

ART & FORTUNE

艺术^与财富

《投资与理财》特刊 出品人：王俊 执行出版人：朱小钧

2014.10.01 NO.91

付小桐：
通达崇高的
优美方式

ISSN 1009-1858

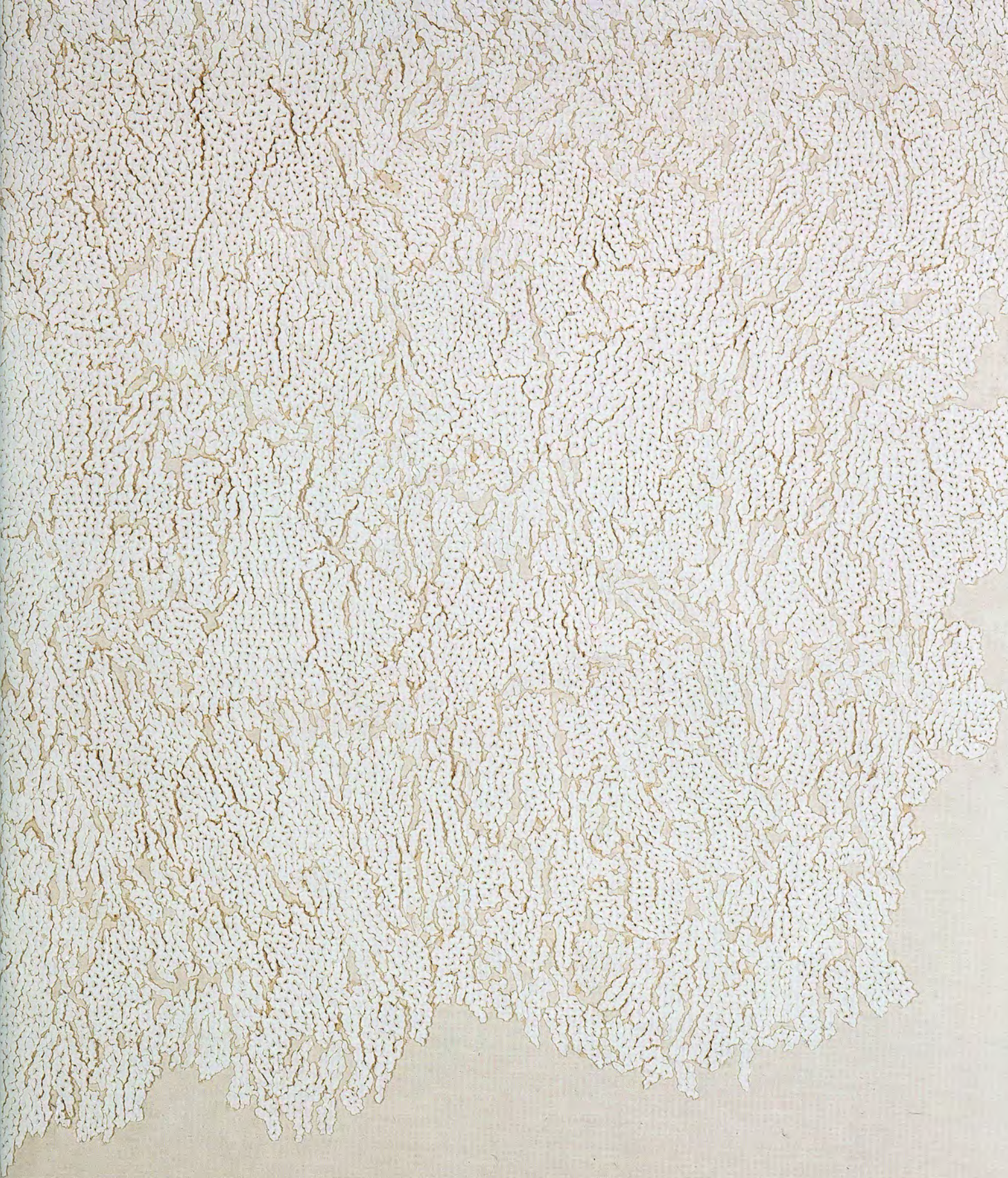

4.464.000-山峰(艺术), 手工复纸, 204*150cm, 2014

投资与理财
Investment & Finance

艺术家推荐热线-186 1408 2766 | 186 1162 3878

付小桐： 通达崇高的 优美方式

文 | 本刊记者 郭成

写稿之前，我专门拿出抽屉里的针在纸上试了试。刺穿一张厚纸并不是一件简单的事。付小桐，却拿着手里的钢针在特制的厚宣纸上戳下数以亿计的针眼，用这些大小不一且疏密不等的针眼构成一幅幅画面。这些作品细腻、安静，出人意料又朴实无华。凑近看，任何人都会为这些细密的针眼所震撼——这得花多少工夫！

◀ 4,464,000-山峰，手工宣纸，204×160cm，2014

死亡是生命内在的秘密

第一次见付小桐的作品，是在元典美术馆展出的“无常之常”现场。远处看上去是一片淡淡的山，但这作品的质地令人好奇。凑到跟前一看，原来是在纸上用针刺出密密麻麻疏密不同、大小不一的针眼。透过光，图像就显示在纸上，以特殊的光影效果显现出画面。

针孔系列的作品画面巨大，1.5米以上尺幅的画面上布满了针眼，以致艺术家在命名作品时要加上针孔的数目。这繁复的针孔中蕴藏着极大的能量。观众纷纷被画面的质感吸引而凑近观看，凑近后会被一股能量袭击。看付小桐的画，观众只有两种反应，一种是观众在画面紧锁眉头，品味艺术家修行般的重复劳作；另一种，则会在凑近后半秒钟猛地往后抬头——哇！——感叹其工作量之巨大。就是一张纸，却能带给人这种精神上的冲击。这是一种来自生命本身的能量。

