

众机构各出绝招

上海艺博会与“上海当代”引发发展外展

“温普林档案”首次大规模的独立展示

◎本报记者 邱家和

上海多伦现代美术馆近日举办了“1980年代——温普林中国前卫艺术档案展”，在“温普林中国前卫艺术档案”中抽取了部分1980年代的珍贵历史资料展出，其中包括10段1980主题影像、20部1980历史影像以及120件相关的摄影喷绘图片、原始文献及研究史料，15件相关架上、雕塑、装置作品。

温普林：还原现场

温普林告诉记者，为此展览，他带来了26张光碟，涉及上世纪80年代非常重要的艺术家，包括北京、上海、南京、两湖、西南、西北等许多80年代重要的艺术现场、事件活动。这批危险的特点是：首先有影像，可以直接还原现场，感受扑面而来的80年代气息；其次有大量现场图片，所涉及的年代与事件、人物与影像基本重合；第三

89 现代艺术大展上 张敬的行为艺术《群策》

有许多文献，大多为实物，包括报刊、著作、手稿、录音等；第四有少量的作品，大多为复制品，也有从未展出过的作品，如89大展被涮而未展出过但我认为是有力量的作品。

他介绍，这次展出的作品中最大的作品，是当年在'89现代艺术大展里展出的“子夜弥撒”的复制品，是3位作者之一的当时叫李群的艺术师提供的，作品用当年作者的艺术宣言命名为“充气主义”；还有当时展出的王德仁5米长的避孕套。他表示，虽然时过境迁现在避孕套不再有什么特别

的含义，但在当时有对性禁忌的特殊冲击力，还表达了艺术家对生活中“被避孕”、被塞入套子的社会现实的不满。

他表示，“温普林中国前卫艺术档案”是指从2005年开始的美国康奈尔大学的计划，将他手头的这些原始档案保存起来，由该校多媒体系师生来整理。这些档案已经向社会开放，有的学者已经发表了论文。2007年美国加州大学圣地亚哥分校也成立了类似的档案中心，把那些档案存进该校的超级电脑库。他还表示，他也在整理这些档案，还远远没有整理完，已经整理出来的访谈文字共150万字，图片数万张。

杜放：珍藏记忆

上海多伦现代美术馆副馆长杜放则表示，就整个80年代的中国前卫艺术发展史而言，此档案所记录的资料之全是绝无仅有的。本展览大量的影

像播放，为观众呈现的将是一幕幕真实的画面，生动的现场，鲜活的面孔和清晰的声音。从中，我们可以倾听一个时代的理想主义追求，看到久违了的独立知识分子的立场。他认为，80年代的精神、文化和对于理想的追求，无论是对于艺术史还是社会史而言都是值得永远珍藏的记忆。在消费主义至上的今天也许是一剂良药，有助于人们从资本的梦境中清醒。

他表示，当中国现代艺术与资本结合迅速成为世界瞩目的焦点之时，人们甚至无暇去回顾和梳理那段青春激荡的岁月。突然降临的经济危机结束了艺术市场的泡沫，才使得人们开始冷静下来重新思考艺术的精神成为可能。他强调，上海多伦现代美术馆此时举办这个展览正是表明了他们一贯的办馆方针，那就是把现代艺术的学术研究和对于有价值的艺术文献、艺术作品的收藏列为美术馆的工作重心。他们有责任和义务研究梳理和展示这些珍贵的艺术档案。

刘炜 静物

红桥画廊展示刘炜纸上新作

◎本报记者 邱家和

刘炜，在中国当代艺术家中被誉为“最有才情”的艺术家之一，近日在位于上海红坊艺术区的红桥画廊举办“一张纸儿、一块板儿”个展。展览集中展示了艺术家于2009年创作的系列纸上作品，其中包括版画及综合材料、纸上抽象、纸上油画等。画廊负责人窦宏刚表示，刘炜以纸上作品的各种可能性，深刻探讨了其在当代语境下的生命力，充分展示出刘炜对各种材料的控制力和创造力，也是传统衔接当代的绝妙缩影。

