

刘韡 1098.1吨沙漠 "刘韡: 散场/OVER"展览现场 龙美术馆(西岸馆) 2020 摄影: 夏木 图片由刘韡工作室提供

国内定价 35.00元 海外定价 20.00美元 邮发代号 4-745

个案 │ 从本土出发——解读冯峰

视点 | 批评的使命与批评家的自觉

现场 | "生生" ——第五届美术文献展

生态 | 一法多能,艺理兼修:"长三角艺术管理教育联盟"的成立

■ 6 资讯 NEWS

■ 10 书虫 BOOKWORM

■ **个**案 ARTISTS

- 12 从本土出发--解读冯峰 Feng Feng 鲁虹 Lu Hong
- 18 身体知觉对接技术世界——隋建国 雕塑艺术的一次范式转型 Sui Jianguo 赵炎 Zhao Yan
- 24 绘画的新生: 张恩利"会动的房间" Zhang Enli 侯宇轩 Hou Yuxuan
- 30 当代的艺术制造: 亚历克斯 · 达 · 科尔特的 "整体艺术" Alex Da Corte 陆梦嘉 Lu Mengjia

■ 视点 FEATURE

- 34 批评的使命与批评家的自觉——中国当 代艺术批评二十年(2000-2020)回顾 Retrospect of Chinese Contemporary Art Critique in Twenty Years (2000 to 2020) 贾方舟 Jia Fangzhou
- 40 再谈20世纪80年代的青年艺术 Reexamine Young Artists in the 1980s 俞可 Yu Ke
- 43 双年展情结与中国当代艺术 Biennale and Chinese Contemporary Art
- 46 乡土经验与20世纪70年代末以来中国当 代艺术文化中的"乡愁" Nostalgia Experience and the Motif of Nostalgia in Chinese Contemporary Art in the 1970s 管郁达 Guan Yuda
- 51 审视与姿态——作为观察者的批评家 Art Critics as Observers 游江 You Jiang

54 近二十年来中国当代艺术展览空间 形态的几种模式

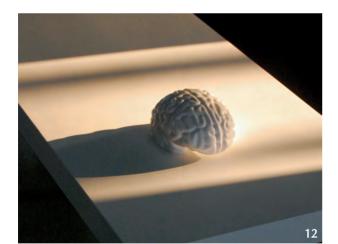
The Mode of Chinese Contemporary Art Exhibition Space in the Past Two Decades 邱敏 Qiu Min

58 当代美术批评共同体的一次发声:第 十四届中国美术批评家年会综述 The Summary of the 14th China Annual Critics Assembly 吴雪莲 Wu Xuelian

■ 现场 REVIEW

- 62 "生生"——第五届美术文献展 对话主策展人付晓东 2020 Wuhan 5th Documentary Exhibition of Fine Arts "Physis" 顾博付晓东 Gu Bo Fu Xiaodong
- 68 从"马训班"到"罗训班": 四川美术学院油画艺术发展考察及其现 代性研究 A Study on the Development of Oil

Painting and its Modernity in Sichuan Fine Arts Institute 宁佳 Ning Jia

- 72 悦来美术馆: 六个盒子 Six Boxes at Yuelai Art Museum ^{俞可Yu Ke}
- 76 档案为基,展览为纹——中国当代艺术年鉴上海展2019
 The Exhibition of Annual of
 Contemporary Art of China Shanghai
 2019
 夏清绮 Xia Qingqi
- 78 焦虑的身体 Youth Theatre 2020 in Shanghai Ming Contemporary Art Museum 马玲玲 Sally Ma
- 82 一切在此发生,一切润物无声 ——几点当代艺术中心驻留展第五回 The Fifth Residency Exhibition of Points Center for Contemporary Art 寒眸鸣 Qiu Yeming