油画专业毕业的付小桐在材料的创作与讨论上进行了无数可贵的尝试。她认为油画语言嫁接在东方文化背景中，与东方绘画根性的距离感很大。从2005年开始，她在画面上用综合材料进行尝试。直到2008年，她完全放弃了加上绘画的方式，从传统文化精神出发，

尝试以新的思路进行创作。

从针孔系列作品的整体面貌来看，其发生发展经历了漫长和复杂的过程。形成今天我们看到《山峰》等作品的成熟样式，付小桐说：“每一种作品形式背后都经历了它应有的磨难，针孔系列也不例外，它不是偶然想到的，是不停的思考和劳作一步步逼近的。”从早期对针扎宣纸肌理的迷恋发展到对图像形式感的探索，再到将针孔作为一种创作手段，以写实的样式在纸上戳孔形成山峰、庙宇、树叶的图像。透过作品探索期间戳下的无数针孔，我们几乎能想象到艺术家手上食指和拇指间的老茧。

针孔系列作品以其完整的形式和虔诚工整的创作方法被观众所高度接受。这种艺术家以极端的重复来完成作品的过程是一种近乎宗教式的体验。而这种对生命内在逻辑的探讨在其他作品中显得更为直接有力。

付小桐的作品显现出一个当代艺术家强烈的时代特征。在全球化的文化背景下，对符号的使用和创作方法的驾驭完全突破了东西方的界限，我们能感受到这种“为我所用”的文化自信。“灵之祭”系

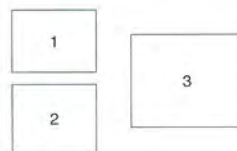

1. 720,000孔, 手工宣纸, 116×85cm, 2014
2. 4,320,000-山峰, 手工宣纸, 204×160cm, 2014
3. 576,000孔, 手工宣纸, 100×85cm, 2014

列作品用头骨的形式直指生命本身。大型的装置作品由头骨、雕塑和大量的书籍、书皮集合而成的长卷组成。付小桐认为文化是人类生命的根本营养，而探讨人的生命的意义，就是探讨人类文化的过程。