版画技术用于纸上实验

刘炜是版画专业出身，纸上作品自始至终都贯穿于刘炜的艺术生涯。在这次红桥画廊举办的纸上作品展中，刘炜更是在纸上进行了大量的实验性创作，用铅笔、水笔、蜡笔、钢笔、水彩、水墨等各种材料，试探纸的承载力，出现了许多不同于以往的艺术效果。在这次展览中，刘炜带来了一种全新的版画体验。他用一个板子印了五至六张印稿，每张印稿因油墨的多少和印刷力度的不同而呈现一定的差异。刘炜再以水墨介入版画，用稀释的水墨刷在印稿之上，从而形成黑

白灰多层次的极其丰富的色彩感。之后他以印稿为基础进行再创作，使得几张同版印稿在似与不似之间增添了微妙的趣味。更有趣的是，刘炜还保留了原始的板，在上面添加更多的绘画笔触，使得版画制作中的原料本身也成为作品的系列纸上作品。此外，他在做版画的过程中从黑白色彩中得到灵感，以纯绘画方式模拟版画效果，其奇思妙想尤为惊人。

开发无限可能性

也许版画历来就讲究用纸，刘炜从学画就开始的对纸张的兴趣，始终是贯穿其艺术创作生涯的重要线索。窦宏刚认为，纸凭借其天然的材料、便捷的形态、研制的丰富性、书写的不可预测性而成为中国传统文人书画的最佳选择。它不仅作为一种绘画材料被广泛运用，其独特的材质促成了绘画技术的变化，由此影响到中国绘画理论的构建，进而在中国哲学系统中指向某种形而上的意味。更为重要的是，这种指向往往直指传统系统中倡导的最关乎人与自然、人与内心的精髓部分。刘炜自始至终都和纸保持着一种长期的亲密关系，那是超乎其绘画媒介身份的，区别于传统人文

情怀的关系。

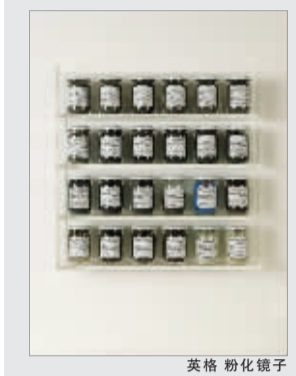
刘炜用纸在尝试各种可能性，用他的话来说那种可能性几乎是无限的。他还初次尝试了抽象画，用铅笔勾勒出惊人而繁复的笔触，表达了艺术家内心的另一层体验。还有静物写生与风景、人像，被画在几张手工纸上再拼凑到一起，整体和局部的割裂又产生戏剧性效果。窦宏刚还指出，刘炜有意戏仿塞尚的写生，戏剧性地给每一个水果标上数字，就像他最喜爱的桌球一样，在让人看了忍俊不禁之际，无形地消解了以塞尚为代表的西方经典传统。刘炜的创造力赋予了纸上作品更多鲜活的生命力，由此必将引起纸上作品在当代的再思考。

刘炜 风景

吴山专 但仍然是红的

英格 钢化镜子

◎本报记者 邱家和

中国当代艺术中著名的观念艺术家吴山专，近日和他的合作伙伴、来自冰岛的艺术家英格-斯瓦拉·托斯朵蒂一起，在上海外滩3号沪申画廊举办“物权09·复数”展览。这次展览正是两位艺术家继2008年广东美术馆所做的《国际红色幽默》大展之后的第一个关于物权的专题展示。

展览紧扣着两位艺术家推出的“物权”概念：在沪申画廊著名的中庭里，顶上是一个霓虹灯标语：“物权等于物所当然”，地上则是大型装置“The More”(复数)。这件装置底座是佛龕，顶部是十字架，顶部则是清真寺的穹顶，现在这三段却被拆开并横躺

沪申画廊 吴山专与英格联展宣示物权

着；两边白墙上则有十句吴山专的“造句”，还有英格的镜子的粉末。中庭外的墙上，则挂着30件绘画板，分别写有艺术家的“物权宣言”(也是两位艺术家的作品，共有30条款款)的一个条款，画着他们自上世纪90年代开始进行的各项计划的图文说明。在展览大厅的地面上，则陈列着30个以各种物(符号)的形状塑造的“纪念碑”，也分别印有“物权宣言”的条款。中庭对面长长的大白墙上，则满满当当地喷上了由100个单词及其注释组成的《物权字典》。

