

影像人物 | 张大力：我最好的作品，真正懂的人却很少

原创：Lynn 成都当代影像馆 5月17日

金熊猫摄影艺术奖是由成都当代影像馆设立，为推动中国摄影发展，以表彰在中国具有广泛影响力、学术思想、独立精神、艺术创见的杰出摄影艺术家的奖项。

2019首届金熊猫摄影艺术奖最终评选出10位杰出摄影艺术家。他们是：**马良、刘铮、张大力、张克纯、张晓、张巍、洪浩、宗宁、金平、缪晓春**（按照姓氏笔画排序）。

■ 本期专访艺术家 | 张大力

在吴文光的纪录片《流浪北京》里，他是80年代末流浪在圆明园画家村的自由艺术家，挣扎在清苦的生活中，丈量自我与梦想的距离，被称为“最后的梦想家”；90年代，在即将被拆迁的断壁残垣上看到他的自画像涂鸦，这也是他留在这个城市里的第一个著名的符号...

从事艺术创作三十余年，他的作品在绘画、行为、摄影、雕塑、装置等形式中迅速切换，但对于现实的表述一直是他关注的焦点。

▲ 车夫，2011，蓝晒，218x317cm

01

最后的梦想家 / 北漂1.0

1987年，张大力从中央工艺美术学院毕业，没有服从分配回东北，而是漂在北京，用他的话说：“以最快的速度逃离14年封闭的学校教育。”

没有户口，租住在逼仄的堆满冬储白菜的房间里；没有暖气，蜂窝煤的煤气和湿漉漉的菜味混杂其间；没有收入，中午吃完饭马上拿出电话本翻看晚上可以去谁家蹭饭……这些经历被吴文光拍到纪录片《流浪北京》里，在全国引起巨大震动。

▲ 《流浪北京》（1990）里的独立艺术家张大力

人们把他和其他四位有着同样“北漂”经历的艺术家叫做“**最后的梦想者**”。但对于7岁开始画画、12岁立志成为艺术家的张大力来说，选择似乎早已注定：

“虽然生活艰辛但绝对的自由，我为这种自由的生活激动和快乐。精神的亢奋使我们对极低的物质生活视而不见，我们开始一种游离于主流之外的生活，精神也飘在无限的幻想之中。”

02

现实批判

▲ 拆除和对话,1998,60x90cm

90年代起，中国开始进入经济快速增长和急剧城市化的进程，很多处在市中心的老建筑都被移平，盖上新建筑。而这却更多地引发张大力对于“城市公共空间和现代化本质”的思考：

“我们总认为‘现代化’就是高楼大厦、宽广的马路。什么是现代化？我个人理解应该是思想和精神处于绝对的高度，在这种精神的指导下才可能来完成物质之间的沟通,才能有实证主义的勇气,才能知耻近乎勇。”

张大力把《涂鸦》从意大利挪到中国，利用涂鸦来进行一系列的创作。

▲ 拆,1998,60x90cm

03

我们时代的活标本

做完涂鸦后，张大力将目光转向城市化进程中的“边缘人群”——民工，从2000年开始做民工的头像翻模，作品起名叫“一百个中国人”。

“比起城市环境的改变，我觉得城市里的人更重要。而民工作为一个特殊的、数量庞大的群体，改变了城市的面貌，却不能融入这个城市，变成城市的‘三等人’，从更大的意义上来说我们全体中国人都是民工。”

