

艺术头条
你的艺术雷达

立即下载

【雅昌专稿】张大力个展“从现实到极端现实”：理想与现实的互动

雅昌艺术网专稿 2015.09.18

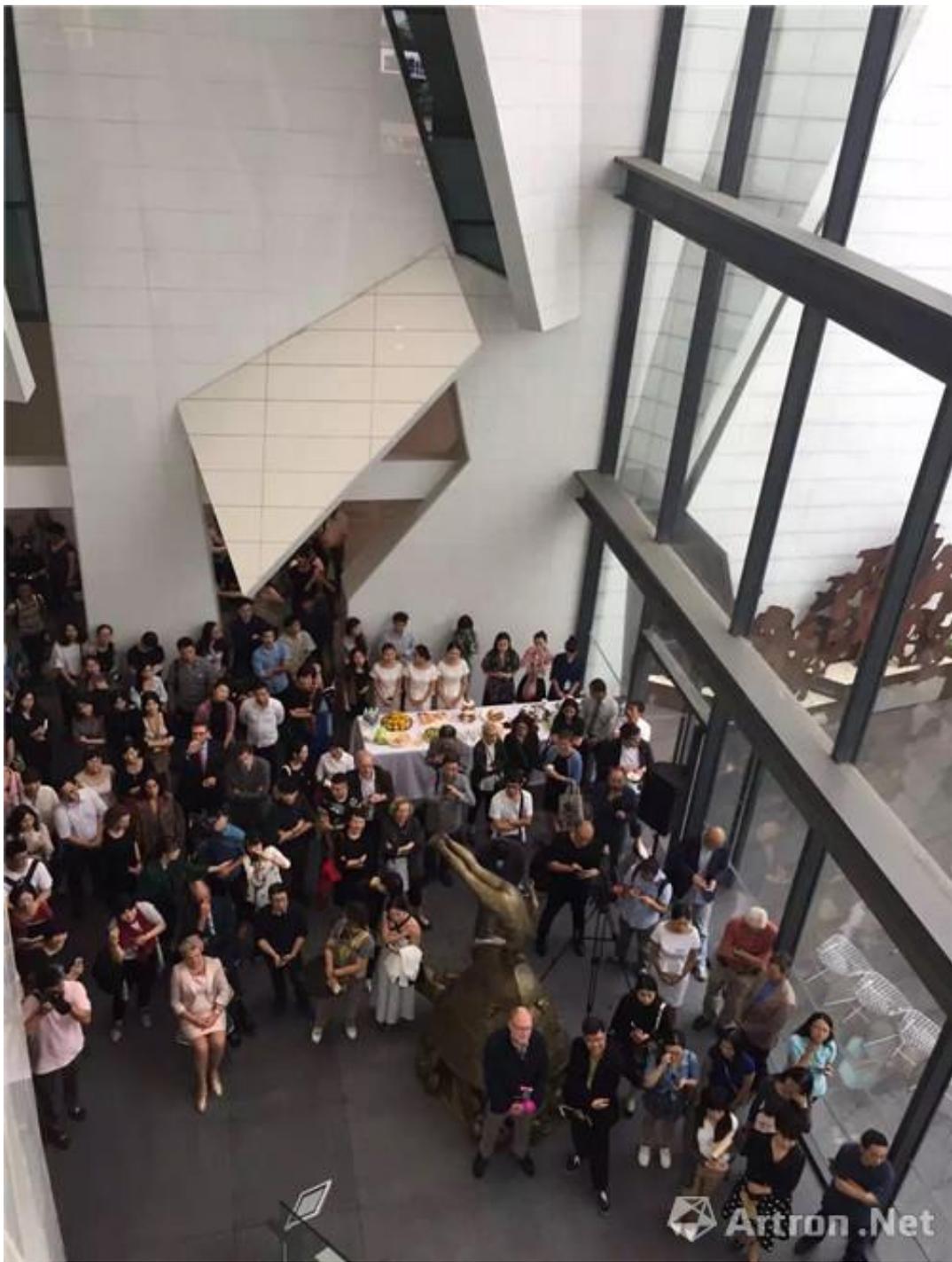

艺术家张大力在开幕式现场

策展人鲁虹在开幕式现场

自1977年延伸至2015年，从七八十年代学院教育阶段的创作，到近两年的《广场》，从作品到创作文献，此次于2015年9月18日在武汉合美术馆展出的“从现实到极端现实——张大力之路”以纵横交织的形态立体化地呈现了一位艺术家38年的艺术创作。展览依然围绕张大力作品的“现实主义”线索，在9个展厅以及1个户外区域展示艺术家作品300余件。