正如策展人高士明所指出的，20多年来，吴山专用伪字、物权、单性、二手字、观光者信息、完美的括号、鸟先于和平等等“无用的真理”编织起他的个体意识形态。这种意识形态对人们习以为常的观念和经验系统构成了一种深刻的批判。在这个意义上，吴山专的工作超出了艺术史的意义，他是一位“世界观的艺术家”。

89中国现代艺术大展在中国当代艺术史上曾轰动一时，吴山专当年以人称“卖对虾”的行为艺术作品《大买卖》参展，成为那个充满各种传奇故事的大展中的又一个传奇故事。难能可贵的是，艺术家在当时就把作品的批判锋芒直指美术体制。在此后

的90年代他去了冰岛，与英格合作，开始了他们对“物权”主题的开掘。自1995年起，吴山专与英格将《人权宣言》批改为《物权宣言》，宣称要把“物”从“人对物的沙文主义统治”中解放出来，并“放回原处”。

高士明认为，他们所说的“物权”并非人权的相似物，更不是人所熟知的财产权，而恰恰是其反面。“物权”要陈述的不是物作为物自身的权利，因为在《物权》中，自由=超越尺度，而权利=物所当然。他指出，在近年来西方对“人权”的反思声浪中，吴与英格所提供的是一种最直接的方法：The More。一切物在物权(物所当然)中保持为开放的容器，作为此容器的一个理想的模型，The More所要求的并非信仰与拜物，而是加补。The More就是更多，它导出的是本质性的复数状态，使系统成为复数——或许，民主的最基本形式就在于这微小的复数。

吴山专作为20世纪80年代中国的前卫运动的一个领军人物，以1986年的《国际红色幽默》展览而闻名。他透露，在这次展览期间，他将正式启动计划中的“国际红色幽默俱乐部”，在沪申画廊举办五次艺术家作品的朗读会。

梁绍基《游丝描》诉说“生命意义”

◎本报记者 杨琳

当人们都在质疑到底“什么是当代艺术”的时候，梁绍基个展《游丝描》无疑给大众带来了一个新的认知方向。展览得到上海证大现代艺术馆历时三年的等待后终于在9月10日得以隆重开幕，展出了梁绍基诸多从未露面的新作，如《洛神赋》、《棉花糖》、《8字迷》组作、《星历》以及《珍珠奶茶》和《听禅》等，其中《链——生命不能承受之轻(自然系列)》、《蚕宝宝》、《蚕山水》等则是艺术家老作新展。所有作品都围绕“游丝描”所蕴含的意味展开。

梁绍基借用中国古代绘画技法中最富东方神韵的古高游丝描一词，同时赋予它新的意味：游牧、浮游、游魂和游荡，折射当下人们所处的一种生活状态和浮躁、迷茫的心境；“丝”则预示着细柔绵长而坚韧的生命线。显然，这些作品依然是在探讨生命与时间与自然之间的关系，而蚕丝和蚕茧仍是他创作的主要媒介。

录像装置《洛神赋》缓缓拉开展览序幕，将观众带入了一个“禅定”的境界。

流行于上世纪90年代的棉花糖制作机器正在飞快地做着棉花糖，所有观众都可以予以购买和品尝；而“棉花糖机器”上空却悬挂着数个被蚕丝所缠绕的金属铁丝球状态。梁绍基告诉记者，这就

是这次的核心作品《棉花糖》，两部分形成苦与甜的一种强烈对比，象征着人们在理想、梦幻、瑰丽却苦涩而艰难。正如上海这个汇集了大量外来人口的城市，对于那些远走故乡纷纷前来的移居者和打工者来说，上海似乎是一个充满甜蜜梦想的地方。事实上，生活与工作的双重压力只有使得他们的生活更加不确定，更加迷茫。

《8字迷》中的《鬼谷子》暗以这位懂天文晓地理的战国军事家指代人类时常借助天象、周易或命理来为自己做解释的盲目与依赖。一组被蚕丝缠绕的粗大钢丝球状体悬浮于空中，暗示着这一切其实虚无缥缈，艺术家的质疑显而易见。《珍珠奶茶》则是由装着新鲜牛奶、蚕茧泡于其中的四个透明圆筒组成，如同纪念碑，指向“奶粉事件”。蚕宝宝的丝蛋白被牛奶偷换和发酵掉，正如劣质奶粉偷换了小孩子的健康和生命。

而《8字迷》中的其他作品和装置《星历》中，霓虹灯、LED灯、显微镜这些具有现代性和科技性的材料和媒介被梁绍基恰如其分地借用，对于他以往只采用传统材料而言是一种突破。

