

RUI ENJOY

睿享

海航金鹏高端会员读本

RuiEnjoy | 专题

Zhang
Huan

The Humanity And ^禅 Divinity Of Art

张洹：
艺术的人性与神性

编辑 / 沈郁 文 / 沈郁 图 / 佩斯北京画廊 鸣谢 / 张洹工作室

烧香 是祭奠先人或佛祖的过程和仪式，而仪式过后形成的灰烬则充满了来自精神的想象与慰藉，无形中融入了人们的愿望和祝福。艺术家张洹借助这种带有精神力量的材质呼唤出自然的力量，以及一种隐含在人内心深处渴望回归自然的愿望。“放虎归山”是一个冲破现实藩篱的机会，艺术的“禅机”也许就在其中。

PREFACE ▷

张洄，一个在艺术圈备受争议的名字。从20世纪90年代他所创作的一系列锋芒毕露、离经叛道的行为艺术作品，到如今需要动用上百名工人才能完成的大型雕塑、装置和香灰画，他所走的，是一条没有人走过的路。面对来自外界的好奇和质疑，他常说：“我虽然吃素，但并不是吃素的。”这句看似充满悖论的自我表白，也许是对他这个人的最佳诠释。无论出席任何大规模的活动，他总穿着一身颜色朴素、颇有工人阶级风范的服装。与之相对的是他在上海近郊那座庞大的工作室，占地50亩、建筑面积一万多平米，旗下有一百多位员工，堪称全球规模最大的艺术家工作室之一。

Free Tiger Returns to Mountains No.12 放虎归山 12号, 2010, Ash on linen 香灰, 160x180cm

张洄

最具活力与影响力的当代艺术家之一。1965年生于河南安阳。十四岁时开始在苏式教育体制下的艺术求学生涯。早期他的创作概念着眼于将自我内心骚动的情绪直接经由行为表演传达，曾多次参加国际重要当代艺术展，其具有震撼性的观念艺术作品，一直是全球艺术界积极议论的话题之一。

张洄把一种神性的安详和一种动物的野性结合起来
这种结合使“佛”本身有了一种具象的现实力量
而“佛”同时也在通过作品中
形态不同的各种“虎”来释放这种自然力量

“人类对身体的感受是相同的。在创作过程中我努力要体验的是生存、身体和真实。每做完一件作品，往往感觉轻松了很多，好像心里的一块石头被搬走了。”

在一些人眼里，身材瘦削、行事大胆的张洄是“奇迹”和“另类”的代名词。他曾做过许多别人不敢做的事，比如在行为作品《十二平方米》中，他浑身涂满了蜂蜜和鱼油，坐在一个肮脏的公厕中长达1小时。蜂拥的苍蝇贪婪地围绕在他身上，通过视觉、听觉、嗅觉以及整个过程所传递出的感觉，给人带来非常直接和尖锐的刺激，也造成了大规模的反响和讨论。而他和左小祖咒等其他“东村”艺术家共同创作的《为无名山增高一米》，不仅是中国当代行为艺术的经典之作，还在中国摄影史上留下了令人无法忘怀的一笔。

所以张洄很早就出名了——这是一种由偶然的冒险所带来的结果吗？人们至今对行为艺术充满了不解，为什么要做行为艺术？行为艺术可以表达些什么？其实他更在乎的是如何去体验生命。“人类对身体的感受是相同的。在创作过程中我努力要体验的是生存、身体和真实。每做完一件作品，往往感觉轻松了很多，好像心里的一块石头被搬走了。”

“每年我们从江浙一带几十座寺庙请来几千立方的香灰运到工作室。寺庙里拉回来的香灰是放在油桶里的，通常油桶里的香灰要继续燃烧一两个月，当运到香灰车间里时，仍在燃烧，冒着巨烟和火苗。”

