

【现场】“雕塑无边界”讲座实录（二）： 雕塑的意义在当下还没有真正表达出来

2015-07-23 北京民生现代美术馆

北京民生现代美术馆开馆展“民间的力量”征集单元和邀请单元，一定意义上可以看作是中国当代艺术“新”和“老”的部分对比呈现。美术馆媒体与公教部因此以艺术媒介为主题，邀请征集单元获奖年轻艺术家的部分代表和邀请单元的部分代表艺术家，推出民间的力量—“碰撞”系列讲座，希望在“新”与“老”的碰撞中迸发出思辨的能量和艺术的火花，从一个全新的角度带领社会公众进入展览而理解艺术。该系列的首期讲座于7月19日下午举行，我们邀请到张大力与伍伟以雕塑为主题，为公众“碰撞”出一场有质感、有内容的对谈。

讲座现场

张大力对谈伍伟

► 主持人

张大力老师的创作倾向于介入外部与现实。比如你的“第二历史”这样的作品，由于介入社会现实而带来的阻力应该是非常大的，如何解决这种阻力？

► 张大力

我们每一次的变化，都是因为这个国家的变化使我们在夹缝里生存下来。比如说如果我不上大学，可能在一个工厂当一个工人，虽然在那个时候是不错的一个选择。我很幸运考到北京

来，然后中国进入市场经济时代，靠艺术可以生存下来，每次中国的变化都带来我个人的变化，在这种大的变化当中我也抓住了内心不能放弃的东西，所以我的创作是从这种时代变化里找到我个人跟时代之间的关系。比如《愚公移山》，这里面三个层面：第一个是古代的故事；第二个层次是我们必须要读的老三篇《愚公移山》与《毛泽东选集》；第三个是后来我上大学的时候看到徐悲鸿画的两张《愚公移山》，一张国画一张油画。他是1939年画的这两幅画，毛泽东写的文章是1945年，我们大家都认为是徐悲鸿读了毛泽东的文章来创作《愚公移山》这两张画，这是当然的一种想法，所以理论跟创作是颠倒的。后来我创作《愚公移山》之后，后面还有更多的感触，愚公是什么？现在所有中国人都是愚公，我们不需要太多的愚公了，我们天天挖，天天刨，只能挖走物质上的山，精神上的山挖不掉。我创作《愚公移山》，很多人不一定能理解这个作品。前几天有一个大款到我的工作室，他说“《愚公移山》我很有兴趣，我理解的《愚公移山》就是劳动人民劳动了一生还没有衣服穿，穿不上衣服”，所以很多作品到了最后可能变成了各种各样的理解，不是你的理解。所以你在宣传过程当中怎么把这些东西再抓回来，让更多的人支持你的理解，不能大家都是愚公。我需要的是他一看就懂，没有这种感觉他花再多的钱我也不高兴，如果能看懂我作品的，我可能会送给他。

► 主持人

当面对人家不懂的状态时，你会有什么样的策略？

► 张大力

最重要的是需要知音，知音的故事在中国流传几千年，有时候看对方一眼就懂对方的心了，不要那么多解释。所以知音对我来说很重要。

► 伍伟

我觉得一个作品有可解读的一方面，还有不可解读的一方面。作为一个艺术家我觉得你把可解读、可表达的部分说清楚就可以了，说不清楚的部分，其实可能永远没有一个人会懂。

► 主持人

张大力老师在国外生活了很多年，伍伟老师最近两年也有一些机会去西方进行艺术驻留创作。在对比的状态下，你们怎么看待中国当下普遍的雕塑创作？

► 张大力

当下中国还没有把雕塑的意义真正地表达出来。我们大部分雕塑创作还都是从博物馆、美术馆、学院里学来的，包括过去的大师。我们的老师很多认为雕塑就是给一个东西雕像。后来我们做装置，做更多的东西，可是这个还不够，这个形态太少了，太简单，我认为可以有更多的潜能挖掘出来，有更多的可能性。我们艺术家有责任把雕塑的界限扩大，让这些雕塑在我们的生活里变成一个有用的东西或者是影响我们的生活，而不能限于很窄的美学范围内。如果对雕塑的认识，就局限于如同你的家里装修采用更好、更漂亮的材料，那这样的思想是狭窄的。所以我们的努力还不够。

► 伍伟

确实有这些问题，我觉得我在国内看到的雕塑除了写实性的雕塑，还有一些伪抽象的雕塑，比如说城雕这样的形式其实非常多。我觉得中国在雕塑这个领域的探索还不够，在语言上也没有更多的建构，更多是借用了或者是学习了西方的一些语言。不是一个立体的东西就叫雕塑，背后更多的是跟一个跟空间的关系。我觉得中国在这个方面是停滞的。

