

凤凰艺术 | 茹小凡：大美背后是什么？是大恐怖

原创 2017-11-14 dbk 凤凰艺术

點擊上方“鳳凰藝術”關注我們吧！

◀◀植物、气球与钟形罩▶▶

近日，茹小凡个展“植物、气球与钟形罩”于北京金杜艺术中心举办，这是艺术家在苏州博物馆回顾展之后所延续下来的主题。展览展示了63件茹小凡从1986年到2016年的作品，媒介包括油画、水彩、素描、古法大漆、陶瓷、以及蝴蝶标本等。以下是“凤凰艺术”为您带来的展评报道。

“正像十八世纪的法国一样，在十九世纪的德国，哲学革命也做了政治崩溃的前导。”

——恩格斯

近年来，每到六月高考时节，随着各大考题同时出炉的，必定还有同年法国高考的哲学科考试题目：“观察是否足以致知？”、“权利范围内的行为是否一概合理？”、“人能否从自身文化中解放？”……这一系列问题在拷问着法国高考生的同时，同样震动着遥远的中国——哲学在法国已然生根发芽至如此地步，我们又在学习或创造着什么？

进入现代社会以来，过往那些短暂又长久的法国哲学深刻地影响了整个社会，它与时尚一起，共同构成了巴黎之外的世界对于这座浪漫之都的严肃又美好的幻想——在街头的咖啡馆或餐厅中，那些穿着考究，夹着细长香烟、品尝正宗炭烧咖啡的绅士和淑女们，正在谈论着流行的世界思潮和文化观点。他们是波德莱尔、库尔贝，是塞尚和海明威，是雷诺阿、德加、毕沙罗、巴齐耶，是萨特和西蒙·波娃，也是毕加索与朵拉·琦尔……

“La Couple”（穹顶），是巴黎最大的餐厅之一，“也从法国文化史中分得荣誉，许多文豪、思想家、艺术家都曾是常客，一坐就是一个下午，聊天、抽烟、冥想、写作。饭店有整整半面墙挂满名人的照片。”在餐厅正中的穹顶上，留法华人艺术家茹小凡的作品正留于此。

▲ 旅法华人艺术家茹小凡和赵无极

对于1983年前往法国巴黎开始学习、生活和工作的艺术家茹小凡来说，乍登此地，那些绚烂的色彩、完全不同的绘画思想和别开生面的创作状态，对他造成了可以想象的冲击。依托于本次在金杜艺术中心举办的“植物、气球与钟形罩”展览，观者可以较为全面地观看到茹小凡块域式的艺术脉络——初到异国他乡，首先思考的必定是如何与截然不同的环境相适应，而在适应中，改变则必然发生。在某种程度上，人都是被自己的过去所决定，当现状发生改变时，也必然会从自我的历史中寻求解决的方式。于是在最初，茹小凡和那些80年代前往西方的艺术家同好们，将传统水墨和苏联油画等进行改变成为了他们最显而易见的艺术形式。

▲ 展览现场

在穹顶的创作，是茹小凡与法国人、阿拉伯人及南美人共同合作，在一个月的时间里匆忙完成。此时，巴黎范儿与国际化的特性显露无遗。而这种状态同样体现在他与严培明和王度一同被收入法国著名的《当代艺术家辞典》中——在某种程度上，他已然平行于那些扎根本土的中国艺术家们，甚至与中国艺术产生了割裂。正如画家自己在1992年所写的，“要归功于艺术，我才能轻轻一跃，跳离地面，找到看待事物的全新角度。”

艳丽的花朵，和根茎上不断长出的奇怪弯绕，“百花”系列的绘画作品与侧展厅中央花头菩萨身的雕塑共同构成了茹小凡在创作中始终或隐秘或直白的线索——这条线索来源于“双百方针”，也同样来源于中国传统佛学中的禅味与神性——“拈花微笑”、“我花开后百花杀”、“曼陀花”……那些象征着生命的花朵的性器官，充满着甜腻又漂亮的色彩，但却不存在于真实之中，而是来自艺术家某种虚幻的想象，生死的虚无在小小的方寸之间显露无疑——在这如同失乐园般的场域中，生的灿烂与荒诞同体相连。怪异的生命形态让人恍惚，同时又在暗示着虚假又可怖的生机。

从这些充满想象力、潜意识与象征性的作品中，观者足以发现“超现实主义”对茹小凡深刻可见的影响，这一流派以“超现实”、“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉，认为只有这种超越现实的“无意识”世界才能摆脱一切束缚，最真实地显示客观事实的真面目。策展人张凌宇也因此倾向于将茹小凡描述成一位超现实主义的艺术家——那些植物、气球和钟形罩超越性的拼贴背后是对于身份、权利、财富的想象和探讨。