张洄曾经在纽约生活8年，国外那段生活对张洄的影响也许非常巨大，他成了佛教徒，并频频与诸如世博会这样的大型官方活动合作。从前认识他的人觉得他变得“主流”了，放弃抗争和呐喊，开始追求和谐。“国外那段漂

移无根的经历，使我深深地体会到一个中国人在异乡别国的处境，让我水土不服，以旅游者的身份来观看和创作。”张洄的艺术养分来自于人与现实之间的关系，张洄发现贴近他的宿命始终在这片他渴望逃离却又无法离开中国。2005年他回到中国，在上海近郊建立了工作室。

艺术家对自我以及身体的体验和文化思考在佛学里找到了共鸣。2010年5月到7月，在佩斯北京画廊举办的个展“放虎归山”，是对张洄具有佛教色彩的香灰画和牛皮佛头雕塑的一次集中展示。此前，从来没有人使用过“香灰”这种材料来进行艺术创作，并且张洄所用的香灰还都是到寺庙去“请”回来的，其本身即蕴含着烧香祈愿者的精神力量，是一种对中国传统理想的绝佳象征。

“每年我们从江浙一带几十座寺庙请来几千立方的香灰运到工作室。寺庙里拉回来的香灰是放在油桶里的，通常油桶里的香灰要继续燃烧一两个月，当运到香灰车间里时，仍在燃烧，冒着巨烟和火苗。”张洄把一种神性的安详和一种动物的野性结合起来，这种结合使“佛”本身有了一种具象的现实力量，而“佛”同时也在通过作品中形态不同的各种“虎”来释放这种自然力量。

从居住在城市边缘的地下艺术家，到今天全球当代艺术界的宠儿，张洄始终都在思考终极的人类生存问题，并以逼近身体极限和精神极限的艺术实践来寻找答案。艺术的人性神性在他的作品中得到一种自然而充满力量的体现，如他所言：“我所思考和关注的是我们身边已经发生和正在发生的事情，正是因为对自己、对作品要真诚，所以才不能闭上眼睛，假装自己没有看见。我希望把我看到、感受到和正在关注的问题，通过作品和展览展示给大家，这是一个艺术家的责任。”

我所思考和关注的是我们身边已经发生和正在发生的事情，正是因为对自己、对作品要真诚，所以才不能闭上眼睛，假装自己没有看见。

Q&A 对话张洵

我和我的同事都跪在香灰前。香灰可以使人重生，也可以将人废掉！香灰的力量令我不眠，使我伤感。香灰对我来说是一种集体记忆和集体祝福，是一种精神材料，于是我开始用香灰来做作品。

睿享：2010年在佩斯北京举办的“放虎归山”展览，光从名字就显得来势汹汹，为什么选择用这个题材来表现？你怎么想到用香灰来创作？

张洵：人们在欲望的驱使下，对自然的掠夺已经超出了它的负荷。通过“放虎归山”这个展览，希望能让人们虎这种自然的生灵有更多的认识，对自己的欲望亦有更多的认识。五年前，我第一次将上海静安寺的香灰请到工作室，当时我的心情是难以用语言表达的，我和我的同事都跪在香灰前。香灰可以使人重生，也可以将人废掉！香灰的力量令我不眠，使我伤感。香灰对我来说是一种集体记忆和集体祝福，是一种精神材料，于是我开始用香灰来做作品。