■ 生态 SCOPE

杨彪 Yang Biao

夏清绮 Xia Qingqi

- 84 一法多能,艺理兼修:"长三角艺术管理教育联盟"的成立 The Establishment of Art Administration Education Alliance, Yangtze (River) Delta AAEA China 艺术当代 ArtChina
- 88 回望与前行
 ——中国当代艺术史的书写与思想建构
 学术研讨会综述
 A Summary of the Symposium on the

Writing and Thought Construction of

History of Chinese Contemporary Art

92 在数字时代和智能时代,美术院校面临着什么样的功能和角色变化?——FutureLab 2020院长论坛FutureLab 2020 Academic Leader Forum

- 96 真实的幻觉——探究感官体验与联觉在设计中的创作方式 Mediation Illusion: Creative Paly Beyond the Limits of Perception 秦臻尹娆 Qin Zhen, Yin Rao
- 100 跨学科语境下的新媒体音乐创作与教学——以中国美术学院"通感世界"课程为例
 Synaesthesium: New Media Music
 Composition and Education
 示梦婕 Qi Mengjie
- 104 从感官幻觉到拟像的自我
 ——以中国美术学院《每日幻觉剧场》课程为例
 Everyday Illusory Theatre: From
 Sensational Illusion to Simulacrum Self柳盈川金秀姬 Liu Yingchuan, Suhee Kim
- 108 凯瑟琳·海勒的后人类三个语法 The Theory of Posthuman by N. Katherine Hayles 沈桦Shen Hua

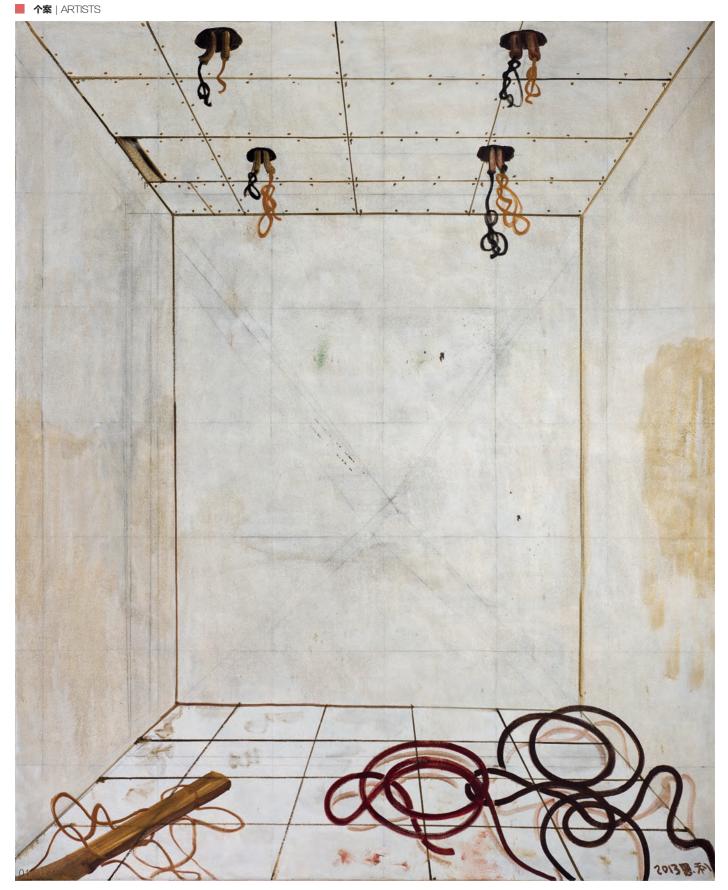

绘画的新生: 张恩利"会动的房间"

Zhang Enli

文/侯宇轩 Hou Yuxuan

01 张恩利 未完成的空间(一) 布面油画 300 cm×250 cm 2013 图片来自艺术家 02 张恩利 铁丝 布面油画 180 cm×220 cm 2013 图片来自艺术家

