

JULY

2016.07

让艺术赞美生活 ART of LIFE

易拍全球出品

艺术商业

ART TRADE JOURNAL

未来社区 人人都是艺术家

The COMMUNITY of the FUTURE
EVERYONE is an ARTIST

刘墉
其实我是一个画家

LIU LIU: I am a PAINTER

从王维到任伯年的
琴人琴事

From WANG WEI to REN BONIAN
The STORY of the GUQIN

如何用
插花装饰生活

LEARN FLOWER ARRANGING
to DECORATE your LIFE

ISSN 1003-3335

1.95

9 771003 333099

零售每份1.95元

全年19.8元

全年19.8元

未来社区 人人都是艺术家

我们欣赏艺术，可艺术区对于大众，总是显得高冷而难以理解。你有没有想过，其实就在自己家门口，我们都可以成为艺术家？

策划执行 / 本刊编辑部 撰文 / 特约驻伦敦撰稿人 莫梅 本刊记者 / 刘向林 岳岩 编辑 / 岳岩 刘向林 设计 / Cedric Allemann 钟峰林
图片来源 / The Showroom, Michael Pinsky, Stephen Willats, Zoe Walker, Neil Bromwich, PACEE Platform, Public Arts Creation and Education Exchange

P46 普通居民自己的展览

P60 社区里的艺术运动

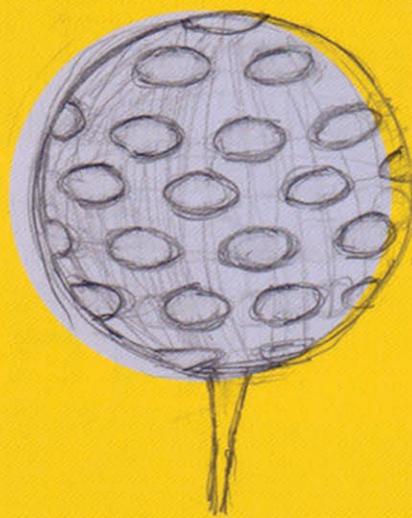
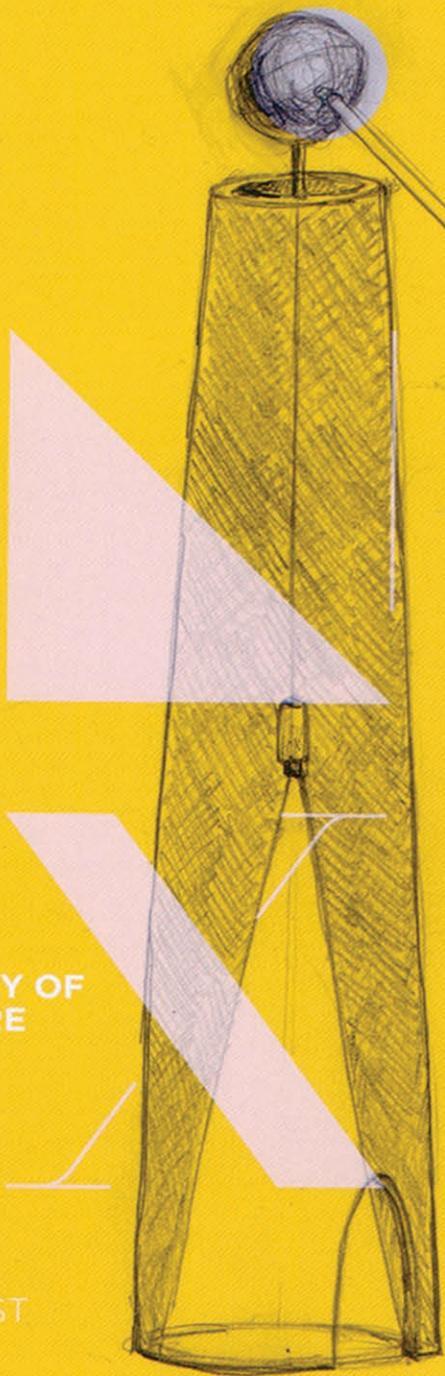
P48 西方艺术家在中国玩蜀绣