睿享：同时展出的一系列用牛皮制作的佛头雕塑，也给人留下了深刻的印象。香灰、佛头、牛皮这些内容背后所隐藏的是什么样的创作思路？其内涵是否和宗教有关？

张洵：在我看来，佛和耶稣是人们精神信仰中的神，是人

们心底可交流的英雄，每个人都是自己心目中的英雄。神性就是人性。我借用的只是一些形象，最终探讨的是人性本身。

睿享：你曾说觉得自己现在的状态更像一个寺院住持，这个说法很有意思，对于“禅”你是怎么理解的？你的香灰画和牛皮雕塑中是否隐藏着一些禅机？

张洵：佛法使我平静，让我更能理解生命中的无常和因果。如果你看到了禅，说明你心中有禅。艺术作品是一面镜子，观众从中看到的是自己。

睿享：对你而言，什么才是理想的生活状态？你觉得人应该如何在一个客观的大环境下修身养性，实现内外的一种平衡？

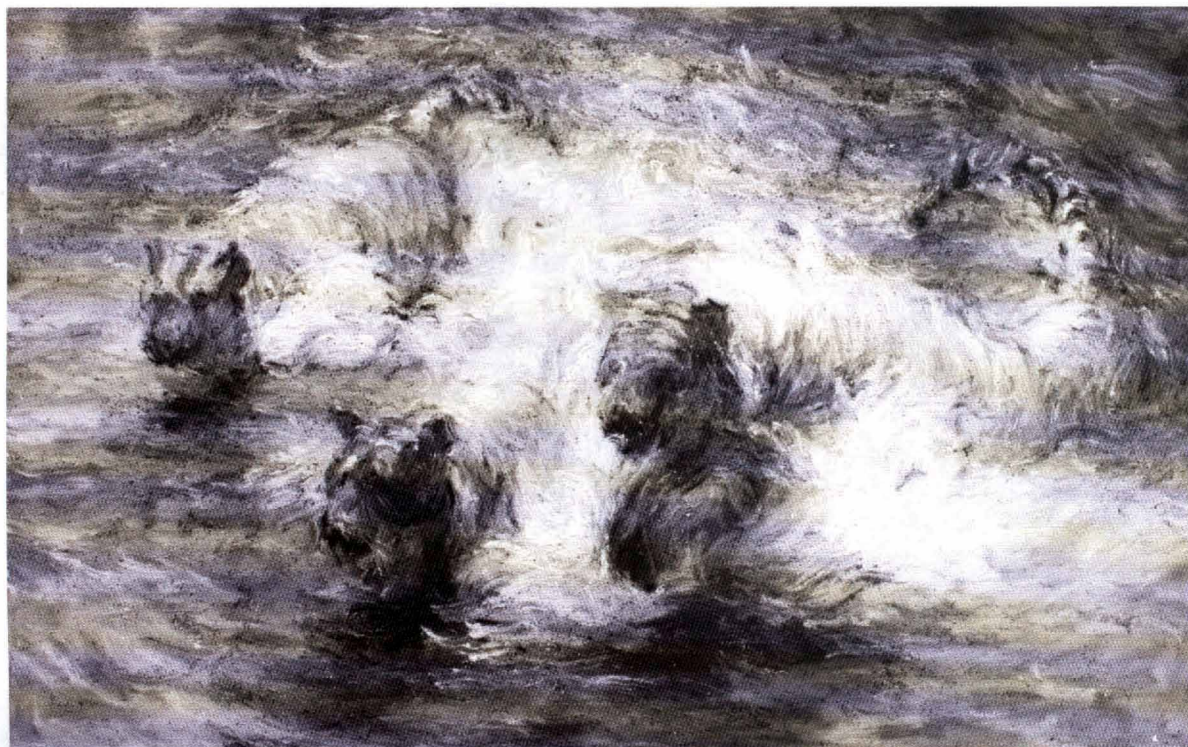
张洵：倒走，我每天晚上都倒走。我年轻的时候折腾过，现在我更赞同孔子“君子不与命争”的说法。做人应该像孔子所说的“七十而从心所欲，不逾矩”；做艺术则相反，必逾矩。

睿享：你的多种形式的艺术创作和丰富的人生轨迹，使得你成为了一个无法被定义的人，可否用几个关键词总结一下自己？

张洵：蛮干、智慧、从心所欲不逾矩。

Free Tiger Returns to Mountains No.5 放虎归山 5号, 2010, Ash on linen 香灰, 150x200cm

Free Tiger Returns to Mountains No.13 放虎归山 13号, 2010, Ash on linen 香灰, 250x400cm