针孔系列的静谧与安详与装置作品的直接有力看似完全是以不同的情绪而创作。但在时间上，她的几个系列的作品同时展开，在不同形式上的探索并没有打扰作品间的独立。这其中的奥秘，在于付小桐把持着作品向内反思的精神指向，只是以两个方向的呈现方式对其内核做以形式化处理。

付小桐在阐述自己的作品时说：“它们不是关于死亡，而是关于生命的，当然关注生命的内在活动，必然要面对死亡的秘密。”在哲学层面上对意义的追求是这位女艺术家带给我们意外的惊喜。

严肃中的间或调侃

康德曾经讨论过“优美感”和“崇高感”，付小桐作品中对宏大主题的关注已然超出了大多数女性艺术家对优美感的经营，她跨越到一种对终极价值的体验式探讨。这种对终极价值的关注就像作品《旋转手臂》中的招财猫摇臂一样向前够一下再够一下，永远努力却徒劳无功。

“《手臂》这件作品是一个荒谬时代的对应物，一块在特定历史巨变下烘烤的压缩饼干。我在这件作品的形式上增添的活泼趣味，是希望减弱对现实焦虑感所带来的沉重压力。”

这件作品用旧式自行车的车闸钢条、一段人骨造型的树脂材料、一块木质的基座和招财猫手臂的现成品组合而成。作品的每一部

1. 布达拉宫，手工宣纸，150×150cm，2013
2. 旋转手臂，树脂、木、铜、塑料，86×60×25.5cm，2013
3. 双脚拐杖，木，铜，100×35×5.5cm，2014

分都代表着不同的意义，自然、生命、时代、消费……每一部分对宏大价值的指向不言而喻。而在付小桐的创作中，这些价值却成了“特定历史巨变下烘烤的压缩饼干”，宏大的所指被压缩到一件小型的作品上。当电源启动，玩具手臂有节奏地前后摇曳，动力牵动着钢条柔韧轻盈地弹动，那种气氛就好像是悲剧的主人公经历各种磨难而故事的结局却是上帝跟他开了一个玩笑。

在对崇高感的不懈追求中，付小桐通过这种小规模的作品表现出她的才华与灵性。这种严肃的幽默感是男性艺术家无法企及的。除了这件手臂的作品，拐杖在作品中的出现同样表现了一位艺术家的幽默。东方和西方的两根拐杖拼合到一起形成一柄大圆规。科学器具的精准与拐杖所代表的衰老和时间感成为作品中最有趣的冲突。而东西

方拐杖的相互扶持,就像是一幅20世纪初的泛黄老照片,提示着一个早期全球化背景下的清朝官员和帝国主义高官之间的利益纠葛和相互成就。

瑜伽功+加减乘法

对女性身份的不断重复并不是暗示一种性别的差异,但当家庭、工作不得被反复提及的时候,性别在这里仍旧成为一个绕不开的话题。付小桐的作品从来没有轻松成就的样式。如若不是百万针孔的复杂制作,就是对宏大主题的严肃思考。面对生活和创作的矛盾,对一个女性艺术家来说无疑是一种严峻的考验。有创作经验的人不难体会,这种安静的作品不是一个疲于生活琐事的艺术家所能成就的。提及如何处理生活和创作的关系,付小桐说:“我的办法是‘瑜伽功’+‘加减乘法’。”

家庭生活往往成为女性艺术家创作的灵感来源与意义的出发点,而在付小桐的作品中,却没有明晰的痕迹。“孩子的出生,一方面较长时间打断了我的创作思路,使我必须停下来面对这个幼小的生命。但另一方面他对我的成长很重要,他会促使我比以往更多地思考生命延续的意义,关注现实环境,以及未来人类的生存问题。”针孔系列的作品都是在孩子出生之后才出现的,我们很难想象她如何在料理家务的同时专心致志地在宣纸上刺出无数密集的针孔。也可能正是因为孩子的出生催生了她对生命价值的重新思考,才采取这种简单而反复的劳动来纪念流逝的时间。