P66 非凡的垃圾

P54 艺术改变生活

THE
COMMUNITY OF
THE FUTURE

EVERYONE
IS AN ARTIST

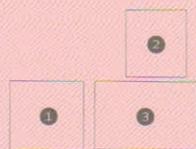
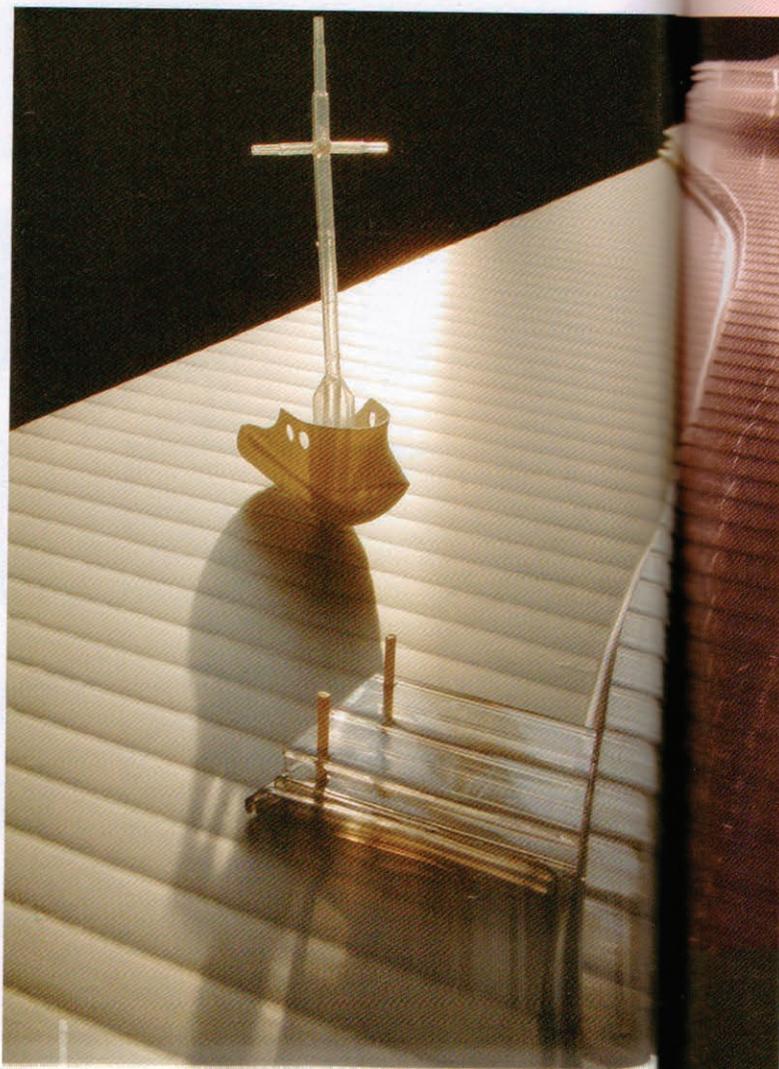
迈克尔·佩斯基《托塞》素描
这件作品名叫《托塞》(La Tossée), 是一个距离法国(Lille) 偏远的老纺织工厂制作的。艺术家计划将一台摄像机和聚光灯构建在一个球体中放置在工厂原有的结构上。这个球体可以让观众从电脑界面控制, 给任意物体同时录像和打光。这个装置的想法是通过重新阐释和解构原有功能, 让观众构建属于自己的影像和记录小短片。

为媒介，通过实践与我们生活的社会环境紧密地联系在一起。W&B 的作品质疑和反思了社会中某些问题的局限性，绘制了想象中的美好乌托邦社会的精美蓝图。他们相信艺术通过不懈的社会努力实践，将如“蝴蝶效应”一般：一个微小的瞬间都可产生一个强有力的巨大改变。不同于威尔拉斯的传统和刻板的西方专业理论分析，“年轻”“欢快”“新潮”“好玩”是 W&B 作品的视觉语言。

《万能之计 (Panacea Model)》(2012)，这件作品由 W&B 和英国艺术家迈克尔·频斯基 (Michael Pinsky) 一起创作完成。几年前，3 位艺术家一起去法国一座小镇上考察，发现小镇缺乏医疗设施，周边就是塑料垃圾处理厂，颇为讽刺的是，小镇居民的生活饱受以医疗垃圾为主的塑料废弃物的影响。艺术家们挨家挨户访问了小镇居民，要求他们填写对小镇社区的不满事项和改造的愿望清单。W&B 和频斯基收集了堆积在小镇周围的塑料医疗垃圾，根据居民的反馈和调查数据，创作了《万能之计》这件装置作品：它以医疗废弃物作为材料，展示了小镇居民对于未来城镇的规划期望。作品中既有居民希望的新建医院等医疗设施，也有草坪、树木广场等公共空间。这件作品既用艺术的方式突出了社区生活中的主要矛盾和问题，也向外界展示了群众参与者的智慧和解决方法。《万能之计》展出后被小镇的政府重视和采纳，影响小镇的塑料垃圾处理厂最后迫于压力搬离，小镇居民也迎来了他们期待已久的医疗设施和绿地等公共休闲空间的建造。

