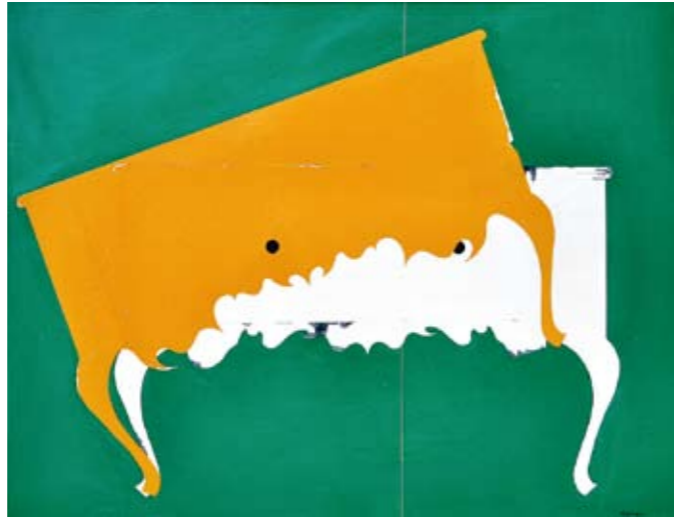

格物的幽默

The Humor of Investigating Things

冷广敏 Leng Guangmin

骑云 油画 冷广敏

1、另一种自然

这是我一系列作品的第一件，名字叫做《另一种自然》。当时读油画系大四，对油画这种表现形式却有些绝望。只要是一笔笔画出来的东西，当时我就觉得有一种做作的痕迹在其中，想要从这种手段升华出去，达到庄子说的“游”的境界，在我看来太难了。即使达到了也会处于一种曲高和寡的尴尬状态。但是一些装置，设计的作品，达到了我心中的“游”，所以选择要摆脱油画这种手段。但是以一种什么手段取代“油画”是需要实验的，当时就是带着“去人工痕迹”的目的去试验的。这件作品灵感来自特别日常的元素，我把其概括为一种“物质的结构”，就是用一种材料来模仿一种物质的结构关系。

有意思的是，画的虽然是一件衬衫，但是达到的不是衬衫的感觉。用硬朗的其他东西的感觉去描画衬衫，“衬衫”的造型仅仅是为了提供“分割画面的线”。这个阶段的作品创作的过程比较反复，表面的肌理也比较厚重，这个厚重的感觉引起了我的兴趣，很陶醉，但是也发现了一些问题，这个问题后面有讲到。

这个阶段，我有种“顿悟”的感觉，开始有一些“明白”。从作品里发现一些我所坚持的东西，比如“物质感”，当时还比较隐晦，我觉得把某种物体分析、解构、重组，是一件非常酷的事情，和从前的“素描人体”类的所谓的“基础课”有相似性，但是又有着本质的不同，启发我开始从新一个层面上理解古今中外不同类型的艺术家所做的作品，发现艺术是相通的，并且可以有无数的可能性，所以不再迷信任何人。

2、对“物质性”的舍弃与回归

这个阶段我把它看作第二个阶段，受到了现代艺术运用现成品手法的影响，但是只利用了现成品的形，不加以改变地放进画面里。用线来分割画面的线的元素在视觉再现中可以变成方便的工具。在我的作品中线的元素很重要。但是一直存在一个问题——线组合的原因，为什么是这样而不是那样？我的作品往往都是有具体的形象在里面的，很重要的一个原因是要用具体形象的线（包含边缘线、结构线等）来分割画面，与其说我在描绘一件“物”，不如说我在用这个“物”自身所带的线去分割一块画布。这样的好处是，人为地经营构图被藏在这个“物”的里面，看起来理所当然，符合“另

一种自然”的初衷。为了营造一种视觉状态：这个构图没有经营，本来就是那样的。其实是把经营藏在画面更深层。

强调了“形”，同时弱化了物质的感觉，这个阶段主要是平涂的色块。因为第一个阶段的作品肌理很吸引人，我不喜欢“肌理”这个词，觉得“肌理”远不是我想达到的效果。所以就想把肌理去掉，看看还剩下什么，当时的我总觉得一些精神上的东西，才更本质。一件作品只能有一个目的，我要让人看到我的那个目的，而不被一些“花样”阻碍。将本来自己具备的一些好的东西去除掉，只剩下形，当时我觉得这样做是为了达到一种纯粹，也是对形式与绘画的本质关系把握的阶段局限性所造成的。但是“形式就是内容”这句话一直放在我脑袋里的某个角落，没法吃透，然后就姑且放在那。当时很纠结，现在坦然多了，什么东西想用就拿过来，思想解放了，手段也就没那么多的束缚了，对“肌理”有一些回归，算是明白的多了一些，认识到了自己这个“肌理”和一般“肌理”的区别，并且我觉得叫“物质性”会准确一些。主观地限制自己某方面的发展在一个阶段是有用的，但是肯定会存在问题，就是不知道那个方面你会发展到什么样子。