“针孔系列作品追求一种纯手工的机械运作,它可以用时间计

算劳动量。在工作过程中我排除任何个人思想,内心平静地只能听到针刺穿纸面的声音,那是均匀的,密密的,针对纸的温声细语。”谈及针孔系列的作品,她的回答冷静有力,又不失诗意,那种安静地能听到扎破宣纸的沙沙声的情境本身也具有一种画面感。那种调整呼吸,平和心态,坐下来一针一针扎破宣纸的情境,简直就是瑜伽悟道的艺术家版本。

在忙于家庭生活的同时,付小桐还是河北理工大学的老师,学院教学同样是组成生活的重要部分。“有课就安静地去上课。教艺术的好处就是没有固定的教科书,给学生讲的也都是我真实感受到的。”话语中对生活的自信是每天淹没在信息海洋当中的现代人所无法体会的。“加减乘法”,付小桐在她的生活中做足了减法,去掉细枝末节,将最多的时间留给了艺术创作,她用乘法放大了画面上的针孔数量,从而成就了一件件作品,用优美的方式传达了崇高的意义。

关于市场

“安静是我应对生活得法则,一切归于沉静后我才能够真实地面对自己。藏家各种类型都有,西方人和受过西方文化艺术熏陶的中国人,以及对中国文化了解颇深的人。谈到作品的市场,首先想到的是一片混乱,在中国一些购买者急功近利到如同贩卖龙虾的地步。但我仍然能看到好的藏家,他们出于对艺术的喜爱来购买我的作品,而且我也看到优秀的画廊对品味的坚持,和给予艺术家宽松的创作空间。”●

暗示与期待

——付小桐作品自述

文 | 付小桐

► 灵之祭系列-1书之祭, 书皮、纸, 770×79cm, 2013

我的作品运用了许多古旧的现成品, 以及极为普通的日常物品, 对其进行改造, 把现成品和各种材料如泥土、麻丝、牛皮等结合在一起, 这些材料包含了人类文明进程中失落的意识形态和淳朴精神。其目的并不是要表现某一特定的历史事件, 而是希望能将往昔古老的理智, 远古仪式、信仰等不同时间层次的人类经验和记忆的回声, 融汇进一个永恒的现在。希望能超出艺术的逻辑期望, 特别是对当代艺术中的保守、媚俗、嬉皮、羸弱、桎梏等现象的回避。并希望能将这些日常材料转化为艺术语言的诗性表达, 力求语言达到朴实无华, 平静而精致。

在艺术表达的观念上, 我受中国人谦卑的美学品质的熏陶, 认为物是能动的, 有它自己的生命。例如中国古人讲八音: 金(金属)、石(矿石)、丝(弦)、竹、匏(葫芦)、土(陶土)、革(皮革)、木。讲的是八种物质, 认为自然当中死去的生命物体继续要发出生命的叫喊。我的作品基于这种想象, 并结合宇宙全息论观点, 认为物质一旦摆脱其原有的文化属性, 那些依附在上面的信息将形成一个超越时空的意识场, 一个非凡的宇宙体系, 并且可以互相转化。这两方面的结合基本构成了我的艺术体系。

在形式语言的运用与转换上, 我追求一种古老唯心论和手工技术的神秘力量。作品注重探索主题的多样性表达, 以传统手工制作、旧物翻新、物体与意向的“意外结合”来阐发对某个熟知概念的重新探讨, 延伸出精神维度上的变化对生活变迁的影响。物质经过多次拣选与重组, 加以情感、奇想、幻觉等方式的运用, 在不同物象之间的寻找与谋和传递出一种全新的精神物象。使这些物质具有了灵性的实质, 并焕发出生命的活力。