当然，有趣的社会实践和参与艺术计划与艺术家远远不止这些。近期，皮特·丽维萨至 (Peter Liversidge) 在白色教堂画廊 (White Chappell Gallery) 和当地小朋友们一起创作作品《保护的记录 (Notes on Protesting)》(2015)，也向观者们呈现了儿童在这个社会同样有发声和表达自己想法和创意的权利；各大西方美术馆和艺术机构的公共活动部门也举办了许多和社会实践相结合的艺术项目以吸引观众。这些都是很好的例子。其实不论是威尔拉斯的二维

艺术表现手法还是 W&B 的多维趣味视觉冲击，最重要的是这些社会实践艺术作品紧密地联系和反映了社会与人们的生活，使当地居民在了解艺术的基础上更好地了解了自己所处的社会环境。艺术家们也在其中起到了积极的作用，表明了他们的立场。虽然我们并不知道这些社会性实践艺术对我们的生活是否真能起到作用、能有多大的影响，但是正如沃克 & 布朗威驰组合在采访中所说的：“我们坚信通过艺术家和居民锲而不舍的努力实践，每一个微小的成功都会引发一个由量到质的改变。”

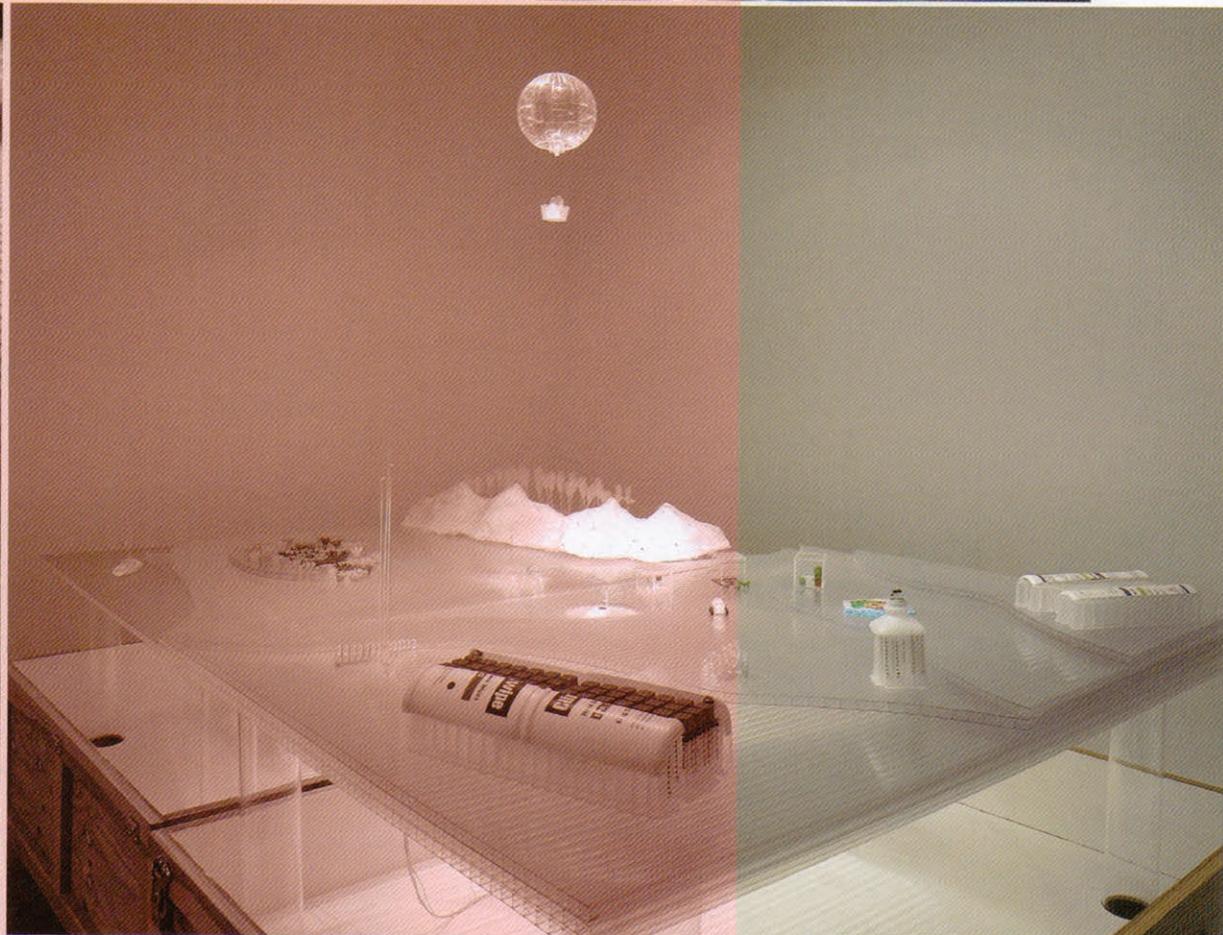
1 2 3

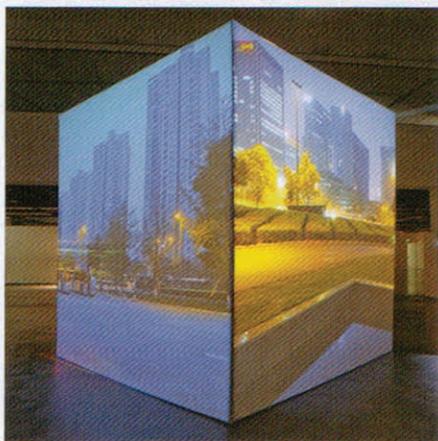
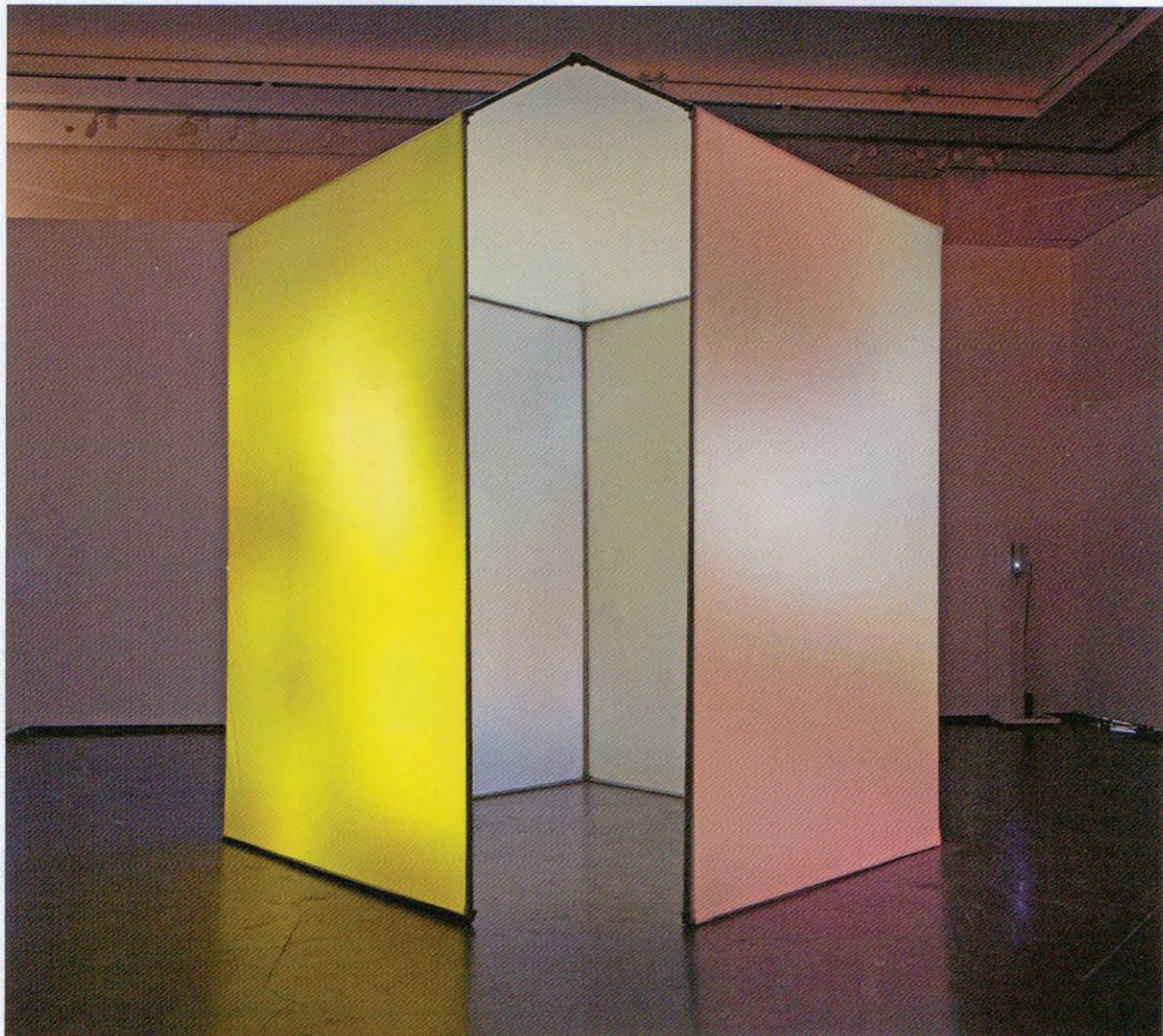
艺术间：佐伊·沃克 (Zoe Walker) 和尼尔·布朗威驰 (Neil Bromwich) 组合，迈克尔·频斯基 (Michael Pinsky)

