

北京国际文化艺术沙龙

FREE_赠阅

ART GUIDE_艺术指南

ISSUE010_2008_07

WWW.ARTGUIDE.NET.CN

艺术指南 ART 概

每个人都应该有自己的方法

—— 隋建国艺术访谈

郭建安

装置的承载力大于传统的艺术形式

德国艺术家祝福北京

6个手提箱的北京之旅

德国画家《树》 2008年 D38cm x 120cm x 7

邬建安是一个特有想法的人，这点很适合他做实验艺术。像当初他狂热的迷恋上民间艺术一样，如今他迷上了装置，一个个曾经在经历中深埋于心的想法，在他能熟练掌握这门艺术语言的时候破土而出。被他组装成超前卫的艺术表现形式，一次次令我们叹为观止。

邬建安：装置的承载力 大于传统的艺术形式

采访_李璇 图片_前波画廊

概：我觉得用一个种类来界定你的作品是远远不够的，因为你的作品涉及太多的范围，有综合材料、绘画、装置、手工等等。

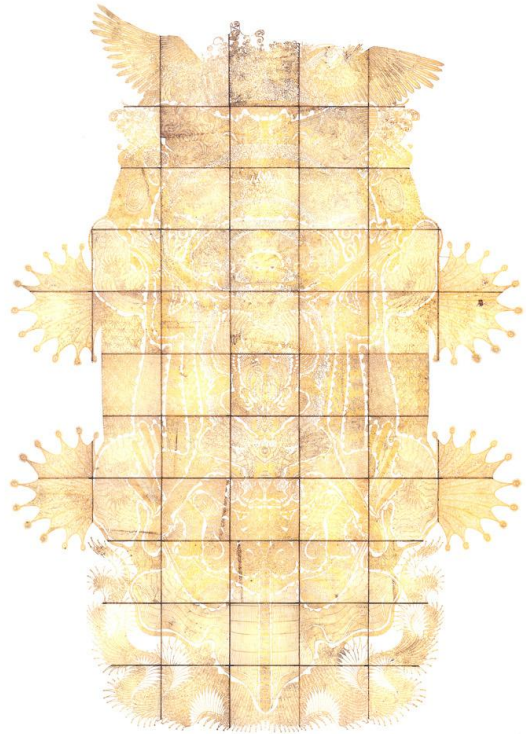
邬：各种各样的形式我都玩过，我还做过行为。关键在于想要表达的东西，它不受媒材限制。有时候用手绘最适合表达情绪和想法，有时候这种传达适合雕塑，每次我都尽量以要表现的东西为导向选择材料。

概：一般人介绍时说你是做装置的，那么装置是否是创作重点？

邬：不好讲，有的时候你想做一件作品，要划定一个媒材类型的界限会觉得很累，划不清楚的，也没有必要划清楚，评论家清楚就够了。

概：给我们介绍一下实验艺术。

邬：实验艺术是边缘艺术。我们说的艺术有主流和边缘之分，有内核和外延。属于内核的就是那种比较经典的，成功的艺术，但是文化艺术是要发展的，是要适应新情况的，或者有时候它希望引领一个新局面，创造一个新局面，那就必然向边缘、外延去拓展，那么这种拓展工作的承担者就是实验艺术。实验艺术是艺术的刃，是艺术最锋利的部位，比较脆弱，容易受损，但是它刚性强，所以很刺激。做实验艺术你不知道好不好，你只知道现在碰的是之前没有人做过的，而且这种东西还有一定的杀伤力。实验艺术是边缘性的，带有不确定性，当它一旦获得了成绩，获得了成功，那么实验艺术就成功了，但是这个比例比较低。一旦成功

九重天

刑天

蚩尤首级

了，它就开始慢慢内化，它就变得韧性了，会逐渐转化为成功的经典的艺术。从这个角度来讲，我们现在说的新的媒材类型，比如装置，新媒体艺术这种形式的艺术，他们曾经都是非常具有实验性的边缘艺术。而现在我们说装置的时候已经是一个比较常规的艺术形式。