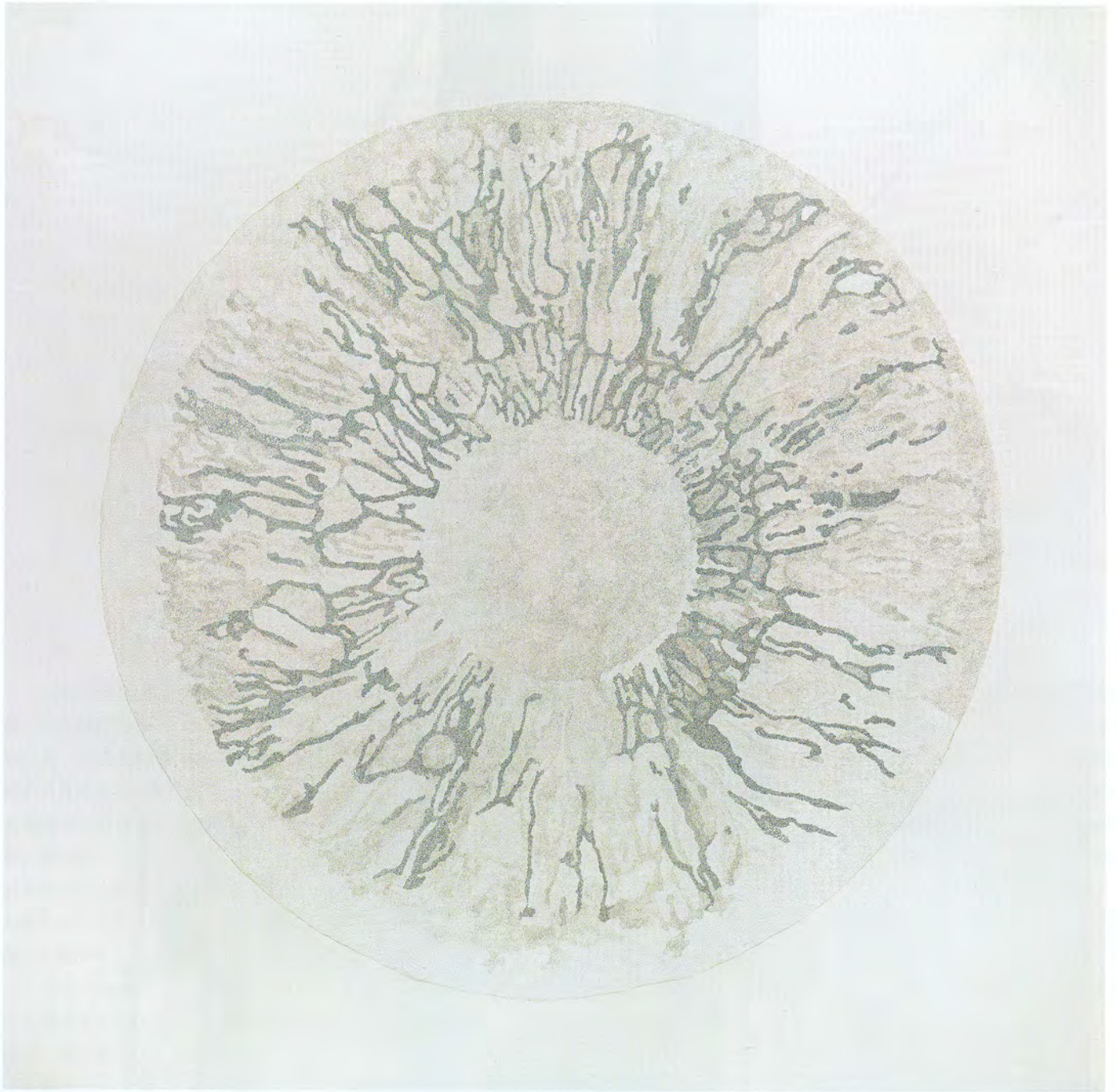
中国当下社会, 正在经历着无比庞杂和混乱的阶段, 经济与世界拉平掩盖不了内在时空错乱交互叠加的矛盾, 它包含着无数个人文化、观念、心理需求与社会现实之间的冲撞。将往昔、当下和未来交织在一起, 把人类的奇迹、羸弱和变迁封装在我的作品里。我的这一系列作品成为物质跨越时空的一种“综合再现”; 一种“自然”或“生命轮回”的象征物。它们成为真实赤裸地面对生命, 并与大自然神冥对话的媒质。呈现于当代语境中, 在某种程度上是对当前复杂的社会环境, 以及对人类欲望失控状态下的抵制与营救。体现出堕落与复兴的双重暗示, 以及对未来社会更加文明的期待。●

