

客厅FM | 张大力：艺术家都别再做梦了！

原创：SHM 上海喜马拉雅美术馆 4月5日

上海喜马拉雅美术馆在喜马拉雅FM上隆重推出对谈节目《喜马拉雅美术馆的客厅》。每周一期，揭开“高冷”艺术圈的面纱，对谈文化艺术精彩人士。带领大家了解文化艺术人士对当下的感知对外界的反应。从文化艺术的视角刷新对世界的认识。版权归上海喜马拉雅美术馆所有，未经授权请勿刊载。

收听节目请点击
[阅读原文或扫码](#)

1963年生于中国哈尔滨，1987年毕业于中央工艺美术学院（现清华美院），现生活于北京。身为一位对于在中国北京社会政治艺术运动中有着影响力的重要人物，张大力以涂鸦、雕塑、摄影和绘画的形式来创作社会记录，数十年来不断地挑战着社会传统。早在上世纪九十年代，张大力就以街头涂鸦的作品“对话”而闻名，他也是最早关注民生并以此为题材进行创作的艺术家之一，同时他也被公认为中国第一位涂鸦与街头艺术家。

访谈

片段

01. 是不是艺术真的不重要，

重要的什么？

重要的就是你要接触现实。

研究现实，

在了解现实的基础上，

再针对这个现实做出反应。

你用视觉的方式做一个反应，

其实这个反应它就是艺术。

虽然出发点不是艺术，

但恰恰这样出来的才是艺术。

张大力：没有人规定这个是艺术，那不是艺术，没有这种事，我是从1992年开始这么想的。因为在92年之前我一直在画水墨画，那以后就停止了。我觉得这样不对，因为这条路再走下去就是死亡，就是空虚。你连自己都没有，你在干嘛？纯属在扯淡！**生活在那种小的情趣里，水的流淌里都是不对的，那是一个虚幻的东西。**所以92年以后我就突然不画了，转而上街去涂鸦。从那个时候到现在我慢慢地修正了我的理论，然后慢慢地把我的理论一点点像盖楼似地往上堆砌。两年前我开始总结我的理论，就是我所说的“**极端现实主义**”。至于它是不是一个理论我们再讨论。

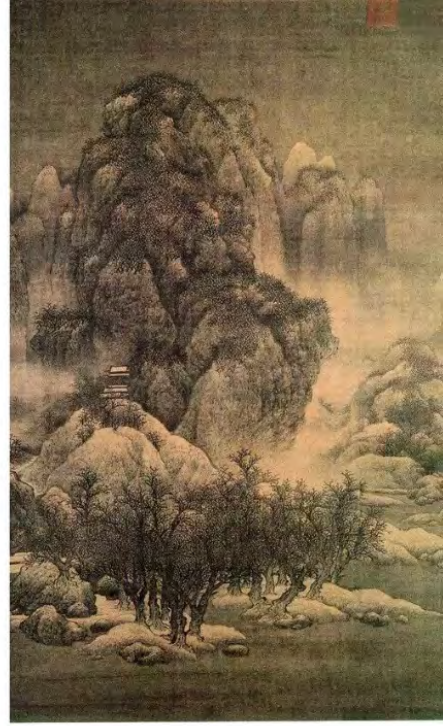

《雪景寒林图》，北宋·范宽，天津博物馆

为什么叫“**极端现实主义**”？就是说用极端的方法去把这个梦击碎，让别人重新看到现实是什么？而不是生活在云里雾里。我觉得艺术家有这样的责任，而且艺术家应该变换不同的方法去让观众还有自己重新回到现实，不要再沉迷于做梦。这些所谓的梦误导我们回不到现实中，使我们的眼睛看不到现实与存在。第一：过去的已经过去了，你不是真正地了解历史。第二：未来不属于你也不属于我，它属于未来的人。所以我们的眼睛只能看到今天、看到周围。

(左) 《溪山行旅图》，北宋·范宽，台北故宫博物院
 (右) 《万壑松风图》，南宋·李唐，台北故宫博物院

很多评论家、策展人，他们写的文章中没有真正地写出内心的自己，一直在写一些关照西方或是中西方关系的内容，说着说着又到别人那去了，根本不是在讲自己。如果你真正讲自己，你需要把自己的痛和爱讲出来。你自己经历的东西肯定没错，如果够深刻，全世界的人都会翻译出版的。我们要端正心态，**我们关注远方的时候实际上是为了关心中国，只不过是拿远方做一个比较，但千万别误了事儿。**关心远方就一直跑到那回不来了，如果你关心远方只是为了关心远方，你还不如到那个地方去更好。

02. 艺术家强调个人的创造性， 人的创造性到底高明在哪里？

我们过去总说我们伟大的艺术家必须要创造一种新的语言，但事实上没这回事儿你知道吗……
(完整内容请收听FM)