▲ 一百个中国人 作品系列

张大力认为身体的表情比面部表情更丰富，也更重要。2003年开始，他到六里桥民工市场，说服他们做模特，花了3年时间翻了一百多件人体。他将这组作品起名为《种族》：

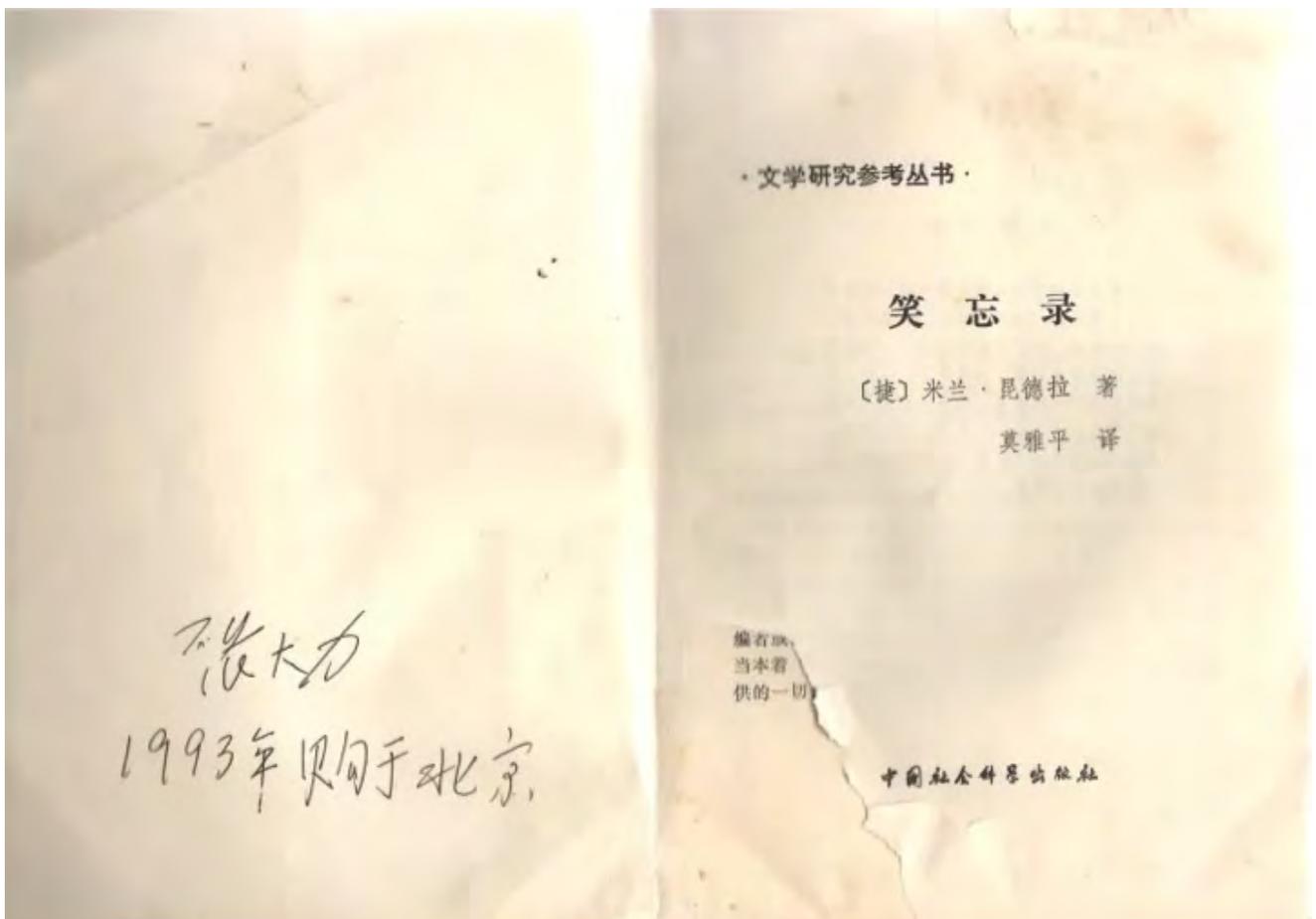
“这些人是我们时代的活标本，这个系列作品忠实地记录了我们这个时代的人的生存状态,以及强壮身体下面的感情。他们是我们的镜子，这面镜子照出了我们自己的面容，也照出了我们自认为优越的生活其实并不优越，脱掉层层精心包裹的伪装我们实际和他们一样”。