2013年11月

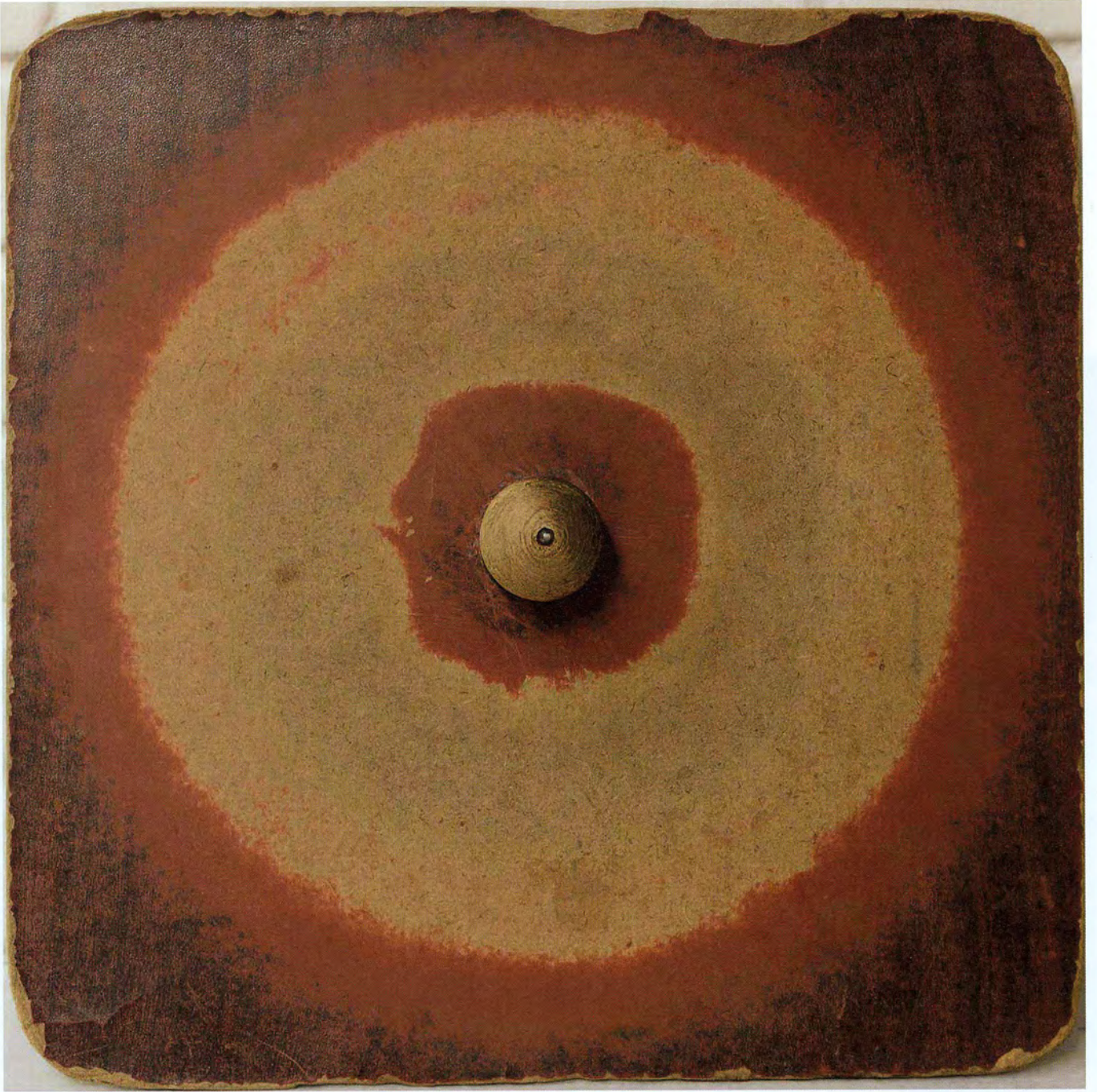

▲ 穿孔, 手工宣纸, 150×150cm, 2013

▲ 旋转, 木板、油漆、陀螺, 34.5×34.5×5cm, 2013

▼ 上舍，540,000个孔，素描纸，245 × 160cm，2014

艺术与修行

文 | 段少锋

最早结识艺术家付小桐源自于我和她所在的阳台艺术小组的合作，也正是“阿瑟·丹托之后：我们去哪里？”这个展览的合作使我有缘见到了付小桐针孔系列的作品，这个系列作品的制作极其繁琐，付小桐利用针孔的物理性质和宣纸的特点呈现了一派虚实之间的山脉景象。原作和图片的呈现相去甚远，这系列的作品在我看来很难用图片的观看来代替现场的体会。更确切地说，欣赏针孔系列作品需要结合展览空间光线的变化，这种变化依赖于位置的变化。就像徐冰在烟草计划中所做的虎皮作品，观看位置细微的调整，其作品结合光线产生的变化也将呈现不同的观看结果，所以我更愿意将付小桐针孔系列作品归类为一个装置作品而非架上作品。

后来我在上舍空间见到她的新作《540, 000个孔》，她将作品呈现逐步跳出了二维平面，作品的制作走向极致的同时对于光线运用也开启了一个新阶段，艺术家用不规则的针孔形成了一个巨大的树叶形状，作品的呈现结合了光线使得作品在空间中显得极其安静和通透，传统的宣纸和光线与针孔的虚实之间形成了一个东方美学的氛围空间，这件作品远观更像是一件影像装置作品，近观又包含了诸种的细节，形状的虚实相间，气场的有无之间，抽象化的细节和具象化的总体形象构建出了这个作品的可供阅读的大量空间，这件作品和她过往的作品既有衔接，更重要的是深化了过往作品的所要表达的精神气质和表现方式。