

安邸AD

2016 July 七月号 总第72期

邮发代号为: 2-917

定价: 人民币20元 港币30元

扫描二维码
关注安邸AD
官方微信

ARCHITECTURAL DIGEST. THE MOST BEAUTIFUL HOMES IN THE WORLD 一家一世界

回到家,深呼吸!

ANDRÉ FU: “在当下社交媒体
趋动的世界里,很多东西通过图像来体现,
此时的家,则显得尤为真实与亲切。”

60
缤纷夏日
应季家什

2016米兰设计周
数字时代设计面对面

愚园路、嘉铭中心
上海、北京时尚新据点
大门何必千篇一律?

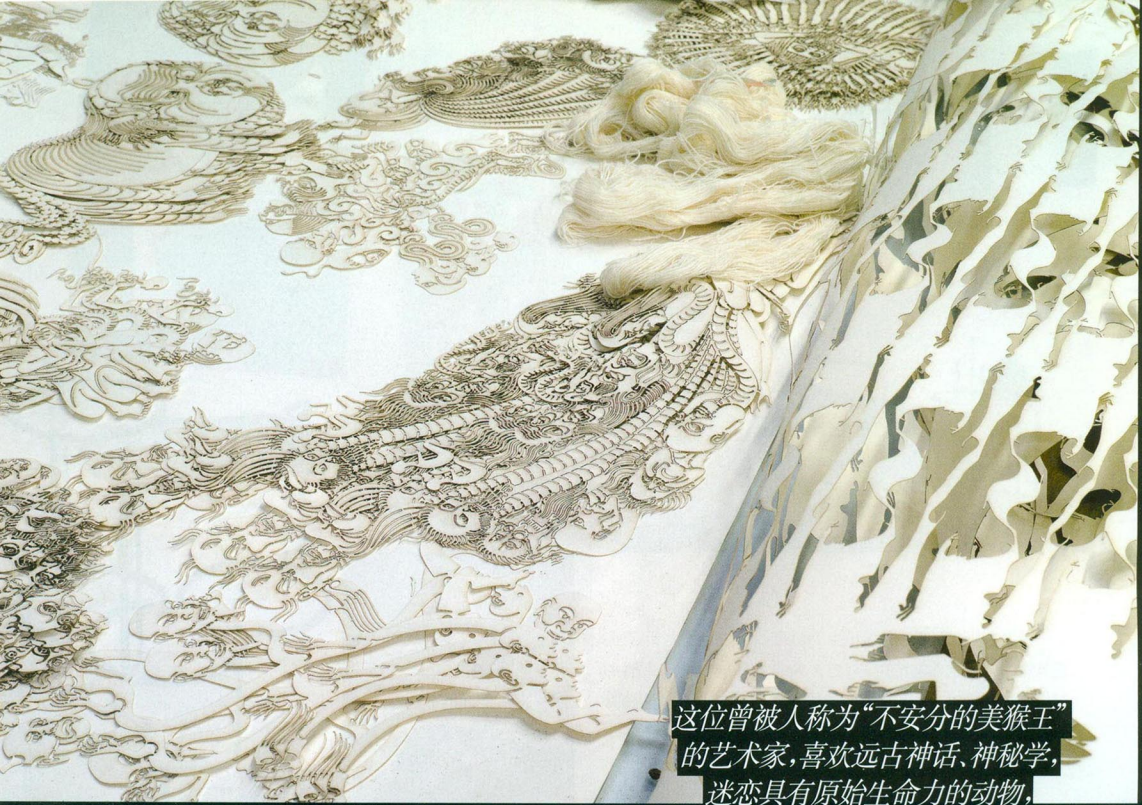
DESIGNER HOMES
家如其人

走进5位设计名角的真实生活,看他们如何设计自己的家。

ISSN 2095-1825

9 772095 182169

这位曾被人称为“不安分的美猴王”
的艺术家，喜欢远古神话、神秘学，
迷恋具有原始生命力的动物，

以及具有手工质感的民间艺术，他像个
魔术师般唤醒传统民艺的魅力，
也不断演绎着个体与整体谜一样的关系。

对页上图 郜建安的工作室内，随处可见有质感艺术剪纸，下图 郜建安2014年的最新纸上水墨拼贴系列作品《五百毫》(170x201cm)的其中一幅。

本页 **艺术家：郜建安**，1980年生于北京，祖籍上海金山，2005年毕业于中央美术学院后留校任教，现为实验艺术学院副教授、硕士生导师，中国美术家协会实验艺术委员会委员，文化部蔡王府中华传统技艺研究与保护中心研究员；擅长运用多种媒介和综合性方法，将中国传统民间艺术和当代艺术结合，形成独特的艺术风格。

Monkey King 不安分的 美猴王

photograph: Santiago Barrio style: Chen Jin writer: 苏印 editor: Michelle Shi

1

本页 1 作品《仙家》(86x110x54cm)是由鹿角、石头、钢板激光刻三部分组成的。2 白色大理石和丙烯制作了作品《三十六划》(96x120x8cm)。3 展览中非常壮观的装置作品《大骨架》是一件由许多个抛光海螺组成的大骷髅，也是表达郭建安思考个体与整体之间关系的重要代表作品。

对页上图 由上万个镂空浸蜡剪纸叠加而成的作品《万物》的局部。下图作品《浅山》是由1184块不同尺寸的砖组成的。

2