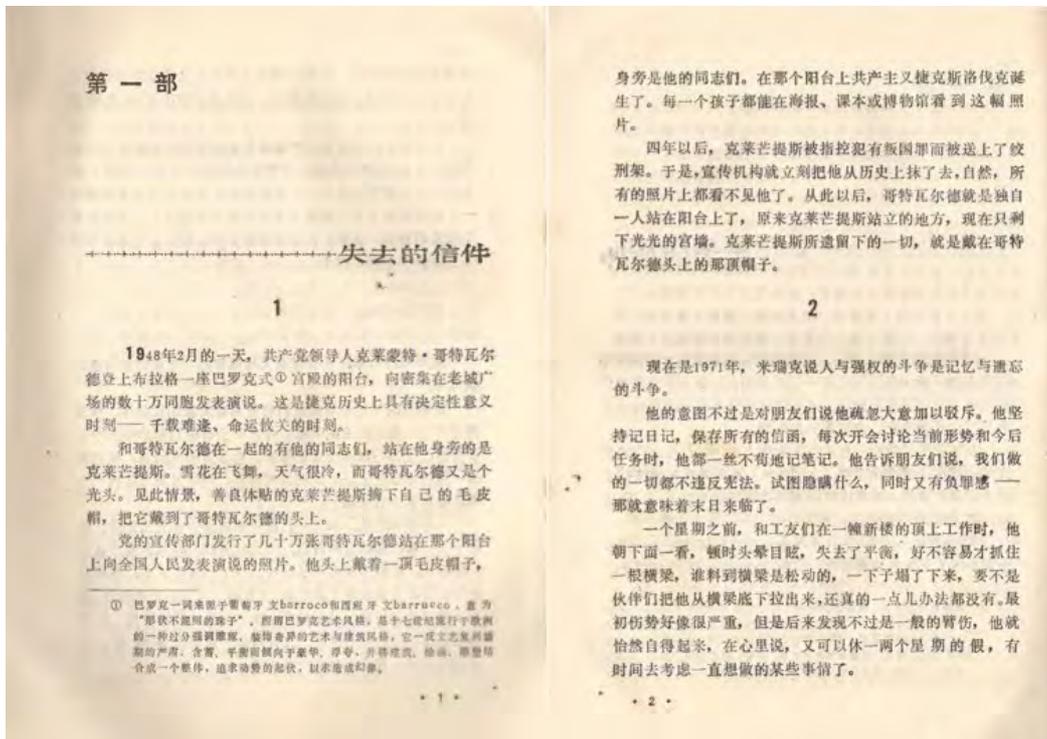
04

我最好的作品，真正懂的人却很少

同年，张大力开始着手另一个重要项目《第二历史》的创作。

作品的灵感，要追溯到1992年米兰昆德拉的《笑忘录》，第一部“失去的信件”第一章的故事成为他创作的开始。

▲ 《笑忘录》第一部“失去的信件”第一章内文

后来，张大力进入中国档案馆和机构，发现所有作品都被修改过。从1993年到2000年，历时7年时间，他不断收集研究官方发布的历史性照片在不同时期呈现的不同面貌，创作了《第二历史》系列的130件作品，项目至今仍在进行中。

▲ 1910年鲁迅在东京蒋抑卮病室中，《第二历史》局部

▲ 1927年10月4日鲁迅在上海，《第二历史》局部

▲ 雷锋学习射击，《第二历史》局部

2005年，《第二历史》作品第一次展出时，观众在展场最多转五、六分钟就走了，没有人看到他真正想说的东西。直到现在，这些照片在全球13个国家展出了四十多次，但张大力认为，真正看懂的人并不多。

“大部分人的想象力截止到艺术家的艺术改动。这些历史照片我没有作任何改动，都是原版。这件作品耗费了我数十年时间，我认为它是我从开始艺术创作三十年多来最重要的作品。”

“我搜集了六十余年的中国历史照片，包括各种题材。历史书写对于现实的剪裁、夸大与修正，反映了实证主义的缺失。在大家的普遍观念里，照片是真实的，不能改动的，绝对可观的，实际上这是一种错误的认识。很多照片，如果原版、底片都没有了，事实就成为被悬置的事实。我们应该关心时代背后的东西，而不是这个东西本身。”