► 主持人

您提到一个非常重要的现象就是城雕。我觉得西方和中国的在公共景观上有很大的区别，中国的大部分城雕好像是跟职业艺术家好像没关系，它是代表一个比较庸俗的大众美学，但是西方摆在室外的雕塑跟职业艺术家的东西基本上是一致的。是我们职业的艺术家的影响力不够？还是说社会的主流就是这样的？你们会不会去主动地进入到这个领域？

► 张大力

我们这二十年产生的城雕，不是一个大球就是一个圈或者戏剧人物，很多都是一部分人的想象，他们觉得很现代，大球代表着人脑或者是代表着太阳，我看了好几个球的雕塑，有的是一层层的，有的是球上套着球，都是花了上千万。我们一百万就能做得特别好，很可惜我说服不了他们。我也说你可以选我们的雕塑，选我的一个马的作品，他说你的马上面雕一个猴子就好了，“马上封侯”嘛。根本的原因不是我们艺术家不想做或者做不好，是各种外部因素限制了我们的。

► 伍伟

确实是这样的，也有一些机会找到我让我去做。看到我要做的方案的时候，他非常诧异，他不知道你要搞什么，觉得有点儿惊悚，而且他觉得用任何材料，任何东西都应该是他们可以控制的，能随意地干预到每一个环节。这是非常可怕的，之后再有这样的一些机会我可能就主动放弃了。

► 主持人

大力老师觉得有希望吗？或者是局部的改变？

► 张大力

整体来说还是有希望的。其实我们的知识分子并不比欧美的知识分子脑袋笨，并不比他们的眼光不锋利，但是我们提供很多的方案不被采纳。但是我们还是要努力，努力为这个国家提供更好的方案，慢慢地改变。

► 主持人

中国还有一套“伪传统”，部分人可能更加信服这个东西。

► 张大力

如果是真正优秀的传统，我认为比如说从唐宋以来那些伟大的传统，包括皇帝画的画，那个传统非常不错，问题是那个传统被切断了。所以今天的传统加上一点中国老的传统，加上一点点话语权的态度，加上一点点的风水之类的，乱七八糟的东西都会出来。可能百姓看起来不好看，可我们作为一个艺术家来看很痛苦。

►主持人

谈到传统，我看有很多人认为伍伟老师的作品很神秘，能够联想到《山海经》这样的东西，是怎样的知识结构或情感促使你的作品跟我们的传统发生关系？

►伍伟

我们讨论传统的时候，这个概念是非常混乱的，比如说不同的时代有不同的传统。比如今天当我们说美术的传统，我们可能更多的是说苏派的传统，甚至法国的早期的写实主义、学院主义的传统；我们谈水墨画的时候，我们追溯雕塑、佛像的传统。我觉得传统不能简单去谈论，我的作品里不只是从传统里面借资源。实际上在不同的时代，应该找一个超越的东西，一个在造型里，在艺术里甚至不分古今的一个东西，这个东西到今天同样能打动你，这个传统还在生效，而不是一个节目、庙会、对联这样的东西。这个传统可能是一种思维，一种视觉经验。对我来说我是借用了传统中的一种感受，这种感受到今天我觉得同样打动了我，比如说传统神话故事里面的一些神兽。我对触觉、触摸有一种特别的经验，我对动物的身体，包括动物本身的纹路造成的意义更关注，但是这个关注我更多的不是在讲故事。我是想把一些所谓的故事性去掉，然后还原到一个最简单的，可能只剩视觉上的触感的一个部分。

►张大力

我们今天在座所有的人，没有人可以说自己是懂传统的，中国的传统是非常庞大优秀的，但是被割裂了，所以今天我们说借鉴传统就可以了。我认为传统有几部分，一个是中国旧的传统，一部分是革命传统，革命传统在我们身上比较多，混杂了一些过去中国的、西方的，也包括从马克思那儿来的东西。但是对于我来说，我为什么最喜欢宋徽宗的“瑞鹤图”，我从里面看到的是一个天下。当时画那个画当然他是皇帝的身份，但首先他是一个文人，他活的时代有张载这样的大家。张载说什么叫知识分子？知识分子就是“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。我从“瑞鹤图”的里看到了祥和，这是我喜欢那个画的原因，我内心也想得到传统，得到那个画的世界。