“从现实到极端现实——张大力之路”展览现场

本次展览一共分8个单元。第1单元为张大力从1977年至1987年创作的早期作品，其中包括速写、素描、水彩、水粉、油画；第2单元为张大力从1986年至1995年创作的作品，主要是纸上油彩、水墨；第3单元主要包括《对话与拆》、《一百个中国人》(1995年至2010年)《种族》三个系列作品；第4单元主要是《AK-47》、《Slogan》、《人与兽》(2000年至2007年)三个系列作品；第5单元展出的主要是《第二历史》、《视觉机器》(2005年至2010年)这两个系列的作品；第6单元主要是《风马旗》、《世界的影子》(2008年至2014年)这两个系列的作品；第7单元主要是其近年来创作的《广场》系列作品；第8单元是关于张大力创作实践和个人经历的录像、纪录片。

武汉合美术馆门口雕塑和外立面的大幅“从现实到极端现实——张大力之路”展览海报

第1单元包括艺术家的早期素描和早期色彩两个部分，分别展示在合美术馆的3、4号展厅，从1977年到1983年，14岁临摹的杜米埃作品、在美术培训班学习留下的旧居小区写生、80年代的速写，在掌握技法的阶段，张大力认为他和所有的艺术家并没有区别。在艺术家看来，“如何使用颜色，能够呈现出一位艺术家从技法学习逐渐开始掌握观察世界、表现世界的手段”。

“从现实到极端现实——张大力之路”4号展厅《早期色彩》

创作于1986年至1995年的早期水墨和纸上油彩分别展示在5号展厅和7号展厅。从完整的创作发展阶段来看，这个阶段实际上是艺术家创作思想的转折时期，而艺术家自己也将这一阶段视为“早期创作阶段形式追求的终结”。7号展厅展出的《红黑白》系列创作于1985年至1987年，艺术家把油画颜料稀释后放在宣纸上进行创作，通过西方的技法表达中国的传统思想，以及中西融合理念的平衡表达。在5号展厅展出的早期水墨画是80年代各种思潮在中国艺术领域泛滥的缩影，张大力在这一时期受到了禅宗、老庄思想的影响，以对人生和死亡的感悟为追求，形式上也极力寻求更新的视觉形象。1992年，张大力决定抛弃之前的水墨画和形式与思想的探讨，他更倾向于去寻找与自己的现实有关的的艺术。

“从现实到极端现实——张大力之路”7号展厅《红黑白》

从1995年延续创作至2010年的《对话与拆》、《一百个中国人》、《种族》是张大力艺术创作生涯中极具辨识度和震撼力的作品。《对话与拆》系列是艺术家引起最多人关注的作品，艺术史学者巫鸿曾说，除了逐渐有了酒店、高速公路、汽车，北京进入

现代化的另一个标志就是有了涂鸦艺术。1995年，张大力从博洛尼亚留学回国后，把自己对城市拆迁现象的思考通过涂鸦艺术的形式进行表达，当张大力的涂鸦成为人们对北京拆迁现象的既定画面，意味着张大力已经建立了其重要的个人艺术征程。《一百个中国人》可以视作为《肉皮冻民工》系列的延续。2000年，张大力用肉皮冻翻制了民工的头形象，在视觉和心理上带来的震撼和冲击是非常大的。但是用肉皮冻翻制的作品并不容易保存，在试验中改为用玻璃钢翻制，作品呈现的效果相对于《肉皮冻民工》弱化了视觉震撼，但是在优美的氛围中，民工生存状态的对比与翻制的头部雕像之间所形成的对比落差在思想上的刺痛是不亚于《肉皮冻民工》系列的。在张大力看来，与其把作品雕刻得特别像，不如直接采用翻制的方式，更加强化个人特征。2003年开始创作的《种族》系列则是对《一百个中国人》系列的延续，在张大力看来，完整的人体比单纯的头部更能表达肢体感情。而此次在合美术馆的展出中，艺术家从200多个人体中选出的30多个人体不同于以往面对面的视觉经验，均以倒置的方式陈列，带给观众强烈的窒息感和压迫感。