▲ 2010年，《第二历史》作品在广东省美术馆展览

▲ 2011年，纽约MOMA《新摄影》展览

▲ 2011年，第54届威尼斯双年展丹麦馆

复旦大学新闻学院教授 顾铮 看过作品后感慨：

“在当代中国，记忆仍然是一件艰难的作业...控制记忆，就是控制了对于历史与现实的审视与批判，也在一定程度上掌握了未来的走向。而捍卫记忆的权利，通过丰富的记忆实践来防止记忆的失守，并进而为反思做好准备，则是我们的历史责任。张大力努力搜寻过去发表在宣传媒介上的宣传照片的原底，揭发影像被人为篡改的事实，向我们提出警告，那就是，我们的记忆本身也是掺假了的。”

——摘自《当代摄影文化地图》顾铮著

05 形而上

2009年春天，当张大力再次经过黑桥工作室西边的一大片荒地时，突然想记录下这片即将为北京现代化奠基的荒地生态。

▲ 1号辽塔,纯棉布蓝晒,2010, 290X260cm

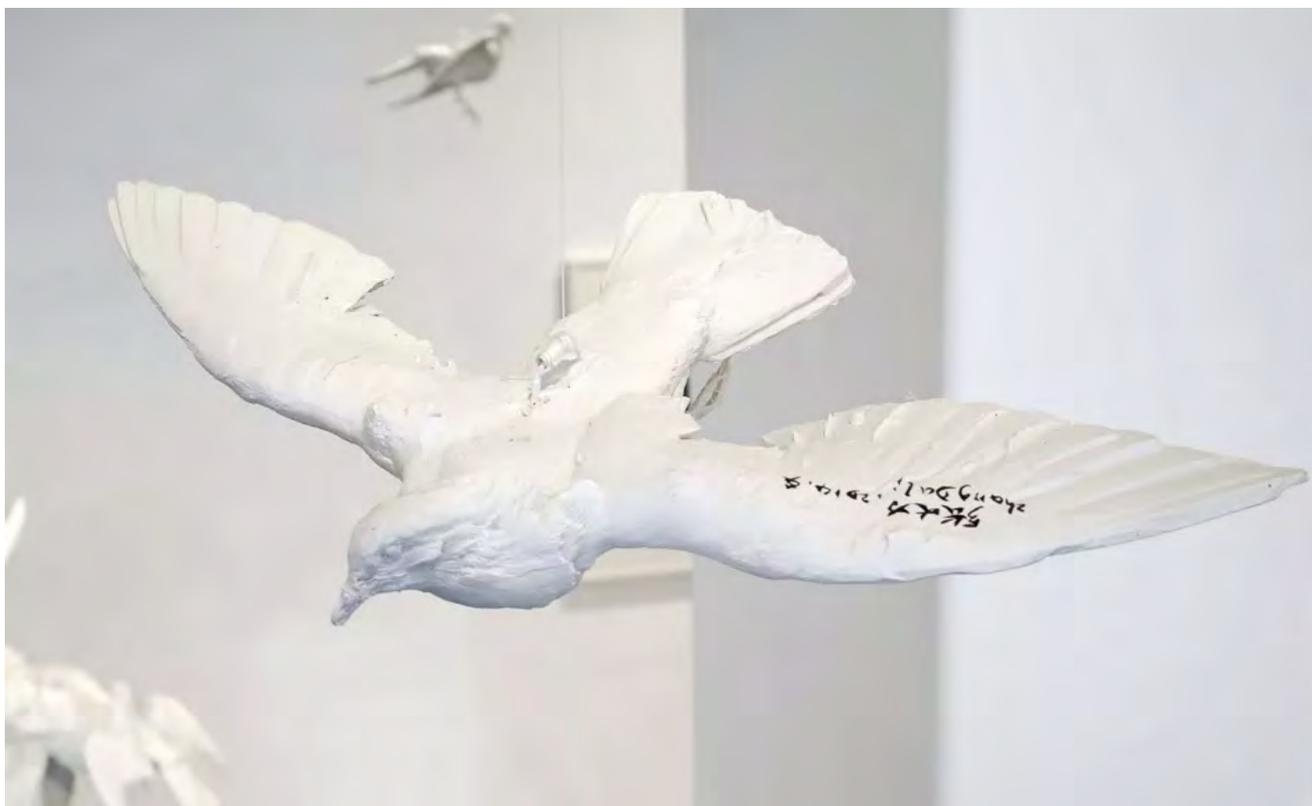
▲ 竹子,亚麻布蓝晒, 2016, 245X292cm

他选择了古老的**蓝晒**技法，这是一种不使用相机，而通过涂有柠檬酸铁铵和铁氰化钾混合溶液的平面材料，直接放置在阳光之下进行曝光的方式，记录下即将消失的影子。

▲ 7月,纯棉布蓝晒,2011,280X237cm

他用10年时间创作《蓝晒》，却用了更长时间去摆脱传统的束缚。

▲ 鸽子，2014，玻璃纤维，烘漆，17x31x31cm

▲ 鸽子，2014，玻璃纤维，烘漆，190x105x70cm

而近几年，张大力的作品似乎柔和下来，对现实的批判不再尖锐到令人不适，甚至呈现出某种抒情（艺术家薛松）。

在张大力看来，人过50岁才明白，批判不是为了批判本身而批判，批判的武器比武器的批判更重要。