付小桐作品的精神气质在我看来是一种东方审美情怀和宗教般的修行品质，东方美学的虚实相间和有无之间通过作品形式感得以呈现。针孔系列作品的难能可贵之处就在于将这两种诉求的结果结合在了一处。

从山峰系列到《540, 000个孔》，针孔系列作品对于我了解艺术家付小桐的个人气质和精神诉求是一个极好的切入点。之后的展览

和学术讨论会上，我和艺术家付小桐有几次交谈。艺术家本人和作品一样安静，和我同为山西人的付小桐更像是一位南方的姑娘，不曾想这位年轻的艺术家已经为人母，她说话的声音不大，言谈之间眼神严谨温和，这是我对于艺术家本人的印象。基于作品的阅读和人的交往之后，我再看付小桐的简历，付小桐的学习经历基于艺术学院的专业训练，在天津美术学院的本科学习付小桐所读的是油画系，而在中央美院的硕士学习付小桐所读的是实验艺术系，从传统的油画造型训练到现代实验艺术的学习，我想付小桐的作品之所以能具备传统气质和当代呈现这两种特质的原因很大程度取决于这两段学习经历。

基于传统和当代，穿越在观念和物质性之间，我想到之前一个研讨会上夏可君先生所谈及的中国当代社会的混杂性，所谓中国当代社会的混杂性在于我们生活的现实社会既有农业社会基础，又有工业化的进程，与此同时在大都市现代化程度有很高。这种混杂性构成了中国当下的魔幻现实，如果说马尔克斯所谓的魔幻现实主义是一种基于现实的衍生出来的想象，那么中国就是想象和现实混杂不清的现状。