当下谈论绘画的新生,显得如此不合时宜,毕竟时髦如新媒体艺术,繁多如跨媒介创作,都在证实过往三十年的全球艺术主角是当代艺术。绘画的危机,似乎不证自明。其实回顾历史,早在1948年克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)就以《架上画的危机》(The Crisis of the Easel Picture)为名,警示了"架上绘画"(the easel picture)当时面临的历史危机:架上绘画是指挂在墙上可移动的绘画,它以虚假的三维空间制造出一种戏剧性效果,绘画之危机便源于绘画之本质——三维错觉假象的弱化。^①

格林伯格话语的另一层逻辑,是视古典绘画的危机为现代派绘画登场的条件,此处的"危机论"实则是一种存在于绘画本体之间的有机转化的"危机——新生论"。那么,当危机从绘画内部转向媒介之间,甚至介于艺术边界视阈下探讨时,"危机——新生"的关系还能成立吗?假设能成立,绘画又会如何转向? 2020 年 11 月 7 日开始展于上海当代艺术博物馆(PSA)的张恩利个展,为此设问提供了有效参考。

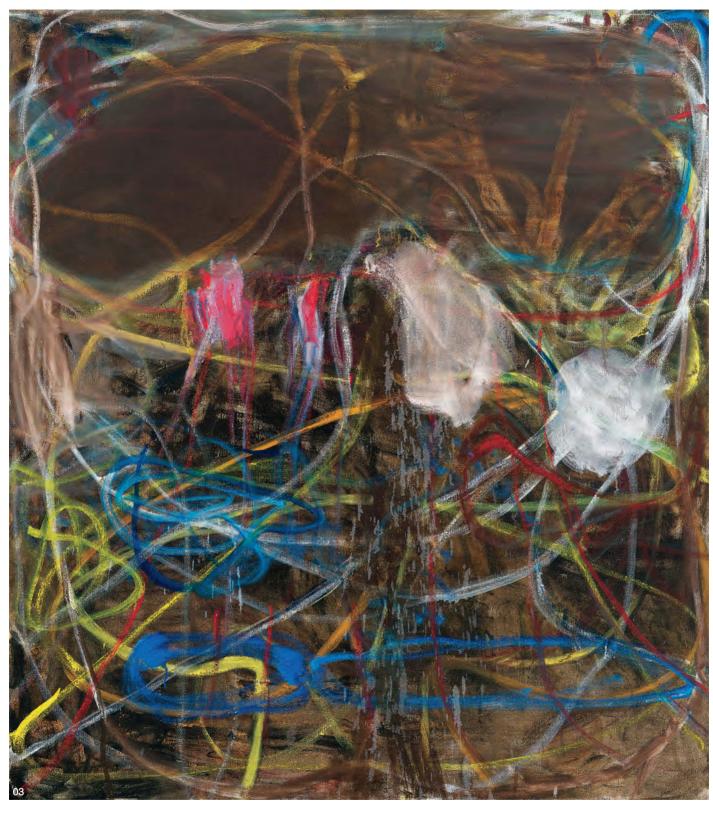
"会动的房间"是策展人侯瀚如为张恩利展览设定的主题, 展览集中呈现了艺术家过往近三十年艺术生涯各阶段共百余件 绘画作品。除此之外,张恩利将根据当代艺术博物馆的建筑空间,全新创作多件沉浸式绘画装置——"空间绘画"。在官方发布的文字稿件中,撰稿人以时间为线索将张恩利作品划分为四种类别:1.90年代聚焦人物及生存问题的具象绘画;2.2000年后以蕴含时间痕迹的"容器"为主的静物画;3.近年来透析记忆与挖掘潜意识的意象画;4.2007年开始创作的一系列"空间绘画"。②此处的文字信息与张恩利的作品构成了一组互文性概念:以绘画为阵地的内外突破。此文本涉及一个关键词——绘画和两条线索。第一条线索是张恩利在绘画内部做出的自律性演变,第二条线索是张恩利进行破框而出的绘画实验,两条线索并置于绘画之下