▲ 百花系列

在展场四周，则是另一个“美的系列”——此系列中的蝴蝶标本是法国探险队1917年深入中国云南所采集的云南蝴蝶样品。因身体部分易腐易碎，且整体标本不易携带，当时探险队科学标本的制作方式是摘取蝴蝶身体，将双翅置于棉纸上，于双翅间以银尖细笔描画出其身体的原样，再覆盖一层棉纸，以重物长时间压制而成。于是，大美之物被封存——却是以这样一种毁灭生机的方式保留着人类视角的所谓“生机”。

▲ 展览现场

茹小凡购得这批明信片后，在上面用水彩描绘出现代主义的艳丽几何色块，再将明信片镶嵌在宽幅白色卡纸中，加以鎏金的纤细边框。这样的“装饰”与边框内部的蝴蝶标本相得益彰，似乎让整个标本更像是一种充满神性与生命性的象征膜拜。同时，其功用与传承，又带着有着严谨的科学感与历史感，从而成为了某种研究过往的绝佳“证物”。然而，大美后的大恐怖又出现了：如果带着这些标本是如何被制成的记忆观看这些作品，这些美丽的背后却是某种悲观的绝望与残忍——不可碰触，也毫无生机，但却仍被作为一种美的生机被观看、传播与叙述。

▲ DNA系列 2014-2016 纸本水彩 9×12cm

咖啡馆中的“政治家”巴尔扎克曾经说过：“咖啡馆的柜台就是人民的议会。”完全源于巴黎的，还有独特的法国政治哲学观。在同样色彩鲜艳、充满饱和度的剧场式作品中，政治的象征物悬于每个人的头顶，在它所营造的场域里，每个人都如磁铁一般时刻保持着某种向心力。在开幕式的作品导览中，茹小凡讲到，即便无法完全抽离于此，但人们至少可以试图独立地摆放各自的位置与权力中心的距离；但如果直面作品，观者似乎仍然可以隐约知晓：这种所谓的“独立性”是可悲的，既然没有人可以做到彻底摆脱，那一切自我安置似乎都是一场阿Q式的自欺欺人。

▲ 日常剧之二 2015 布面油画 160×190cm

▲ 日常剧之三 2015 布面油画 160×190cm

事实上，在茹小凡的作品中，美艳背后的绝望始终存在。在曾被讨论得颇为火热的《十三邀》第二季第一集中，马东曾说“世间的本色是悲凉。”或是由于自身的情感与思考，或是由于超现实主义一贯以来的风格特征，茹小凡那些充满想象力、极具视觉享受又充满庄重感的种种描绘对象背后，是转瞬即逝的生命本质——也许人类就如同茹小凡作品中那些被钟形罩所保护与囚禁的怪异植物一般，似乎美丽又形态各异，但却是脆弱和不堪一击。

▲ 展览现场

“自杀，或是来杯咖啡？”，是曾经法国巴黎最时髦又直指本质的语句，在茹小凡的作品中，我们或许也仿佛坐在巴黎格勒奈尔街15号旁，在一片养眼的花团锦簇中，无可回避地面临着终极问题的拷问。

关于艺术家

▲ 旅法华人艺术家茹小凡

茹小凡

1954年生于中国南京，自1983年起在巴黎生活工作；

1982年毕业于南京师范大学美术系；

1986年毕业于巴黎国立高等美术学院；

1988,1990年获马德里Velasquez学院奖学金；

1996年被收入LAROUSSE当代艺术家字典，PASCALE LE THOREL编译；

目前工作、生活在巴黎。

展览信息

展览名称：植物、气球与钟形罩

艺术家：茹小凡

展览地点：金杜艺术中心

展览日期：2017.10.27-2017.12.1

(凤凰艺术 北京报道 撰文/dbk 责编/dbk)

红色预警，高能来袭！

“凤凰艺术”的有盐君又来搞事情啦！

这是一个不无聊的群，

现在加入“有盐1001种生活”微信群，就可以：

随时抢到DIY、插花、陶艺、音乐、戏剧、亲子等活动优惠券和大红包哦！！

第一时间Get各种好玩又不贵的活动！！

扫有盐君二维码，带你入群哈！！

这么好的新展览 不点图去看看？

▲ 邢丹文“爱之囚”

点击长按图片保存，识别二维码，关注“凤凰艺术”

版权声明：凡本网注明“来源：凤凰艺术”的所有作品，均为本网合法拥有版权或有权使用的作品，如需获得合作授权，请联系：xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