时间：2012

作品名：《万能之计》(Panacea Model)

材质：医疗废弃物，胶水，木板，鱼线

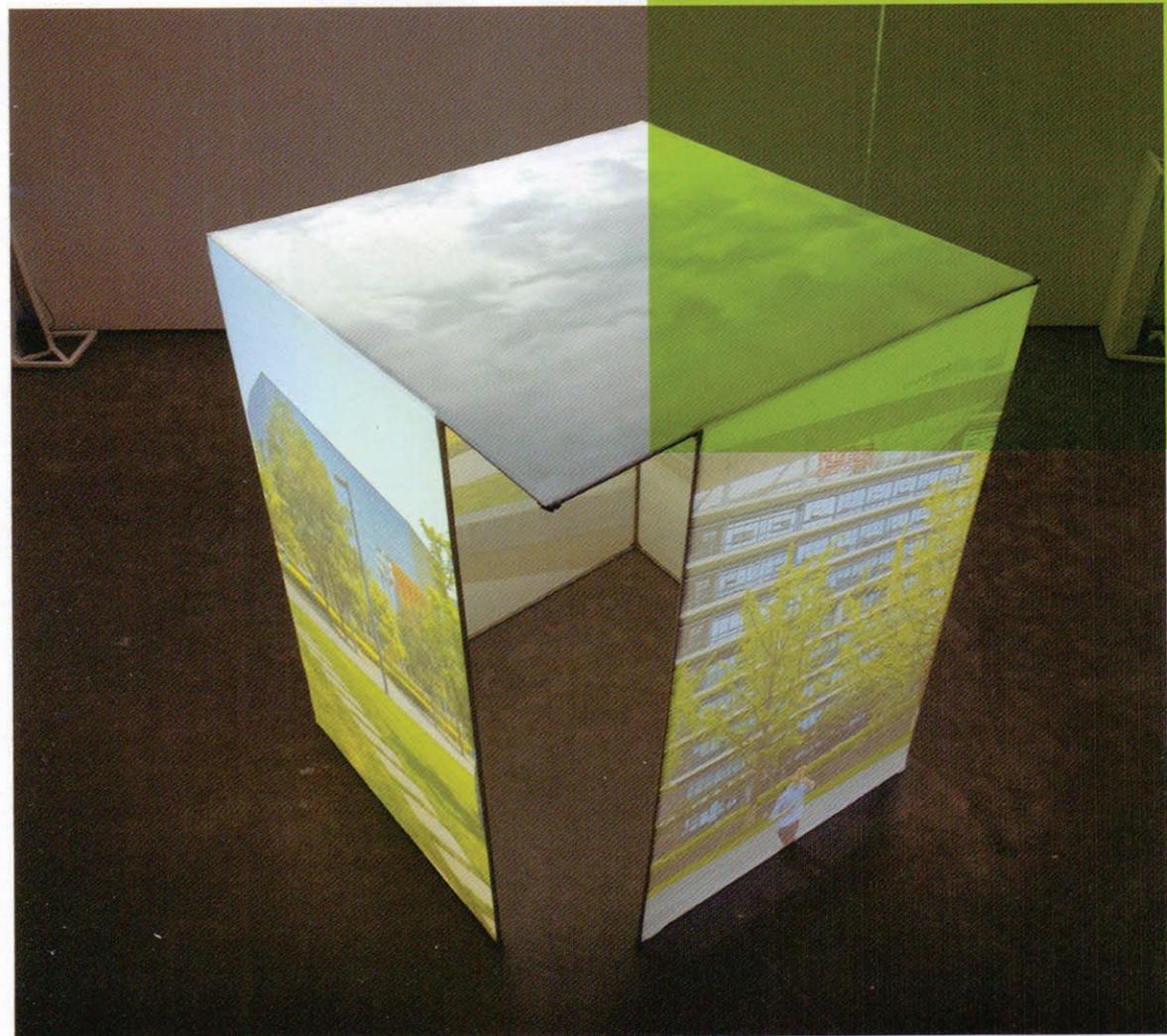
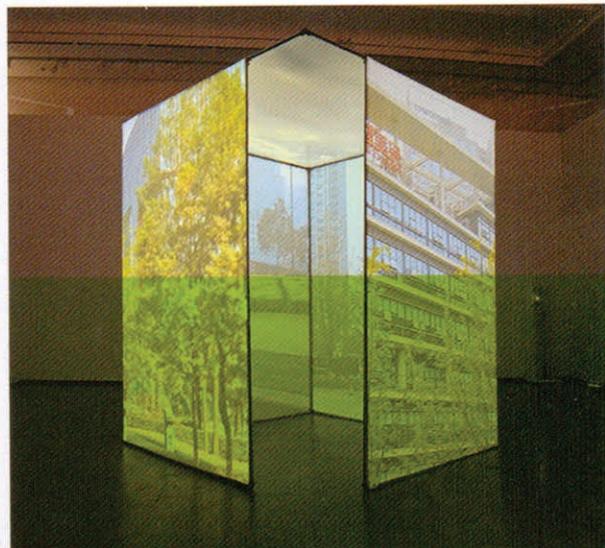