“从现实到极端现实——张大力之路”1号展厅 《一百个中国人》

张大力《拆—时代广场》编号199939A 摄影100cmX150cm 1999年

“从现实到极端现实——张大力之路”1号展厅 《种族》

2000年至2007年，张大力的创作主要集中在《AK-47》、《Slogan》、《人与兽》三个系列。《AK47》系列是张大力从自己的三个涂鸦符号《对话及拆》、《18K》、《AK47》中抽离的。在艺术家眼中的暴力，并非仅仅是人的行动暴力或者诸如“拆迁”的暴力，也包括商业化带来的思想暴力。“看得见的暴力与看不见的暴力不断循环，我们成为受暴力压迫者，但是一旦掌握了权力也会变成施暴者，正如成王败寇的丛林法则”，这也是艺术家主题中“极端现实”的来源之一。

“从现实到极端现实——张大力之路”2号展厅 《AK47》

“从现实到极端现实——张大力之路”2号展厅

张大力 《冥想》 铜 100cm×90cm×95cm 2007年

随后几年艺术家创作的《视觉机器》和《第二历史》都曾在国内外广泛地展出，《第二历史》系列作品使用了130多张照片，《视觉机器》系列则更丰富，用280张照片以不同的形式呈现了对照片的修改，两个从历史角度出发的主题涉及共同的内容，分别从国内、国外的图片分析入手，表述一种历史现象我们日常所熟悉的图像也许呈现的并非是其的真实状况，这些修改或者是出于政治需要或者是出于审美需要，陈述的内容直指人的原始冲动。

Artron.Net

张大力《第二历史September 9th》 图片 1976年9月9日零时10分

“从现实到极端现实——张大力之路”6号展厅《视觉机器》

2008年至2014年之间，艺术家完成了其近年两个系列的重要作品《风马旗》和《世界的影子》。在作品《风马旗》中，马的标本、人的蜡像、风吹动的旗子是三个构成作品的元素，艺术家用中国发展初期的“大跃进”场面来形容中国现在的疯狂发展阶段。以舞台为背景的快速前进让我们反思，在这个舞台上，这些看似大步的跨越到底走了多远？“三十年中国确实是进步了，但是我们没有产生一个杰出的思想家、哲学家、物理学家，我们只是改变了一点点世俗的生活，我们到底走了有多远？”张大力似乎已经找到了这些问题的答案，“中国的问题是个局部问题，用中国的方法、西方的方法都解决不了这个问题，把它当作人的问题，才是我们解决这个问题的方式”。《世界的影子》系列是张大力最近采用蓝晒成像方式完成的新创作。作品构思来源于早于底片时期的蓝晒技术，特定的混合药水在紫外线下改变化学结构，将作品变成深蓝色。张大力耗费了三年时间把这种技术从书中记录的历史恢复为现实，在纸上、棉布上、油画布上实践成各种各样的表现形式。而这件作品目前对于张大力的启示在于，“在这个每天产生大量照片的今天，使用材料的不同，观察角度的不同，为这个世界提供的新的美学、艺术的可能性，是摄影师、艺术家区分自己的作品与其他人作品差异的线索”。

“从现实到极端现实——张大力之路”8号展厅《风马旗》

“从现实到极端现实——张大力之路”9号展厅《世界的影子》

张大力《车夫》 纯棉布蓝晒260cmX360cm 2011年

从对社会现实的关注到对社会历史的关注，从人类生存现状的命题到人的基本现实问题，从唯物走向唯心，张大力的作品在形式上不断跨越既有的熟悉模式，内容也几乎涵盖了人类社会的文明演变、环境破坏、生命本质、存在尊严等问题，对张大力而言，形式只是思想的眼神，他更注重个人对现实的感受、现实环境的改善，正如本次策展人鲁虹对他的评价“这是一位具有高度历史感的艺术家”。