“我更关心人心，确切的说是形而上和唯心主义，也更想回到我所受化的传统，回到我心灵故乡。我知道故乡一切都混乱了，也许不存在了，‘曾经沧海难为水’，但过去的存在总要化成结晶体。这么多年我接触了各种各样的人、各种各样的政治体、各种各样的世界观。文明的进步除了吸收同时存在的平行文明体，也得有传灯者。所以我这几年的大量时间都是在读古书，追溯历史之源，我更能理解先贤的使命‘为天地立心，为生民立命，为往圣续绝学，为万世开太平’。”

■ 金熊猫杰出摄影艺术家

张大力 / ZHANG DA LI

张大力，1963年出生于哈尔滨，1987年毕业于中央工艺美术学院书籍装帧系。目前生活、工作于北京。

近几年个展：“无所不在-张大力作品（1995-2008）”，何香凝美术馆，深圳，2009；“新中国的故宫梦”，Palazzo Inghilterra，都灵，2009；“张大力：第二历史”，广州美术馆，2010。近几年的群展包括：“张大力：第二历史”，阿尔勒会议，41版本；“原始版本：雕塑的照片，1983至今”，MOMA，纽约，2012；以及，第54届威尼斯双年展，2011。作品被收藏于美国纽约现代艺术博物馆，纽约布鲁克林博物馆，英国伦敦萨奇美术馆，美国芝加哥斯马特美术馆，与纽约亚洲协会。

...

对话艺术家

Q：成都当代影像馆 Z：张大力

Q：您的艺术创作涵盖了绘画、摄影、行为、雕塑、装置等形式，并且在不同媒材之间自如切换。在您的创作中，始终关注的核心是？

Z：我只关思想内容和内容。至于采用什么技术和表现手段，那要根据内容所决定，所以有时无所不用其极。**我的核心价值就是对生命存在的追问，活着的意义。**这有两个方面：精神和物质、内在和外在外在。其实这两个也就是一个，或者说是一枚硬币的两面，都不能单独存在。人是万物之灵，那么人类的肉身存亡、政治制度、感观享受、同情和仇恨，这都是我在创作中要表现的，只不过手法的多变会让别人误会。技术和形式从来不是我创作的目的，所以我跨越各种媒介就不会有障碍被限制。世间的一切还有比生命更重要的吗？有人说为了理想可以牺牲生命、有人说为了爱可以忍受疾苦，其实那也是追求和实践了生命的另一种形式。“擒山中贼易，破心中贼难”，山中贼就是手段，心中贼就是宗旨。