前文"具象绘画——静物画——意象画"的风格类型分类,是第一条线索的细化表述,此外顾铮以"有关人类生命行为——日常事物的描绘"划分了张恩利绘画创作的两个主题。³两种方式都将张恩利绘画的生涯分为不同阶段,虽然有简化的风险,却相对清晰地展示了艺术家数十年的创作动向。但展览不同于画册,本该随着时间展演的个人绘画历程,被上海当代艺术博物馆的展示空间打散,分布在各个次空间的作品随即成为张恩

利 "会动的房间"里不同的"窗户"。窗户向外看,有街对面菜 市场里的屠夫,窗户向内观,有张恩利工作室里不起眼的纸盒、 画布与书桌。

且看张恩利 1993 年的作品《二斤牛肉》与 2007 年的作 品《水桶》,两者无论是题材还是风格都大相径庭。第一件作品 是以极其野性的表现主义手法再现的市井人物,画面主体的人 物略带变形, 强硬的笔触与外溅的鲜血构造了画面的主要色调, 配合上灰暗的背景,整体的氛围都在诉说着压抑,甚至略显癫 狂的现实场景。关于现实题材,我们知道伴随"八五美术思潮" 的落幕,国内艺术界曾发生过一次转向:曾经的形而上追求逐 渐回归平凡生活,并在20世纪90年代初兴起了一场另类现实 主义的潮流。吕澎总结了这段时光里的普遍创作心态:"画家的 细腻描绘不再具有那种人文主义的热情,作品只是想客观再现 枯燥的视觉景观。应该说,将艺术的焦点从'意义'描述收回到 眼前的生活情景,这是90年代初的一种普遍心态。" @ 所以从 题材上看,张恩利所画的《二斤牛肉》包括之后创作的《吸烟者》 《屠夫(四)》等作品,划归在有关人类生命行为是较为合理的。 但在艺术手法上,张恩利并未选择隐匿艺术家"本体"的客观 再现, 而是选择了情感主动外露的表现主义手法, 对此他表示: "一些表现主义艺术家他们影响了我的思考方向。特别是对于人 的生存关注,引导我走上今天这条路。"⑤实际上对人生存问题 的关注,一直暗藏在张恩利的创作当中,并在"物体画"以及 更后期的"空间绘画"中以不同面貌登场。