3、格物的幽默

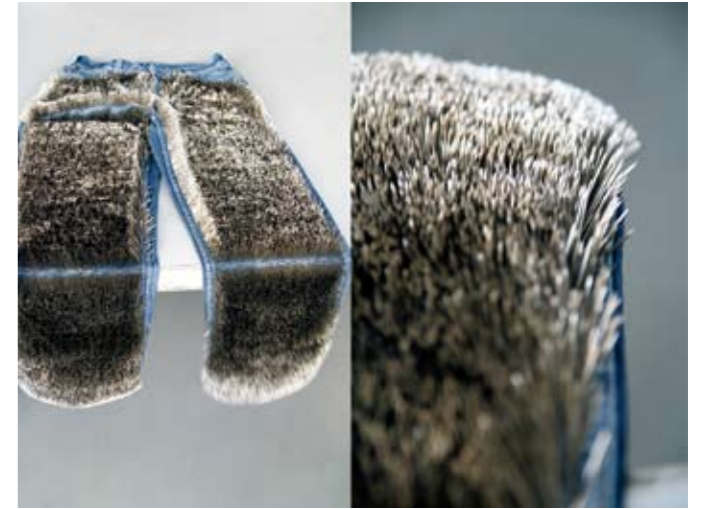
“格物”是个传统的词儿，字面意思就是让“物”变得“有格调”。我把我现在的作品看作是一种“格物”，就是处理物与物的关系，处理“物”本身的结构组成，让他们变得有“格调”，有“感觉”。一种个人化的感觉，是我现在这个阶段所追求的。我觉得有很大的施展空间，因为什么事情都可以纳入这个范畴。

这个范畴太大，但是作品总是会具体到一些很细微的东西上。从作品中得出了结论，感觉到一种广阔，回去做作品的时候又感到实践本身的问题袭来。这就是为什么道理理解了，也未必能做出东西来，因为如此，艺术家算是艺术创作最前沿的人。艺术家要明白一些道理，也要有面对一块画布的能力，这是两回事。

累积的力量

The Power of Cumulation

郭谦 Guo Qian

外套 装置 郭谦

生活中每天都是在处理点点滴滴小事情的累积中度过的，在这个不确定的时代里，成就了碎片状的生活记忆，创作通过不断重复的手工劳动，对物的形态和外表进行概念性的置换与创造，表达个人情感和对生活琐碎的认识与体验，探讨人与社会、人与自然的关系。作品从“重复的手段——重复的观念——重复的艺术实践”三个层面来探讨问题。在创作过程中，包含着“元素”和“行为”的重复化。

作品中大量运用了重复的手段来进行劳作、介入、实践，如钉子作为作品的元素在木头上不断地累积，作为重复之后的累积，借用一个哲学概念——从量变到质变，或者至少说是重复性累积，而不单纯是重复，钉子钉下去的时候是有累积的，是一种累加，或者叫做叠加，一枚、两枚、三枚……，是一种连续，累加和累积形成了能量。累加是需要条件的，其一就是枯燥的重复这个艺术行为，形成一个重复的量；其二就是需要时间。累积是一个生长的概念，钉子原来最基本的一个功能，就是把它钉在木头里，分层和连接，作品重要的首先是“钉”这个动作行为，有时候觉得整个过程就好像是在修禅一样，使人内心平静。由无数枚钉子形成的一个表面的视觉效果，跟数量有关系，有难度，量大，难度不是技术的难度，但是一般人都不愿意这么劳作，效果还像一种生物的“皮”，给人不一样的感受，有种新材料的感觉，新鲜感。价值就在此。用普通的东西表达了另外的一个效果。日常的东西被陌生化了。

作品力图通过钉子这一熟悉“元素”累积的尝试，建立一种“陌生感”，并运用于日常材料载体上。通过不同钉子钉在树木上这种传统的做法，达到错落有致的“密集控”，既统一又丰富。不以平面或三维来区分媒介，一枚一枚钉子钉在树木中，既强化了个人的手工痕迹，又形成了一种“鲜明”感，达到置换表皮的效果。钉子属于金属，是一种工业材料，树木属于植物，是一种自然材料，植物在自然界中本属于弱者，但当通过人工的方式使钉子介入，形成一个统一体。树木本身也变得强大。当几条树木“躺”在地上，就好比几条被截断的“巨蟒”一样，厚重而有张力。

这里谈到的重复是具有三维性的，重复一旦与时间、空间发生关系，就会变得复杂，具有了特殊的意义。重复从表面上来看可以产生两种不同的结果，一种就是没有达到累积的重复，比如我们

的呼吸，一呼一吸这个动作在不停的重复着，它是没有累积的，它属于非物质化的，从外表来看对人们没有产生明显的变化是因为呼与吸相互产生了抵消，形成一种循环。另一种效果是产生了变化，举个例子来讲：一群蚂蚁决定在一棵百年老树的树底安营扎寨，为建设家园，蚂蚁们辛勤工作，挪移一粒粒的泥沙，咬去一点点的树皮，他们的动作就这样不断的重复着，被他们咬去的树皮也在不停的累积……终于有一天，一阵风吹来，百年老树轰然溃倒，蚂蚁的这种动作的重复性累积在生物学中被称为“蚂蚁效应”。从这个例子中不难看出，重复的发生可能会产生累积。

“重复”是艺术创作中非常重要的一种观念方法与手段，通过这种手段，可以延伸出工作方法的形成、图像样式的衍生、艺术行为的创新。作品打破了艺术和日常生活的隔阂，不再是个性表现，而是体现广泛的人类生活，具有社会性特征。艺术是生活的艺术，生活是艺术的生活。通过日常实践而改变日常生活，使得作品找到了比较真实的状态。生活行为引发艺术行为，重复性累积引起庞大、产生力量。