

Open Mouth and Eyes Widely

张开嘴，睁大眼——关于赵能智的新作

●冯博一 Feng Boyi

——张脸，一个表情，很难代表一个时代，可关于一个时代的任何一部洋洋洒洒的巨著，也未必能穷尽一幅视觉艺术作品的意味。因为诉诸眼睛的表情往往会在文字语言的尽头才更加生动。经过一定距离下的审视，隐身的现实与自我内心的关照会有意想不到的自动显现。

现代都市难免带有欲望、病态、罪恶与丑陋的，它已经用自己的隐形之手，将其部分地塑造成一个压抑人的庞大的异己的存在。尤其是在当下的社会转型过程中，都市人的心理层面上，更充满了诱惑、错愕、焦虑的不平衡状态。对这种状态的认知是当前一些艺术家创作“都市性作品”的观念前提和可利用的创作资源，亦清晰、明确地敷染在他们的作品所设造的“都市”文本中。以当代人生活浮躁、精神焦虑为主题的作品成了许多艺术家的兴奋点，这是当代中国城市景观的一面镜子，也是当代中国人的生活实录和情感写真。而当代艺术在经历了无数次的潮起潮落之后，愈来愈注重人类的心灵本质，逼近人性的内在层面。赵能智的油画创作在把笔触投向现实生活时，已不仅仅是为了满足对生活逼真性的摹写，而是自觉地穿透生活的表象，在丰实的想象和凝重的表现之中，以“自我审视”的方式表达自我存在境遇的思索与追问。他近期的油画，包括雕塑作品，从画面的视觉效果来看，他描绘的形象是以一

系列诡异女性的笑魔直冲着你或你的镜头而呈现出来的。粉红、疙瘩、褶皱的容颜披着人为漂黄了的头发，色调暗浊而又艳丽，形态怪诞而有愕然，甚至还有些残酷的血腥气。似乎在强调视觉图像中的形式主义和油画语言的趣味，将在商业文化影响下流行的“时尚美女”矫揉造作的姿态和暧昧矫饰心理状态丑化地呈现出来，试图把当代中国正在兴起的消费社会中的时尚化、虚拟化生活加以典型化波普化的处理，用夸张的笔调具象地勾勒出这个时代物质与精神崇拜的生动且荒诞的情境。即把艳俗的不同女性的面目表情变成纯粹的形式感，并将这种形式感发辉到令人眩目、惊悚的程度。但并没有忽视或弱

- 1、2005NO.14 油画 赵能智
- 2、2005NO.13 油画 赵能智
- 3、2005NO.4 油画 赵能智
- 4、2005NO.2 油画 赵能智
- 5、2005NO.3 油画 赵能智
- 6、2005NO.6 油画 赵能智

化其中的社会功能和道德评判。虽然这些形象带有夸张的虚拟性的典型化处理，却恰当地凸显出她们生动和荒诞的生存处境。而这种处境集中折射出了中国目前时尚的消费文化的一个侧面状态。她们好像在漂浮中行走，没有起点也没有终点。她们的现实生活也同样如此，她们只有张开嘴、睁大眼错愕而困惑地寻觅着什么。在晦暗的色彩背景中露出的怪诞眼神，既表现出根植于人内心的欲望与宣泄这一矛盾的心理情结，又演绎了她们在生存过程中不断被异化的人生梦想。这些作品可以看出作者的用意是把画面中的一个关键性的行为形象同时赋予了内容和形式方面的最大效果。这种效果具有复杂的象征意义，把我们现今社会日益膨胀的物质消费情景，通过这组女性的形象符号化和现实化了，于是视觉的图像从非现实的层面进入到一个现实的层面，以此来表达他对当下现实社会以及自我内心焦虑的深刻关注。

“睁大眼”其实是对世界充满迷惘的目光无法闭上，是由这个物质世界构筑起来的天堂，让人无法掌握自己和认识他人。“张大嘴”的笑魔则展示的完全是一个感性的世界，一种令人眩晕的色彩，带给我们的是一种无法选择的焦虑，一种面对世界时的心理紧张甚至恐惧。把“我”在当下社会中的命运做了彻底的交待和注释。其实这是一种别出心裁的隐喻，那个怪异的表情显示了她们的困境，而在她们有些暧昧的关系中，不是要突出性格的差异，而是一种让人惊悚的感觉，是走向暴力和死亡的暗示。它提供了一种让人毛骨悚然的叙事，其中有欲望、死亡、恐惧，也包含恍然大悟的残酷，然而一切都最后归于平淡，非常平静，还隐含着丝丝忧伤，但却非常有力量。对平淡中的紧张和恐惧氛围的营造是非常难得的，从中显示了赵能智想象力已经具有的不可替代的价值。与其说这是超现实地表现了她们统一的表

情，毋宁说是作者对产生这种形象的一种忧患、揭露与批判的夸张。荒谬的形式显示了存在的本质，这使得图像的魅力既虚泛又残酷，既荒诞不经又直指现实，既无序又紧张。也使观者尽管不能获得整体上的轻松和愉悦，但是，当我们沉

王晶作品

潜于每一幅看似荒谬的场景内部，沉浸于每一幅类似于愕异的目光之中时，我们又可以非常鲜活地感受到人性的乖张，生存的悖谬，以及语境中洋溢出来的创作主体的质疑态度。他对超现实主义的可能性和荒诞性或许更感兴趣。他使支离破碎的人物形象与形色的荒诞纠缠在一起，或者说，赵能智以写实的、具象的与虚幻的表现方式营造了一个彼此不分的情景，似真似幻地呈现在都市生活的妖魔化戏剧舞台，并无言地告诉我们，仿佛都市生活中的一切都不在我们的把握之中，我们总是被一只看不见的具有魔幻般的隐形之手控制着，而我们又显得多么的无奈与脆弱。这也无情地粉碎了种种神话，以及在人们意识当中的期待与虚妄。需要特别强调的是，他在把都市生活的场景凝聚在这些女性的面目之中，并加以夸张、歪曲、变形的时候，并没有把她们变成完

全脱离我们日常都市生活经验的一个可怕的梦魇，或者是一个脱离了我们从90年代延续至今的具体的都市时空的荒诞世界，而是借此来强调他所营造的画面来达到警世与反省现代化过程中的种种，以及当代人在这一文化情境状态中的作用，从而在批判的背后表达出对适宜人类栖居地的美好想往，以及人类决不是在物质极度发达之后，裹挟的是精神的相对堕落。赵能智的作品让我们真切地感受到现实的无奈与分裂。无奈既是我们必须面对的现实，也是我们需要超越的问题。因为无奈的上面是精神的天空，无奈的下面是精神的深渊。分裂是我们现实生活中也需要面对的精神困惑和良心选择，他凸现了一种当代人的虚幻性，失落正是幻想与现实断裂的结果，幻想的自我，缺少了现实感，只能遭到无情的嘲弄，甚至自嘲。

浪漫的荒诞和残酷的存在仿佛是对立的两极，然而它们的相互转换，包含了生命本身的微妙性。静止的镜头只能记录瞬间，而赵能智的作品在经过自己的语言方式、色彩、构图的艺术化处理与提升之后，那些令人心颤的面孔仍在继续产生着。在这里，有着对当下生存状态的深刻自省，也有着艺术想象的无限空间。

1、2005NO.12 油画 赵能智
2、2005NO.5 油画 赵能智
3、雕塑1 赵能智

在哪里 油画

Wang Jing
Where Oil Painting