以及作为个体和社会关系、文化处境以及大的国际视野下的探索。

策展人冯博一

策展人俞可

“对这些在艺术史中非常有影响力的艺术家们而言，他们的文化身份已经从平民大众转变到精英阶层的代表。随着其身份发生转换，每个艺术家又是以什么样的角度介入到今天的当代文化处境之中？他们的艺术将去向何方？又如何构成现实世界和未来世界的关系，找到关于现场，艺术与社会，与公共空间的逻辑关系？这些放射性的问题，不仅希望为观众提供一种如何再认识这些功成名就艺术家的观看视角，而且意图真正意义上地使艺术与社会、城市、社区产生交互，从而保证当代艺术的实验性、前沿性和思想性，以及探寻建立中国当代视觉文化体系的可能性。”

为了让观众更好的解读参展艺术家作品及其创作脉络，“凤凰艺术”为大家介绍其中一位参展艺术家——张大力。

永恒与崇高——张大力的艺术

艺术家张大力

张大力，1963年生于黑龙江省哈尔滨市，1983年考入中央工艺美术学院（现清华大学美术学院），他是中国当代艺术中重要的艺术家之一。早在上世纪九十年代，张大力就以涂鸦的作品“对话”而闻名；他是最早关注民生，也是围绕民生创作的代表性艺术家之一。张大力曾参加过很多重要展览，也多次举办过大型个展，多次被MOMA等国内外知名博物所青睐。

他的作品从未放弃对公众、公共空间和公开话语的思考和批判。他的创作方向始终关注中国的社会现实，并从现实生活中汲取创作灵感及艺术表现的风格。创作每每都以新的视觉材料和呈现方式来展现给观众，探索至今，不断超越自己，涉及水墨、涂鸦、文本、雕塑以及古法蓝晒等创作手段。他曾在2003年写道：“差不多十年的时间，有一种感觉一直在我的心头萦绕，我想抓住它，并且想从最近的距离观察和了解其中的圭臬，它是一种氤氲的精神，和这种精神相吻合交融的就是我的同类……”，“同类”一词已经道出他对于与民工之间的一种本质上的认同而非具体的对等的内心写照与坚持。从《肉皮冻民工》（2000）、《一百个中国人》（2000）和《种族》（2003），到更近一些的《布朗运动》（2011）、《人与兽》（2007）、《广场》（2014）和本次展览中的汉白玉雕塑（2016）。他都一直围绕“民工”这个身份做了诸多探索。

张大力 《在空中》系列 雕塑 169×52×38cm 2015

此次展出的是《在空气中》汉白玉雕塑系列的其中五件作品，其中有两件男性圆雕和三件女性圆雕，五件雕塑都是站立姿态，其中的两座男性雕塑，一座的特征是身体前倾，背部微微弯曲，低垂着头，脸上的表情是有点悲伤的，整个姿态给人一种被现实磨砺的沧桑。另一座的特征是双手紧贴身躯，头微微上昂。整个身躯像是被捆绑住了。还有一位中年女性雕塑双手环抱置于头顶，头部向一边倾斜，总的来说，青年男子的紧张不安、中年女性的无奈和老年的沧桑，给人的第一视觉感受仍是“民工”的即视感。

张大力 《在空气中》系列 雕塑 190×50×39cm 2015

张大力 《在空气中》系列 雕塑 183×42×38cm 2015

这组作品是用汉白玉的媒介表现农民的形象，作品人物不安的神情、臃肿的体态，无助的眼神、松弛的皮肤、没精打采的状态；每一个特性都是农民工人群的生存、生活、精神状态的现实主义表现。这组作品表现形式上用尊贵奢华的汉白玉和底层农民工形成强烈对比。张大力雕塑的民工我们并不知道他们姓甚名谁，但他们可以用着名贵的汉白玉来做雕像。也是艺术家对自身身份的反思，强调这样的一个特殊群体需要平等对待。可以想见，他一方面是希望历史或后人能永远记住他们这个时代的民工阶层，如果没有他们的艰辛，也不会有现在的今天，他们是值得被记住的；另一方面是想强调，民工们虽然社会地位极为低下，但从某种层面上他们是高贵的。