影像起始于写实的成都风景，之后变幻为抽象的图画，再变为观念的形、状和单一的颜色。《转换空间》通过三维空间内的视觉和听觉的双重震撼，使进入此空间的观众重新认识和发现那些他们早已烂熟于心，却不曾发觉的城市风景美感。

展览过后，我曾向频斯基问起他对源于西方的社会性实践艺术与参与艺术在中国发展和推广的看法，他回答：“中国与西方的确有很多地方不同，例如文化、体制、经济策略、对公共空间的利用等，但是这并不影响社会性实践艺术和

参与艺术在中国的推动与发展。”他说，“举例来说，成都这个城市充满了活力，蕴含着不可思议的生命力，这是在欧洲城市里面看不到的；庞大的商业建筑群和高档商场并没有抹去她的个性。食物、人与人打交道的方式、图标、颜色、人们眼里那种‘我一定要干点什么’的热情里就有文化的味道。庞大的水泥钢筋里同样透出浓浓的川味，我觉得这里是一块非常适合发展的土壤。中国也有很多公共景观，但参与艺术和社会性实践艺术可能并没有在院校或者机构内部频繁发生，这一点很有趣。但我相信这一切也许正在改变。”

1 2 3 4 《转换空间》(Transparent Room)
时间：2014
材质：数码制作，影像投射，克罗斯双白投影布

性结合的曼妙的旋律篇章。更重要的是，这件作品使得观者在欣赏艺术的同时也关注了自身与艺术的联系：从精神感应到物理的肉体心率健康；它像是一种媒介，连接了艺术和观者的精神和肉体本身。

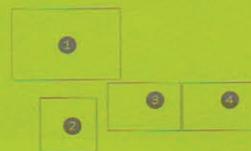
不过，这样一位基于西方语境下创作的社会参与性艺术家，在中国的特殊环境和背景下创作作品会是怎样的呢？经过一年半的研究、协调和准备，2014年，笔者为频斯基在成都当代美术馆策划了他在中国的第一个个展“合(Survey)”。题目“合”在这里有两种意思：第一是东西方语境的融合，即西方的社会性参与实践艺术在中国；另外一个意思是他以往作品的集合展示，给予中国的艺术家和艺术爱好者们更多灵感，去感受和学习这种艺术的呈现方式。展览中比较有代表特色的一件作品是他专门以四川省的艺术和文化为灵感创作的《时间之纫(A Stitch in Time)》。频斯基以当地的刺绣纹样“蜀绣”为视觉语言，通过大量的在四川博物馆、当地婚庆店和人们着装的调查