Q：作为一位对现实非常敏感，并以此为切入点进行现实批判的艺术家，您怎样看待艺术介入公共领域话语权？

Z：艺术必须得介入公共领域。上面我说过，政治制度、生命空间和质量、不公平不公正都应被艺术家所关注，都是我们生存里要争取和改善的当下现实，甚至刻不容缓。艺术不应该存在于象牙塔中，也没什么艺术为了艺术的哲学，争取话语权就是争取被排斥和被忽视的正当权利。**所以艺术贵在行动，贵在把社会当工作室。**

Q：您曾提出“Art for the masses”，认为“艺术是被要求能让人看懂的，否则它的真诚性和有效性都值得我们质疑”，您如何看待艺术与大众的关系？

Z：我不喜欢把艺术搞的玄妙莫测，高不可攀。当然艺术也不能讨好大众，艺术有专业语言。我个人坚持把复杂的事情用简单的语言表达出来，特别是用普通的被视而不见的材料和身边的事物述说复杂的情感。道无所不在，在蝼蚁在枯草在砖瓦之中。自己弄不懂又装深奥，那样太累，**也许真诚能解决这个问题。**

Q：最近有在筹备新的创作吗？

Z：我还在研究蓝晒法，最终用这种手段能表现更广泛的题材，或者将我的思考集大成者。

▶ 展览推荐

2019金熊猫摄影艺术奖作品展

策展人：王庆松

参展艺术家：马良、刘铮、张大力、张克纯、张晓、张巍、洪浩、宗宁、金平、缪晓春

展 期：2019年4月27日—2019年10月27日

空 间：成都当代影像馆C展厅（-1F）

点击图片，进入展览详情介绍

马良
MA LIANG

刘铮
LIU ZHENG

张大力
ZHANG DALI

张克纯
ZHANG KECHUN

张晓
ZHANG XIAO

张巍
ZHANG WEI

洪浩
HONG HAO

宗宁
ZONG NING

金平
JIN PING

缪晓春
MIAO XIAOCHUN

2019 GOLDEN PANDA
PHOTOGRAPHY AWARDS
EXHIBITION
2019金熊猫摄影艺术奖作品展

策展人:王庆松
Curator:Wang Qingsong

CHENGDU CONTEMPORARY IMAGE MUSEUM | 2019 GOLDEN PANDA PHOTOGRAPHY AWARDS

2019.04.27-10.27

编辑 | Lynn

审编 | Lei

采访资料参考：

[\(1\) 冬日里的和煦阳光——与张大力“对话”/启明](#)

[\(2\) 对于现实语境的拷问——关于张大力艺术创作与思想的访谈 / 于洋](#)

[\(3\) 张大力艺术微访谈2015 / 99艺术](#)

[\(4\) 《中国当代摄影图录中国当代摄影视野丛书：当代摄影文化地图》 / 顾铮著](#)

© 成都当代影像馆

本公众号所有内容系原创

转载请注明出处，侵权必究

- END -

成都当代影像馆实景图

Chengdu Contemporary Image Museum

成都当代影像馆位于国内最大的摄影主题公园—府河摄影公园的核心位置，公园占地150亩，影像馆建筑面积7500平方米。作为专注于当代影像艺术的文化机构，影像馆与全球多家影像艺术机构紧密合作，致力于呈现高品质的影像艺术展览，开展深入的学术研究以及对公众视觉修养、审美教育的传播和普及。

-开馆时间-

Hours

10:00-18:00

周二至周日 (17:00停止入场)

周一闭馆 (国家法定节假日除外)

咨询电话:028-62605635

邮箱:contact@cdcim.cn

官方网站:www.cdcim.cn

-如何抵达-

Arrive

公共交通

搭乘公交车46、95、142、168路,

到【新成彭路口】站,

府河摄影公园方向步行50米

百度地图或高德地图

输入“成都当代影像馆”

更多精彩，欢迎关注

Please focus on our events!

官方微信

/ 购票 /

官方微店