最近,郭建安的展览“万物”正在前波画廊展出:在一个单独的展览空间内,近1500块被切割出不同纹路的旧砖组成《浅山》,显得气势恢宏;而在另一个空间内,由泛着珍珠磷光的海螺壳所组成的大骷髅装置《大骨架》,看上去既惊悚,又有细节处的恍惚美感。此外,最显眼的便是由密集手工剪纸叠加形成的装置《万物》,将水墨笔画拆解又拼贴而成的《五百笔》,以及角落由鹿角和蛇骨组成的极小型恐龙、挂在鹿角上的《仙家》和36块大理石排列成的《三十六划》,它们都在变幻演绎着个体与整体的关系。

“它的故事线索是孙悟空被压在五行山下,‘五行’在中国古代哲学里象征了世间万物,孙悟空则是一个不服从整体规划的叛逆者,被镇压500年后出来了。”在位于环铁艺术区的工作室内,郭建安向我们通俗地解说这次展览,这位曾被人称为“不安分的美猴王”的艺术家,大多时候说话严肃、理性,但偶尔激动、戏谑的语气里又透露出他骨子里的叛逆。在他的作品里,我们不难看出美猴王的影子,就连工作室的门帘上也有张彩色的猴脸,而周围他收集的唐卡、动物头颅标本和皮毛,以及印第安人头像木雕,都使得这里多了几分原始洞穴的感觉。他将展览中的装置作品《大骨架》——一件由许多个抛光海螺组成的大骷髅和它后面的空间想象为一张大网,“象征曾经关注孙悟空的空间,砖的作品就是五行山,就像我们小时候抓蛐蛐玩儿会搬开砖头看,万物有些七十二变的气象,五百笔就像一个个体和整体关系的推演:组成字的笔画被拆开了,再任意拼贴,最后也可形成一个混沌又完整的小宇宙,而恐龙是蛇骨和鹿角的再组合,‘仙家’中影的存在也会改变鹿角底座原有的身份”。

个体和整体的神秘关系,一直是吸引和困扰郭建安的**根本问题**,也激励着他去寻找艺术语言来表达。比如2011年,他运用传统剪纸艺术做的大型装置作品《七层壳》,“用360个小人物形象组成7组作品,试图让个体形成明朗的整体形象,但做到后面非常疲劳”。2014年,他又做了大规模展览“白猿涅槃”,“好像故意呛着来,不组成任何整体,只有个体,但最后自我感觉有些情绪化,那么到‘万物’,不再是简单的整体大于局部,或局部要战胜整体的两极化思路,整体和个体各有多种存在的样本,它们可以演化出复杂丰富的关系”。其中,与展览同名的作品《万物》是用上万个浸蜡镂空剪纸组成的“三联画”,画面中隐隐约约可见各类形象:骷髅、鸟、鱼、兽、神仙、鬼怪和羽人等,它们形成的整体却好像混沌的烟雾,既有手掌、山体、猴脸,也有盘旋的通道和云烟,层层叠叠,说不清、道不明,让人联想到宇宙内万物共生又如谜一般的关系。