概：就像现在的“新媒体”。

邝：对，实验艺术是对语言的拓展，做艺术最好玩的地方就是作品能拓展人们的思维，我们做出来的东西让人们获得一种新的经验、新的感受，或者是体验世界的新的方式，那种感受是旧的话语所无法描述的，无法表达的，于是刺激了我们的感觉系统，感觉系统产生了理解表述的欲望。语言系统受到刺激从而催生出新话语，这就是思维的拓展与进步。所以这是艺术真正好玩的地方。通过这种新感觉，产生新思维，催动思想发生变化。

概：你的每一次创作是否都是实验艺术的一部分？

邝：很难讲，每个人的局限性都很大，当然希望自己每次的创作都有实验性，但这是一个理想状态。个人局限性是一个特别大的瓶颈，我认为自己在做实验，实际上并不一定人人都认为我在做实验，他们可能会从另外的角度去理解。还有一种情况就是对美术史的认知，精确到一定程度，知道哪一个领域还没有被涉及到，然后做出准确的判断。这种方法可行，但是不够刺激。

概：你在《寻影初记》里做了很多民间采访，后来的作品都有浓厚的民间美术的韵味，这是否是你创作过程中最大的财富？

邝：是。我是在中央美院上的研究生，研究方向是传统语言的转换。我的导师当时是做传统与当代结合的一个成功的英雄人物，给我很大的影响。

概：你本科学的是广告学专业，和艺术几乎没有太大关系，之后读研究生选择的是民间艺术，后来的创作又是实验艺术、装置表现等，你的发展脉络和别人有些不一样。

邝：在广院念广告时我就特别喜欢美术。在广院我们系有不少老师是美院毕业的，有油画、版画专业的，间接受的影响比较多。广告专业比较好的一点是创意永远都

要有新东西，很刺激。那些东西让我一直很感兴趣，比较灵活的、对灵活思维和丰富想象力的一种积累。考研究生之前的一年时间，我开始对传统艺术狂热，觉得只能是它。之后我就找各个院校的这种相关专业，然后就发现央美有这个专业，之后就考进了。我的导师做作品就让我们去帮忙，当时就受很大的影响。不是说在课堂上教你什么东西，而是更直接，更具体的让你去参与。

概：正是这种跨领域的学习经验让你的创作内容更加宽泛？

邬：我觉得跨领域是特别有意义的做法。你总能与另外的学科相互关照，这样就不容易僵化。总能从其它的领域吸取一些东西，得到灵感。

概：广告创意要求有新意，实验艺术也有相同的地方。

邬：实际上非常相似，尤其是现在来看，非常非常相似。但是目的是一样的。而我比较讨厌商业，讨厌竞标，我受不了别人说我的东西这不好那不好，照我的方式去做就不适合广告设计。

概：广告更多的是客户左右你的思想，让你怎样你就得怎样。

邬：其实就是人家的一只手，他脑子里有一个大概齐的想法，然后让你帮他去完善，等符合他的想法之后，你再帮他做出来，大多数是这样的一个过程，自主的想法比较少。

概：你的某些作品比较注重画面的结构美，但是有些作品又带有很强烈的个人观念或者情绪，能不能诠释一下你的一些作品，比如《白日梦》、《有弹性的痛》、《买辆新车得罪了谁》、《凌迟蚩尤》等等。

邬：《白日梦》那套都是纸上作品，用刀刻的，和《凌迟蚩尤》系列很接近。在造型上采用镂空的技术，镂空的视觉经验作为视觉内核，但在观念上有差异。《白日梦》就是个人情绪的波动，用这种方式去介入，把它们翻译成形象，比较直接的宣泄，有一种心理治疗的作用。到《凌迟蚩尤》的时候，想在里面加入更多观念的要求变得更加强烈了一些。《凌迟蚩尤》有点阿Q精神，平反昭雪、打抱不平。一个假想敌比较强大比较恐怖，他早就死了我们对付不着他，怎么办呢？就凭想象力制造一个他被酷刑折磨的场面。这是一个系列的一个部分，还有一个维纳斯。就是用酷刑去处理对我们影响比较大的人，比如说在价值观上影响一生的某些代表性的人或某种观点的始创者，《凌迟蚩尤》比较典型。《自行车》和在偏锋展览的“猪”一样，实际上还是一些不满的情绪，埋在心里不太容易改变的情结，有时候产生一种自大的妄想，想被更多的人知道。现实生活中很多人有这样的情绪，很压抑又没有地方发泄，那作为艺术家，有更多的渠道可以为他们做些什么，可能有这样一种心理暗示。