张大力 《在空气中》系列 雕塑 172×55×40cm 2015

在《在空气中》系列雕塑中，这些生命个体的通过形象的瞬时拷贝，因为雕塑的形式得以凝固、成为永恒。这些雕塑作品从表象上看仍是张大力熟悉的关注现实的角度。从《肉皮冻民工》的肉皮冻到《种族》的玻璃钢再到《在空气中》汉白玉，他将农民工的形象不断进行着材料的置换，似乎是艺术家对其精神层面与社会身份地位的探讨。但，再深入追究下去，汉白玉作为雕塑从古至今一直象征着神灵与传说，具有灵性的意味，就比如汉白玉从汉代起就用于雕刻佛像、装饰庙宇等；张大力用汉白玉雕刻普通人，正如普通人追求灵性与神性，这也恰恰与古代佛家、道家的形而上学思想不谋而合：只能意会不能言传的意境。将血肉身躯用雕塑的形式代替，留下形象与精神的永恒。他的作品虽然立足于现实主义，但也抽离出永恒的观念。用艺术家自己的话：“使用汉白玉就象征着永恒”。正如批评家巫鸿说道：“汉白玉雕塑以昂贵材料精心塑造的人像不再显露原始拷贝的痕迹，它们纯净和虚幻的体形似乎在空气中弥漫和溶解，通过对纪念碑性的拥抱它们重新归于永恒的境界。”（巫鸿《瞬时拷贝与纪念碑性——“恒久与无常”的历史逻辑》）

张大力 《在空气中》系列 雕塑 169×59×32cm 2015

这一系列雕塑还是延续了艺术家对人的关注，这次展览虽然材料上具有独特性，但放眼艺术家整个创作生涯，如果不了解艺术家从最初以自己的形象进行“环境”到“人”的转换；再到艺术家关注的范围从“包含自己在内当时中国大城市底层的外地人群”到“种族”、“人类”再到此次“永恒”的转换；我们就没明白此次展览的核心意义，只有当我们用心感受艺术家的艺术创作的历程和艺术家心灵深入的渴望，才能从作品的表象下摒弃画笔、油墨、刻刀、肉皮冻、汉白玉以及“民工”这个形象等这些艺术中常规的元素，从而引出对“崇高和永恒”的想象。正如批评家巫鸿写道：“艺术家（张大力）与其题材（民工）的这种深层联系解释了这个题材在其艺术创作中的持久性。而在这个过程中，“民工”拷贝的意义发生了持续变化，从对一个特定社会群体的确切指涉转移为对种族和人类、暂时和永恒、现实与历史记忆等广义概念进行思考的手段和符号。这些形象的性质不再局限于对某种客体对象的“再现”（representation），而是被赋予了一种类似于“媒介”（medium）的意义，承载着不断变化的信息，提供了艺术家与观者进行交流的渠道。”（巫鸿《瞬时拷贝与纪念碑性——“恒久与无常”的历史逻辑》）

结语

张大力他的创作经历从装置到行为、摄影、雕塑、油画等。有人把张大力这种多媒介多元化的创作方式称为“不按套路出牌”。而张大力自己认为艺术家应该什么都会做，而张大力真正做到了这一点。艺术家张大力的创作生涯和作品最让人印象深刻和对之心生敬佩的是他不在乎外界对他的看法与评价，更不会在当下艺术混杂的环境中随处飘摇，他更看重自己内心的追求，坚持自身切身经历与艺术创作的联系和从小及大、由浅及深的艺术境界追求。尽管当下社会数码技术泛滥，张大力的作品始终不会被技术所控制和蒙蔽，始终能让我们感受到他不断切换和寻找适合的形式来表现自己、记录记忆和追求崇高与永恒的执着与真诚。

本文转载于《凤凰艺术》

上一篇：[【转载】主流空隙间的实验探寻——陈文骥的绘画 \(/art/0002484.html\)](/art/0002484.html)

下一篇：[首届“北京国际艺术高峰论坛”明年3月登陆798 \(/art/0002487.html\)](/art/0002487.html)