► 观众提问

在西方当代艺术发展最快速的50-60年代，美国和英国的艺术家们的自我觉醒和行动，推动了艺术的发展和自由，您觉得在中国五到十年的未来，中国的艺术家会产生什么影响？

► 张大力

我觉得全世界的人都是一样的，都是企图推动社会前进，但当一种观念完全占主导地位的时候，其实是非常糟糕的一个事，我们希望有更多的思想和观念被采纳。我是亲眼看到中国的当代艺术怎么发展的，80年代的当代艺术是特别小的圈子，但是今天当代艺术可以在一个很漂亮的一个空间里展览，有这么多人来看，包括我们今天的讲座在这里谈当代艺术，这个过程我是看到了，当然我们一直不满意，我们希望这个社会更优秀，做得更好，全世界都是一样的。而在中国一个艺术家去展示自己或者是推动一个思想，我认为必须有一套很好的方法。在这过程中，艺术家应该用他的聪明才智，让原有的阻力慢慢地接受、理解，最后把你当成一个朋友对待，这是我的想法。

► 伍伟

我觉得如果你自己的个人表达有效，更多的人去理解你，而不仅限于一个小圈子，更多的人甚至普通人去理解承认你，那么你的个人表达是有效的，是有价值的。我们每个人都实现自己的表达，实现自己的价值，这个社会才会更加进步。

► 观众提问

我觉得当代艺术家代表着中国现在最先锋的思想，一定程度上有很多东西上升到哲学层面了。那么你的灵感从哪儿来？你怎么样保持你的先锋性的？

► 张大力

这问到了一个根本的问题，一个艺术家如果二十年、三十年或者五十年持续地创作，不停地产生作品，这个动力从哪儿来，灵感从哪儿来？艺术创作绝对是一个理性的创作，艺术家一般保持自己发动机每天运转，就要牵扯到一个思想的问题，如果一个艺术家没有哲学观和世界观就没有办法继续创作。我认为艺术创作有三板斧，第一个是年轻的时候靠着自己的热血、靠着冲动；第二个随着时间作品要沉淀下去；第三个上面，很多艺术家就消失了。你创作不了了，开始随大流，哪个卖得好就画哪个。做艺术家思想要特别锋利，就必须建立自己的思想，必须懂得“道”，没有“道”，“器”对你来说就选择不好。所以当我采取批判现实主义以后，我的创作非常容易，我可以每天创作新作品，这些新作品就在你的旁边，每天大家熟视无睹的或者是轻松放弃的东西，对我来说都是好的东西，我把这些东西放在美术馆里，放在画廊里，让别人用另外一个视角去看，让你产生思考。

► 伍伟

灵感最开始是一个很小的一个想法，这一个想法是要跟你有非常紧密的关系，你不能去伪装一个想法。你要做的作品跟别人不一样，首先是向内发现，找到你自己的特点，一旦开启了灵感面对的不仅是灵感和做一个作品，因为你的每一个作品不是孤立的，一个艺术家不是做

了一件就是这一件，下一件又是另一个，不是这样的。艺术家一生都在游走，从一个能准确表达你内心的灵感出发，开启一条线索，这个系统会越来越丰富。可能我的一生都完成不了，而且别人只看到一个作品觉得这个人是这样的，但对你自己来说，你一生都在完成这一件事，你会越来越丰富。你会找到一个灵感带来所有关于这个系统学术上的支持、思想上的支持，甚至材料的支持，这样你去想要研究的对象会越来越丰满。可能你这一生完成了这样一个很大的一个观点，你可能还完成不了。

“民间的力量”志愿者招募计划

志愿者职责：

配合本次展览工作，在展厅为观众提供必要的接待和讲解服务，与观众形成良好互动。

志愿者福利：

- 1、志愿者获得免费专业培训。
- 2、志愿者将会对当代艺术发展有深刻的体会与感受，也将对美术馆的工作有更多了解。
- 3、志愿者会有与策展人、艺术家面对面交流的大量机会。
- 4、志愿者可获得免费早、午餐

志愿者报名资格：

18岁以上，身心健康，热爱艺术和社会公益事业，有奉献精神，能够定时、定量地完成本次展览安排的工作。

志愿者服务时间：

每周二至周日间任意两日，每日不低于4小时。

志愿者报名时间：

即日起至8月1日23：59

志愿者报名方法：

发送简历至info@msam.cn随信附彩色照片一张。

志愿者报名咨询电话：

010-53232111转2142

咨询时间：

工作日（周一至周五）
上午09：00—11：30
下午14：00—17：00

[点击](#) [阅读原文](#) [进入官网](#)

Read more

微信扫一扫

关注该公众号