再看较早时期的"物体画"。在海德格尔看来,物总是与存 在方式的两个方面有关:一方面必定与人的认识和感知发生关

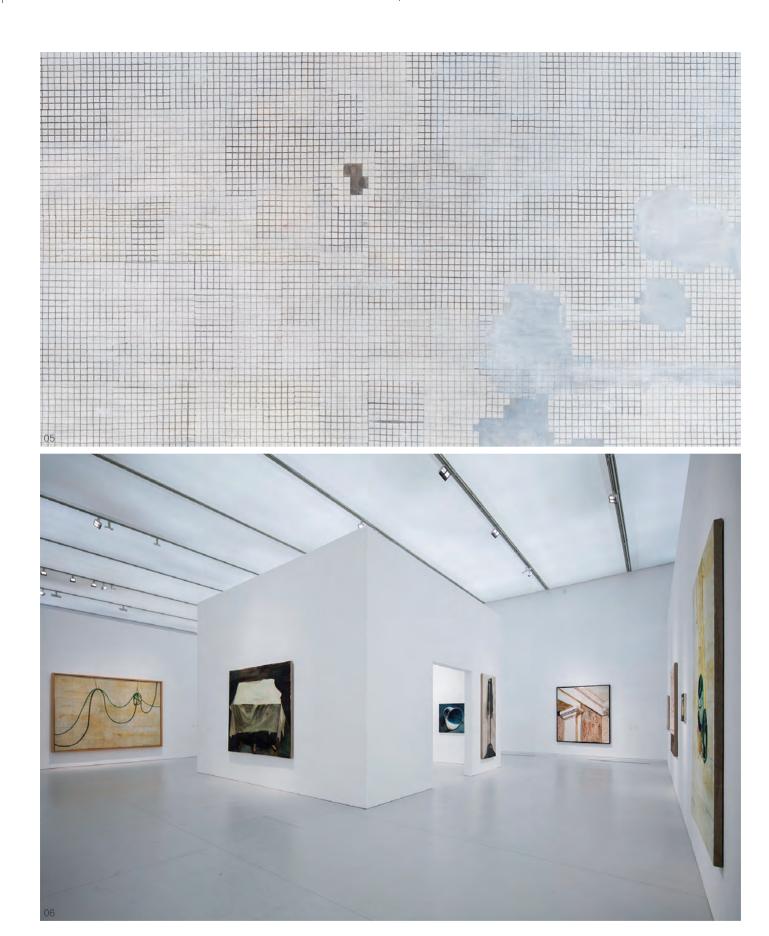
系,另一方面也和物之物性的"自我显现"有关。@相较于有深 厚艺术史脉络的"静物画"、"物体画"显然更具当代色彩、不 过一味地"新"并非张恩利"物体画"关键之所在。在一次采访中, 批评家吴亮就以具有存在主义色彩的名词"物体"评价了张恩 利所画对象。艺术家本人也言道:"物体的使用,我觉得比较准确。 我觉得物体就是在'观照'人,就是它跟人的关系是互动的。" 此处的互动依旧属于架上绘画内部的互动,目光所及的水桶、 水管,以及俯视纵深的水槽、抬头仰视的树叶,画作皆是张恩 利第一视角的呈现。曾被格林伯格批判的绘画透视与赞美的平 面性、纯粹性,都成为张恩利"人与物体互动"的观看方式,而 不是评判风格优劣的标准。借用海德格尔在《艺术作品的本源》 中描述凡·高《鞋》的诗意语言:"从器具磨损的内部那黑洞洞 的敞口中,凝聚着劳动步履的艰辛……这器具属于大地(Erde), 它在农妇的世界(Welt)里得到保存。正是由于这种保存的归 属关系,器具本身才得以出现而得以自持。" ®张恩利所画的日常 器具是每个人都熟悉不过的在手之物,通过物(thing),我们与 物外(something else)相联系,结合的形式即是艺术作品, 在张恩利的"物体画"中,它象征着人与现实生活的关系。®

此外, 张恩利又称自己所画的这系列作品为"物的肖像画", 认为它在无形中形成了拟人化的关系。 ®空的房间、空的盒子增 强了想象的空间,这种"以实为空"的方法,更接近于"空符号" 的叙事方式,而非在物的本体上进行的阐释周旋。海德格尔阐 述物之物性的三种解释方式,即物是其特征的载体,感觉多样 性的统一体和具有形式的质料,"都成为张恩利"物体画"中的 符号元素,预示着艺术家曾经的在场。如张恩利选择保留作画

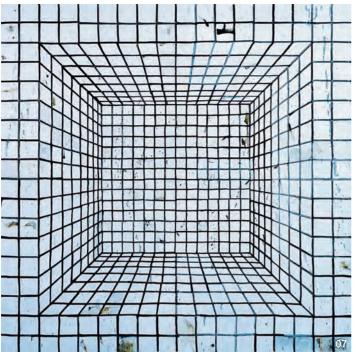

- 05 张恩利 手艺人1 纸面油画 250 cm×450 cm 2019-2020 图片来自艺术家 06 "张恩利个展:会动的房间"展览现场 上海当代艺术博物馆 2020

07 张恩利 水槽 布面油画 180 cm×180 cm 2006 图片来自艺术家 08 张恩利 水桶 1 布面油画 100 cm×100 cm 2007 图片来自艺术家