传统与现代之间的碰撞更加有效地呈现艺术家对现代文明中易逝和流变状态的质疑以及启发式思考。正如梁绍基所说，科技越来越发达，经济越来越蓬勃，但是人类对于生命、时间和自然的把控却越来越不确定和虚无缥缈。梁绍基说：“以前我的作品表达的是人与自然之间搏斗，人生存

的一种诘问，甚至受到外界的约束和压迫。相对来说是比较原始的。我现在表现的是这种困顿和迷茫、飘忽的感觉其实更沉重。用一种“轻”、一种“虚”来表达沉重，意味更重。”这里，艺术并未没有提出定论，而是将问题抛出，让观众自己去思考。不过他一直秉持的是：生命的意义就在当下，就在瞬间的瞬间。

梁绍基 丝字五理

梁绍基 蚕宝宝

梁绍基 鬼谷子 杨琳摄

比利安娜 还原上海当代艺术30年

◎本报记者 杨琳

9月9日，上海证大现代艺术馆和上海可当代艺术中心主办，独立策展人比利安娜(Biljana Ciric)策划的《上海滩1979-2009》大型艺术回顾展终于在历时一年的艰辛劳作之后，在位于上海周门路436号的一个全新艺术园区内隆重开幕，近50位上海本土艺术家的200多件作品再现了这30年来他们在上海当代艺术历程中的所作出的贡献和影响。

有影响有贡献是选择重点

上海的艺术群体很早就非常活跃的艺术实验启动者，在整个中国当代艺术史上扮演了重要的角色。《上海滩1979-2009》回顾了从1979年仇德树创建“草草社”开始至今的上海当代艺术30年实践历程。这30年来上海艺术界形成了特有的风格：包容但又极具个人色彩，注重自我意识。这也是一直以来，上海当代艺术虽然在各个时期都不乏具有开拓性、创造性的重要艺术群体和艺术家人物，却始终无法聚集并完整呈现的原因。在上海学习并生活了近10年的塞尔维亚籍艺术策展人比利安娜抛开一切质疑，以她独有的学术梳理方式和诚恳的态度历时一年多完成了她重现上海这30年在中国当代艺术史上重要篇章的理想。

参展艺术家中既有出生上海也有之后才移居上海并工作生活于此的；

既有从上世纪80年代初就从事艺术创作并至今的知名艺术家；也有曾经具有重要影响现今依然默默坚持创作只是鲜少露面的一群执着者；还有已退出艺术领域却曾创作出具有代表性和影响力作品的昔日重要人物。她告诉记者，对于纳入这次展览艺术家的选择主要从两条线索去考量：一是以上海这30年来发生的重要当代艺术大展；另一个则是艺术家具有历史代表性或影响力的作品。在做了大量功课之后，比利安娜对艺术家进行访谈，获得许多重要但又不为人所知或被记忆的艺术家名单和昔日场景资料，展览的雏形由此形成。

出版物留下记忆和精彩

比利安娜告诉记者，为避免传统回顾展的模式，她抛却了文献式的展出，完全以呈现昔日作品的原样为主导。为寻找到昔日那些具有代表性作品，她得到了诸多艺术家的支持和配合。每位艺术家都有近5-6件作品得以展出，其中既有代表艺术家早期或重要转折点又有象征意义的代表作品；有上世纪90年代早期的装置艺术作品；也有因当时的创作条件、技术手段和保存条件有限而导致无法留存，艺术家现在通过使用新的制作条件尽量真实还原昔日原态的装置作品；有采用当年的作品创作形式，以今天的现实作为创作素材，创作出反映当下社会背景及人物现状的作品；也有个人艺术文献和艺术作品的同时展出；

The First Intellectual

上世纪90年代崭露头角的杨福东的作品《第一个知识分子》

还有部分艺术家则提供了最新创作的作品。

值得关注的是，随同本次展览还将诞生一本重要出版物，即比利安娜对上海当代展览史的文献收集和约30多位艺术家进行的采访记录。她还

透露，之后她还会再出三本书：一个是关于这些艺术家的个案研究；一个是对上海当代艺术展览史的梳理；最后一个则是对这些艺术家艺术之外艺术的整理，如他们的诗歌、小说或者剧本等。