概：还有一个代表作叫《进化》。

邬：现在改名叫《九重天》。《九重天》下个月会在前波画廊展

览，它是用牛皮镂刻的。关于它的故事很长，等我写出来给你看。

概：《中华6B》也是一个系列作品。

邬：《中华6B》是三张66厘米乘以66厘米的方块纸，这个面积的素描纸被6B的铅笔彻底涂黑，完全变成一个黑的平面，正好耗尽一根铅笔，第一张纸是用一根铅笔涂的，第二张是两根铅笔，第三张是三根铅笔，铅笔屑和它们摆放在一起，提示一个消耗量的关系。

概：看你的作品有一种感觉，就是你有用不完灵感，那么你的创作源泉来自哪里？

邬：惭愧惭愧。我觉得创作最重要的元素是小时候的情绪积累，那时候的情绪已经找不到根源了，所以你没有办法解决，尤其是童年的。它们永远是心里面的结，这种心结在你做很多事情的时候都会冒出来，暗示你有过某种这样的经历。所以这种情绪的积累就是我们的局限，而这种局限在面对具体事情的时候就会让你和其他人不一样，这种东西我觉得是创作最主要的源泉，纯净的能量的源泉。

概：每个人都有奋斗的目标动力，等自己有能力的时候去实现它。

邬：其实我做艺术也是因为小时候的梦想，梦想其实太片面化。有时候是醒盹的，有时候是怯懦的，有时候还是尴尬的。我们积累很多的情感尴尬，恋爱挫折、生活无奈、事业不顺，这些都是大问题，还有一些小问题。我很多作品都是围绕这些情感尴尬来做的，我觉得只要穿越了这些情感尴尬，就会获得新经验，就非常棒。

概：装置和雕塑在某些地方是一样的，强调材料和观念。

邬：雕塑不管怎么做，材料是不发言的，只是材料产生的抽象的感觉会发言。不管你用的是泥，刀子或者其它的材料，它不存在叙事作用，材料不会带着它的历史与暗示进入到作品中来，它只是一个视觉营造的角色，这就是雕塑。装置作品对材料的理解是不同的，核心材料是带着本身的故事进入到作品中的。比如劳申伯格的作品，他做的山羊，钻过一只轮胎，你就很难再用雕塑去理解，他所做的不是一个

羊的造型，于是羊的造型漂不漂亮就不重要，羊是一个带着故事进入作品的叙事符号，所以你看到的作品不是一个羊。同样的在毕加索的作品里，他也做过《羊》的作品，但他做的是雕塑，毕加索不管把羊的造型做得多么奇怪，使用多特别的材料，但他依然是在为羊做造型，所以是雕塑。这是我理解的装置与雕塑在面对材料时态度的不同。这是一种硬分割，并不一定有多么大的意义。

概：在你的教学过程中，你希望中央美院的实验艺术系给学生提供一个什么样的平台？

邬：希望他们毕业以后能成为中国当代艺术的重要流派，说不客气点就像是一个武林帮派。我们就是武当派或者就是少林拳。各家武功都有自己的长处，大家各自强调各自的理念，各自发展各自的拳法。从中央美院出来的，怎么说呢，希望是正规军吧。实验艺术和正规军有点悖论，但是试试吧。干吗不去试试呢？