的原初痕迹,以证自己作画的行为本身:本该在成为作品那一刻就被颜料覆盖的铅笔痕迹,出现于作品之中,作为"空符号"而缺席的主体,被在场的"实符号"铅笔印迹所替代。

如果说人物画与物体画是张恩利架设的窗户,那么由大量纸盒搭建的装置与展览现场绘制的作品,便是画家的舞台与演出:自2007年"空间绘画"系列开始,张恩利干脆将"物体画"中尚不明显的绘画以行动感,直接拖拽到了三维空间当中。于是再次看到展览主题"会动的房间"时,就能明白策展人与艺术家寻求的另一层意图:让观者在整个展览中与张恩利的绘画及绘画本身互动。两个层面的互动也正好回答了文章开篇的设问。

其一,"危机——新生论"之于张恩利是否成立?从当下语境看,张恩利面临的困境不仅成立,且相较于格林伯格的危机论要更为严重。格林伯格所言之危机,实际上是绘画内部的危机——古典绘画的再现传统被现代主义艺术法则所取代,但自后现代主义艺术以来,绘画本体正面临危机。前者尚属"画什么"向"画自身"的内部转变,2而后者,也就是张恩利所面临的现实环境,是一场内部仍需追求个性表达,外部不断压缩空间的大危机。那么,张恩利如何转危为安?作为画家的张恩利,选择始终坚守绘画本体实践,并未转向纯粹的当代艺术领域。即使在"空间绘画"(或称为"绘画装置")的系列中,重心依旧是破框而出的绘画尝试,而非跨媒介的装置艺术。他的作品里没有晦涩的观念,如何以绘画语言内外突围才是关键所在。

最终我们在"会动的房间"里看到,张恩利破除了艺术与生活分隔的壁垒,融合了平面性、纵深性的形式因素,打通了绘画与建筑空间的维度限制。观者在展览中感受到的,是艺术家面对绘画的态度,他用绘画本身完成了"危机——新生"的

当代转换。当然,以行为与装置拯救绘画,并不是张恩利的最重要的元素。艺术史当中无论是波洛克的行动绘画,还是伊夫·克莱因的人体绘画,都比张恩利的行为要激进,批评家也更乐于选取有观念阐释价值的作品进行评价。但需要追问的是,阐释之外我们面对作品而获得的感动要往何处寻找?纵然批评离不开理论,但比理论更重要的是要寻觅作品里的温度。"会动的房间"——如名所示,正是一个装满了艺术家追求绘画革新激情,且有人情温度的房间。

注释:

- ① [美] 克莱门特·格林伯格《艺术与文化》,沈语冰译,桂林:广西师范大学出版社,2015 年第 210—211 页。
- ② https://www.powerstationofart.com/whats-on/exhibitions/a-room-that-can-move-zhang-enli.
- ③顾铮《张恩利推介词:张恩利绘画二章》,《美术文献》,2015(Z1),第64—65页。
- ④吕澎、易丹《1979年以来的中国艺术史》,北京:中国青年出版社,2011年,第229页。
- ⑤刘淳《中国当代艺术访谈·艺术家卷》,太原:北岳文艺出版社,2015年,第435页。
- ⑥高名潞《西方艺术史观念:再现与艺术史转向》,北京:北京大学出版社, 2016年,第249页。
- ⑦张恩利、吴亮《困难重重,但你必须得做下去》,《上海文化》,2011(01),第118—119页。
- ⑧[德]海德格尔《林中路》,孙周兴译,北京:商务印书馆,2018年,第20页。 ⑨高名潞认为,海德格尔的思维方式依旧没有摆脱西方传统的再现观念,即一个物必须通过与它相关的非物因素相结合来象征真理,只是更接近于后结构主义的文本与上下文关系。详见高名潞《西方艺术史观念:再现与艺术史转向》,北京:北京大学出版社,2016年,第248—251页。
- nttps://mp.weixin.qq.com/s/AIY6hFk6h0My66XepW9dVA
- ①[德]海德格尔《林中路》,孙周兴译,北京:商务印书馆,2018年,第17页。 ②周计武《破框而出:当代艺术的挑战与艺术话语的重构》,载《当代文坛》,2018(02),第116页。