奇妙的是,这件作品虽然工艺复杂,但将郭建安所擅长的剪纸艺术发挥得淋漓尽致。实际上,他对民间艺术的迷恋始自在中央美院读研期间。他学的是民间美术,2003年闹“非典”,他待在家里,在窗也不敢开的恐惧感里,突然剪出一系列富有远古图腾意味的“白日梦”剪纸系列,之后一发不可收拾。根据上古神话剪出数百种形象,造型虽有传统气息,但又借鉴西方解剖人体学的图像和自己的想象,使得它们自成一个荒诞怪怪的小世界。再之后,他陆续尝试过结合牛皮雕刻、夹宣雕刻和皮影戏等民间艺术创作,由此催生出版

3

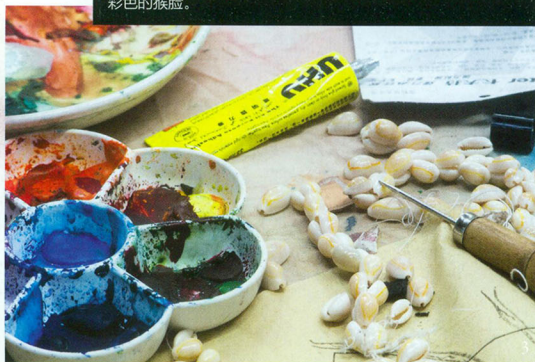
上万个浸蜡镂空剪纸、1184块不同尺寸的砖，都是邬建安通过艺术语言，表达个体与整体之间神秘关系的方式。

本页 1 走进郇建安的工作室，能看到各种民间艺术材料，它们就像是在进行一场绘声绘色的隔空对话。2 工作室的桌面上还摆放着展览前期所准备的浸蜡剪纸。3 许多个精致的抛光海螺被线穿在一起。▲ 艺术家郇建安还为我们揭开了一幅他正在进行中的作品，它是用蜂蜡调和矿石颜料绘制而成的。

对页 艺术家郇建安曾被人称为“不安分的美猴王”，在他的作品及生活中，到处都有美猴王的影子，就连工作室的门帘上也有张彩色的猴脸。

具个人色彩的艺术面貌。对他来说，民间艺术手工质感的不完美、不确定，如同蕴含在个体身上的神秘、闪烁不定的质感；另一方面，严谨和精细化的工艺流程操作又仿佛无数个个体汇集成整体，某种神秘力量会带来无法预料的演化，这两种矛盾特质的融合就像一个谜，“神秘的东西往往潜藏着巨大的能量，就好像你自以为想要个人主义，但内心其实都藏着整体，艺术最有魅力的地方就在这里，它会带着你求索，跟潜意识对话，来让你看清内心深处的那个整体，也会带来做些事情的愿望和勇气”。

今年春节，郇建安先后在美国大都会博物馆和波士顿美术馆邀请观众互动，一边“揭开开符、解放美猴王”，一边体验做中国的剪纸拼贴，而在不久前，他刚刚去往日本考察大地艺术节艺术项目的实施环境，同时，他还在美院执教，风风火火地身兼多重角色，与许多艺术家安于创作的作风迥然不同。实际上，他很乐意体验不同的艺术表达，“有时在艺术机构，有时在乡村，有时在课堂，都是将艺术思考和工作成果与众分享的方式，而且不同环境会带来不同的结果和思考”。说到底，他是在以知行合一的方式来解开生命这道大谜。AD

生活中处处能发现
“美猴王”的踪迹。
门帘上的猴脸，
是邬建安特地为猴年
制作的新年礼物。