现场播放的影像作品，画面为青年时期张大力

“回顾最初的精神来源并不是怀旧，而是明白和勾画出那部分看不见摸不着，但时时刻刻影响你做出决定并持续给你动力的源头，巨大的长江也不过是由几次融化的冰淇淋开始”(张大力)

以库尔贝的创作生涯为界限，在西方艺术中，现实主义逐渐淡出艺术家和理论学者的讨论范畴。但是对于中国而言，现实主义是起当代艺术发展的重要内容。巫鸿以张大力作品和本次展览始终贯穿的现实主义命题入手，对张大力的作品进行了解读，张大力90年代以来的作品并非是情绪化的表现与再现，而是切入现实之中，参与现实甚至改变现实。在《对话》系列、《拆》系列中，艺术家以涂鸦的形式把艺术本身变成现实的一部分，而《一百个中国人》系列作品与现实进行的互动，理想与现实的对话以及差异，都是张大力作品带给观众反思的切入点。

批评家、芝加哥大学教授巫鸿与大都会美术馆摄影部主任米娅在张大力展览现场

荷兰海牙雕塑美术馆馆长杰伊观看张大力展览作品

曾将张大力的《第二历史》系列带入中国美术馆展出的杨小彦认为，张大力的作品充分印证了在中国重要的不是表达或者是表现现实，而是介入现实。他的重要作品《第二历史》系列用照片的对比提醒我们修改历史的机制在中国始终存在，“这个现实状况本身的意义超过单纯的艺术概念，可能比我们传统所以为的表达、表现、绘画、摄影更加重要”。

中央美院美术馆馆长王璜生与来宾交流

丹佛博物馆亚洲艺术部主任汤姆 在张大力展览现场

摄影批评家顾铮自1999年无意中见到张大力综合了各方面艺术形式的《拆》系列，开始对艺术家保持了长期的关注。顾铮在展览现场对张大力的《拆》、《第二历史》、《视觉机器》三部作品进行了解读，在他看来，张大力对现实中的“拆迁”行为表述是极

艺术家通过摄影的
：的是他对现实的
理解，摄影对于它

ART EXPRESS
艺术头条

你的艺术雷达

立即下载

而言，已经不是简单意义上的复制现实，而是摄影者作为一个主体能够赋予现实更多的内容”。如果说《第二历史》是关乎中国自身的出于意识形态需要而对图像进行的篡改，《视觉机器》则延展到了全球充斥的“图像传感世界”，从商业的需求层面表达对图像的美学要求。

批评家、中山大学传媒学院教授杨小彦(中)与嘉宾在开幕现场

荷兰著名收藏家亨克(中)在展览现场观看张大力作品

从涂鸦到《第二历史》、《风马旗》、《AK—47》，冀少峰认为张大力的叙事路径呈现出明显的变化，中国从乡土社会向城镇化转型、从农耕文明向现代工业文明转型、从传统文明向现代文明转型的现代化转型中所面临的问题，都是张大力的思考范围。而艺术家的《第二历史》系列更是“颠覆了图像与真相的对等关系，提醒观众在遮蔽的历史的背后没有艺术性，只有政治性”。

部分嘉宾合影，右一至右六依次为：雅昌艺术网执行总编谢慕，批评家、中国艺术研究院教授王端廷，批评家、中山大学传播学院教授杨小彦，合美术馆馆长黄立平，合美术馆执行馆长鲁虹，中国文化报·美术周刊主编严长元

据悉，本次展览自2015年9月18日展出至2016年3月18日。在长达半年的展出中，武汉合美术馆还定期邀请艺术家、策展人讲述与作品相关的故事，并组织志愿者进行现场导览，扩大公众进入当代艺术的入口。

《从现实到极端现实——张大力之路》研讨会现场

分享

艺 | 术 | 头 | 条

艺术阅读应用

极具纵深力的新闻发现思维，生产并聚合国内外艺术媒体优质内容。

智能分析专家

根据用户兴趣进行新闻精准投放，使用户得到个人专属艺术资讯。

科技互动平台

便利的语音阅读功能和流畅的轻视频功能，与艺术事件的发生几乎同步。