我认为语言的独创性不是非常重要，用任何语言方式都可以。你画什么、做什么、表现的是
什么，这个最重要。如果语言跟你想表现的东西没有关系，你仅仅是为了语言而语言，艺术
将毫无生气与意义，它不能打动人。我认为抽象表现主义都有它的内容，它并不仅仅是玩语
言，他是有理论基础的。

《秋天的节奏——编号30》1950
杰克逊·波洛克，美国大都会艺术博物馆

03. 与现实越贴近的内容， 越是有生命与力量。

如果你去表现现实，你可能会马上找到你的语言，这个语言就在你所要表现的事物本身中，
它就在那，你都无需去刻意寻找。比如说拍照片，我就是这么愣拍，我就是拍它在那，拍得
多了，语言就出来了。所以在你创造之前，千万不要规定说我必须找到一种语言或者找到一
种创作风格才行。很多人想在动笔画画前先找到自己的风格，错矣！

(左) 《拆 2001410D》2012, 图片: 奕来画廊

(右) 《拆除和对话 No.50》1998, 图片: 奕来画廊

很容易进入市场被人记住，并有自己符号的内容，很可能后期会被语言和符号所限制。当有一天你真的想表达你所思所想的时候，这套编码对你来说已经变成一种观察现实、表现真实的障碍。等你抛也抛不掉的时候就晚了，你扔又扔不了，不扔又麻烦。因为你的脑袋已经进入某种语言编码的状态，你若还想编另外一套码，你的藏家第一个不允许，说你这套方法更好，那套不值钱，所以你将被形形色色的东西所控制。

04. 语言应该是跟着现实走， 在社会现实中游走的过程中， 语言会自然地就流淌出来。

所以不是内容决定形式，或形式决定内容，事实上它们俩是不可分的一个整体。虽然这并没有变成我们艺术界的争议，但它潜伏在每个人的脑中，人人在创作之前都被此羁绊、为之困惑。李白用的文字我们今天还在用，且都是天天说的话，如：“黄河之水天上来”。但你就是写不出来。

为什么写不出来，因为我们没有感觉，当你有感情的时候这自然就蹦出来了。所以我觉得感情是非常重要的。不要一开始就有一个预设，等你误入歧途以后真的非常麻烦，关心你周围的事就好了。不要怕没有风格，你的风格实际上就在你的行动之中，你的风格会随着你的行动而形成，然后你的内容也就慢慢地强大了……所以艺术一旦跟生活割裂，你马上能发现它的假惺惺……

《AK-47》，

张大力，布面丙烯

05. 我认为关注此时此地的现实， 就是最形而上、最永恒、

最普遍、最终极的。

庄子写的“道就在屎尿之间”。明朝有人这样解释“道”：早上吃顿饭特香，然后到晚上变成屎拉出去，然后这个过程就是“道”。这是一种对道的解释，我们今天所说的道就是“道路”的“道”，因为我们眼前能看到的“道路”就是这样的。如果眼前看不到这个“道路”，“道”就是飘在空中的，这绝对不可能发生！

《吃土豆的人》，文森特·凡·高

06. 我觉得“形而上”、

“形而下”不矛盾，
它们是一体的，
就是说越现实的东西，
其实往往是越“形而上”的，
越当下的东西它可能还越永恒、越终极。
其实，大俗即大雅。

你解决了自身的生存问题，你也就解决了“道”，也就解决了“形而上”。其实没那么多玄而又玄的东西，一点都不矛盾。所以不光要我们俩谈，我们还要找很多人，做大量的工作，

让艺术要回到真实的状态。比如说做一些展览、写一些东西.....(完整内容请收听FM)

《竹子Bamboo》，张大力，宣纸蓝晒

收听节目请点击
阅读原文或扫码

本期内容索引

00:02:00 1992年开始不画水墨画涂鸦
00:03:38 艺术家们不要再“做梦”了
00:07:10 关注远方是为了关注中国
00:12:20 艺术的语言形式会成为创作的障碍
00:15:55 风格就在行动之中
00:18:45 艺术不应该和生活割裂
00:19:30 庄子说“道在屎溺”
00:27:09 凡高的绘画不是“空中楼阁”
00:31:28 创造就是发现，很多人“视而不见”

采访/ 杜曦云

音频制作/ 邵沁韵

图文整理/ 邵沁韵、王亦杨

图文编辑/ 宋兆云、Asoka

上海市浦东新区樱花路869号喜马拉雅中心南区3楼，可搭乘7号线至花木路站或1013、976、花木1路、浦东11路、江南
专线

3F, Zone A, No.869, Yinghua Road, Shanghai. Take Metro Line 7 to Huamu Road station or No.1013, 976, No.1
Huamu, No.11 Pudong, Jiangnan Line Bus