取样，再运用所取得的图样抽象简化，以并列的视觉表达形式，将蜀绣的纹样进行排列和渐变，从而绘制成一幅巨大的拼图装置作品。这幅大型拼图装置共108块，每一张小拼图皆为一张独立的作品，其纹理和过渡皆不相同。开幕式时，参与活动的观众可以每人持有一小块拼图，在未知作品完成图案纹样的情况下集体参与和讨论完成装置的组装与创作。这件作品使成都的本地观众以当代艺术为媒介，以亲身参与的方式重新认识和了解了“蜀绣”这种中国四川传统的文化和艺术语言，也激发了观众对于当代艺术的热情与兴趣。值得一提的是，这件作品于2015年被英国著名的维多利亚 & 艾尔伯特美术馆(V&A Museum)展出并且永久收藏。

另一件频斯基为此次展览特别定制的作品是《转换空间(Transparent Room)》。通过4天夜以继日不间断的录制，这件作品再创造了一个拥有成都当代美术馆外围一模一样的街道、天空、云朵和汽车不断流动、似梦似幻的真实空间。

1-2-3-4 《时间之纫》(A Stitch in Time)
时间：2014
材质：数码制作于PVC板

∞ 西方艺术家在中国玩蜀绣 ∞

A WESTERN ARTIST
MAKING SICHUAN EMBROIDERY IN CHINA

文 黄楠

中国有很多公共景观，但参与艺术和社会性实践艺术可能并没有在院校或者机构内部频繁发生。

头发灰白、个头矮小朴实、说话温墩缓慢的好好先生迈克尔·频斯基 (Michael Pinsky) 是在英国社会参与与实践艺术界享有盛名的大艺术家。他坚持为客人们用极其讲究的陶瓷杯子泡好英国式的红茶，然后摊开图纸和画册，扯下刚刚卸运回来的作品上的包装纸，开始讲述他的作品和想法。周围一片寂静，在场的人都屏息凝神地听着。他已经不止一次为不同的客人这样讲述。

迈克尔·频斯基生于1968年的英国苏格兰。父亲是美国人，早年跟随父亲游历世界的经验使得他对于和社会人文有关的艺术产生了浓厚的兴趣。他自己是版画艺术家出身，青年时曾在曼彻斯特学习，后工作和定居在伦敦。由于早期对于西方纯艺术和后现代主义的研究，他对极简与抽象

派的艺术非常着迷。频斯基的后期作品仍然借用这些艺术语言，把极简和抽象的艺术美学与他一直感兴趣的社会实践相结合，为观者创作出一种独特的美学体验。频斯基往往通过与观众互动形成完整的作品，作品本身关注社会性问题，比如全球变暖、文化遗产的保护等，通过作品逐渐形成公共意识，让公众对艺术和社会本身都能有更加深入的理解。

比如说，《生命的脉动 (Life Pulse)》(2005)。频斯基不仅是一位对社会现象有兴趣的学者和艺术家，也是一位科技怪咖。他用当代艺术的视觉表现形式与当今最先进的科学技术结合，用铝合金、电子微处理器、光线发射器和传感器创作了一组4个的装置感应光学柱。这件作品的外形犹如一根根燃烧的火烛，随着观者触碰传感灯柱，灯光便会随着参与者的脉搏一齐燃烧跳动。《生命的脉动》有点像是一种后现代的灵魂交流仪式，通过把观者跳动的脉搏和作品灯火跳跃的节奏进行融合，谱写了一曲机械、艺术和人

● 《生命的脉动 (Life Pulse)》
时间：2005
材质：铝合金，电子微处理器，
光线发射器，传感器

频斯基1995年在英国皇家艺术学院 (Royal College of Art) 获得版画硕士学位。2000年在东伦敦大学 (University of East London) 获得艺术博士学位。他的作品曾展出英国泰特美术馆 (Tate Britain)、伦敦萨奇画廊 (Saatchi Gallery)、英国ICA美术馆和格拉斯哥当代艺术中心 (Centre for Contemporary Art, Glasgow) 等众多重要的西方艺术机构。