以混杂性来考量付小桐的作品同样会发现针孔系列的作品和徐冰的《天书》有着异曲同工之妙。付小桐来自于山西内陆的小城，而山西是一个农业大省，同时她的艺术学习经验又是结合了传统的油画训练和现当代艺术理念学习，无论是个人生活经历还是学习经历使得付小桐具备了这种中国当代社会的混杂性特质，同时映射到作品创作上付小桐将这种生活经验和学习经验很好的结合起来。

针孔系列既是艺术家对于自身境遇的转化，比如作品的气场和作者的气场的契合，我相信付小桐针孔系列对于艺术家本人而言更像是一场修行，生活对于艺术家亦是一场修行。此外针孔系列又是学习经验混杂的结果，如果说生活的修行是作品的内容生产过程，这种修行

▲ 蔓草骷髅局部20123, 树脂、铅笔, 亚光漆

伴随了作品的生成，那么针孔系列的呈现就是艺术学院学习的结果，付小桐将自身的前后两种不同的学习经验都融入到了这个系列的创作中，使得这一系列作品一方面既具备了传统的气质，同时又在理念上独树一帜。

以上就是我对于付小桐针孔系列作品的一些观看体会，艺术家的作品只是生活的结果，对于作品本身的阅读有时候更多的需要了解艺术家本人。付小桐和她的作品一样，很难在简短的几次谋面中完全看

清，在安静的气场之下，虚实的表达之间，艺术家要表达的内容可能还有很多。对于艺术家而言，我一直觉得艺术创作是一个修行的过程与结果，我在付小桐的作品中最多的感受就是关于修行，一方面因为这种制作方式，另一方面也是因为她的创作题材大多关于山脉，如他所言涉及了灵魂，死亡等等，这些似乎都是佛教的命题。假如说艺术对于付小桐是一场修行，我想知道在未来这样的修行到达的下一个境界是什么？●

▲ 纸的渐变，书皮纸，660×79cm，2013

《纸的渐变》是由书皮拼贴成的长卷。在制作过程中，打磨掉书面上的文字，只保留纸体自身随时间自然破损、变色的痕迹，使之成为纯粹时间的视觉载体。从记载人类文明的书籍中抽离出的纸面质感，终止了人们的阅读习惯，使其背后被封存的信息从物质中焕发出来，迫使观众对其意义加以重新考量。一种永恒的颜色，一个客观存在的上帝的世界得以显现。

▲ 画展《从纸开始》

付小桐 (1976-)

1976 生于山西；

2000 天津美术学院油画系本科毕业，就职于河北理工大学艺术学院；

2013 中央美院实验艺术系硕士毕业；

现生活于北京。 ●

个展

2012 “呼吸—付小桐纸作品展” 九思文化 中国天津

群展

2014 “新视界” 多媒介艺术融合集群展 中国北京
“New Acquaintance” 四人联展 前波画廊 美国纽约
中国——意大利当代艺术双年展 中国北京
“使看不见的被看见” 双人展 静空间 中国北京
上舍 C 空间计划第二回 中国北京
“无常之常” 东方经验与当代艺术 德国

“物质世界” M50\LOFT000 艺术空间 中国上海

“传奇” 路易威登当代女性艺术展 中国天津

2013 “物与心” 在 3 画廊 中国北京

“界” 群展 铸造美术馆 中国北京

“从纸开始” 四人联展 艺门画廊 中国北京

“楔体” 青年艺术家联展 绥风艺术馆 中国北京

中央美术学院研究生毕业展 中央美术学院美术馆 中国北京

“界——物质化与化物质” 教学成果汇报展 中央美术学院多功能厅 中国北京

“围城与边界” 爱尔兰文化艺术节 798 艺术区 中国北京

▲ 界——物质化与化物质展览现场