概：中央美院实验艺术系会给学生传授什么样的创作思想或者创作手法？

邬：这是我们导师定的。两条腿走路，一条是国际当代文化艺术发展现状，一条是中国传统文化艺术，内外兼修。

概：这种教学方式最起码没有丢弃中国的传统文化。

邬：当时的艺术家可以踩着艺术学院来建立他们的实验者形象，因为当时学院是一个文化假想敌，那时美院也很强大，全国美展也很权威的。只要能参选，你就很容易出来。只要能打击到这些假想敌，那么实验性就会很容易被彰显出来，这是那个时代的特点。但是到现在来看，美术学院已经很弱了，打击它没有什么实验味道了。所以实验艺术总要找到它自己的位置，它的刃要有用武之地，总要切伤一些东西，总要制造一些冲突和争论，这才是实验艺术。

概：你的第一套发表作品是《白日梦》系列吗？

邬：是的。

概：是你进入实验系做助教以后的作品？

邬：不是，是上研究生时候做的。

概：做助教以后，对你的创作有提升吗？

邬：应该说是有的。

概：你的作品每一次都有新的面貌，可以说每一次都是一个突破，在80后的艺术家，也有这样的，但是动作和胆量远远不及你。比如说《白日梦》效果很好，但是你没有一直去做，而是沿着另外一个思路去做。

邬：这可能和我的性格有关，我比较喜欢新的，一旦有机会我就会抱住不放。像前波对我就非常好，给我很大的支持做一些实验性的作品，王新友同志也很让我感动，比如“自行车”这件作品对收藏来说压力很大，风险也很大，包括现在正在做的新作品“猪”压力依然非常大，做了一个猪的标本，然后将猪身上的毛全拔掉，种在头上，做成狮子的感觉，就是猪毛狮吧，下面还做一个花果山，要表达的就是一头猪把自己化装成狮子然后霸占了猴王的花果山。这样的作品风险就比较大，所以说现在有这么好的支持，有做展览的机会，我觉得是一个特别好的条件。

概：就当代艺术日益丰富的内容而言，你认为材料很重要吗？

邬：材料非常重要。

概：是不是说材料是一件作品决定归于哪个种类的最重要的因素

邬：这种归类没有太大的意义。作品最重要的是给人提供感觉，只要是好作品，人们就有感觉，有感觉的话，还管它是雕塑还是装置，有谁会去在意呢？我看了很感动，是电影又如何呢？绘画能够把作者的情绪特别精准的浸染在画布上，这是这种媒介了不起的地方。但是在装置中怎么能达到这么细腻的情绪传达呢？创作者能在装置中放入观念，第一眼的视觉冲击力，或者放入精致的细节，但是作者创作过程中细腻情感的不自觉流露，那一点一滴的时间留痕，是非常难以注入到作品中的，我们对材料的控制远没有那么熟练。我们使用的材料语言，还处在一个很原始的阶段，还只能做一个大概其的外壳。创作真正精致的东西，我想那会是一个很大的文化课题。

概：如果对材料的认知不够，肯定会越走越窄。

邬：这和理解有很大的关系，你从什么样的角度去理解，以及你对榜样的想象会决定你的未来。

概：对以后的创作方向有计划吗？

邬：随着年纪变化吧，慢慢改变，慢慢完善吧。

概：接下来还会有展览吗？

邬：前波有一个展览，在7月12号。

概：展览主题是什么？

邬：《九重天》。

邬建安

1980 生于北京，祖籍上海金山。

2002 毕业于北京广播学院广告系，获学士学位。

2005 毕业于中央美术学院，获硕士学位并留校任教。

现在 中央美术学院实验艺术系教师，居住北京。

个展

2006 白日梦 前波画廊，纽约

2005 寻影初记 中央美术学院油画系陈列室，北京

群展

2008 A+A 2008——A+A第三回展，偏锋新艺术空间，北京

2007 网：再现空间、时间与文化，前波画廊，北京

2007 A+A 2007——A+A第二回展，中央美术学院陈列馆、四川大学美术馆、重庆美术馆，北京、成都、重庆

2006 源于生活——首届学院实验艺术文献展，中央美术学院主楼展厅，北京

2006 新民间运动——公共生活的重建，北京优库现代艺术空间，北京

2006 图画手工，偏锋新艺术空间，北京

2005 “未来考古学”第二届南京三年展，南京博物院，南京

