

上海滩 1979–2009

Shanghai history in making from 1979 till 2009

(working title)By Biljana Ciric

为什么是 9 月：

即将于今年 9 月举行的上海当代艺术博览会是举办这样一个展览非常好的契机。在这个亚洲最大规模之一的当代艺术博览会期间，上海会聚集很多艺术人士，从收藏家、艺术家、画廊、艺术媒体到艺术经纪人等等云集上海。9 月份将是 EXPO 之前上海最大的一个艺术盛会。

30 年以来对上海当代艺术最完整的回顾展

展览时间： 2009 年 9 月 9 号至 2009 年 10 月 10 号

展览开幕： 2009 年 9 月 9 日 19: 30

展览地点： 局门路 436 号

策展人： 比利安娜(Biljana Ciric)

部分参展艺术家：

仇德树、张健君、施勇、余友涵、杨振中、钱喂康、王南溟、丁乙、周子曦、陈巨源、周铁海、宋海东、杨晖、M 群体、龚建庆、胡建平、申凡、孙良、倪卫华、何旻、顾磊、徐震、杨旭、金锋、李山、汤光明、沈其斌、唐茂宏、李平虎、靳山、李牧、乌头、梁玥、宋涛、向利庆、刘建华、张新、金锋（小）、胡介鸣、黄奎、杨福东、倪俊

展览第二单元

年轻一代艺术家思考过去：

陆扬、胡筱潇、刘唯艰、陆平原、张乐华、胡昀、唐狄鑫、高铭研

上海的年轻艺术家重新经验或重新思考他们所选择的历史性的作品。

展览第三单元

年轻一代艺术家的思考与关注话题-文献展示最满意的昨天和今天的思考

唐茂宏、张鼎、黄奎、章清、李平虎、靳山、李牧、乌头、梁玥、倪俊、宋涛、向利庆、

特别开幕活动：顶楼马戏团的表演

展览概念：

上海的艺术群体很早就在整个中国扮演了重要的角色，作为非常活跃的艺术实验启动者，上海滩 1979~2009，回顾了上海当代艺术从 1979 年到今天的实践历程。

本次展览将在三个不同层面展开探讨，从展览策展概念到展现方式，都充分说明着上海的艺术群体在整个中国当代艺术发展进程中的重要性。此次展览不仅仅是对上海当代艺术的回顾，还是第一次把上海几代“上海滩”的代表艺术家（包括不同的年龄、不同的艺术立场等）都邀请到一起进行联合展出，所以它还将是上海这座城市的文化动态和近 50 位对这座城市有文化贡献的艺术家、艺术工作者的立场和态度的综合展现。

可以说，上海滩 1979~2009，就是一部立体的上海当代艺术史册。

展览分多个层面和线索进行梳理和探索：

——**对文化背景的思考：**从 1979 年至今，上海当代艺术的历史性线索，以及一个大的文化背景，是如何影响艺术家个体的思考；作品有时间上的承接，有与当时社会环境紧紧相扣的上下文关系。

——**对艺术语言的思考：**从上海艺术群体自上世纪 80 年代的行为艺术作品到 90 年代初的装置艺术作品来看，他们在全国来说是最早尝试不同的艺术语言和表达方式的。他们在上海当年很多的活跃的艺术展点，见缝插针的对艺术的媒介进行了大量的实验，相形同时代艺术城市，都不见得比上海迈出的这一步大气。

——**对于展现方式的思考：**展览避免了传统回顾展的模式，希望展现出艺术家思考的线索。艺术家在现场展出的作品及其展示的方式，都是策展人根据每个艺术家个体现在的状态，跟艺术家本人一一讨论出来的。

个体艺术家展现集中于以下几种方式：

1、展示大部分艺术家在自己创作中的重要转折点，早期的作品或有象征意义的代表物。

2、还原部分 90 年代早期的装置艺术作品；由于当时的创作条件、技术手段和保存条件都十分有限，所以能留存下来的装置作品非常有限，所以艺术家会使用新的制作条件尽量真实还原这些作品的原态。

3、采用当年的作品创作形式，作为出发点，以今天的现实作为创作素材，创作出针对今天的作品，作品本身也反映当下的社会背景及人物现状。

4、个人艺术文献和艺术作品的同时展出，表述艺术家的态度是在艺术发展史中贯穿始终，还是因天时地利发生了变化。

5、部分艺术家会展出他们新近创作的作品，这也缓解了此次展览艺术家群体年龄上的跨度，以及展现了上海当代艺术发展的历史性的变化。

展览最后的一部分将邀请住在上海的年轻艺术家解读再创造的方式，重新体验或重新思考他们所选择的历史性的作品，通过这种衔接，策展人希望年轻一代跟艺术发展史发生更密切的关系，也试图通过这样的举动对我们渐渐模糊的艺术史记忆发出提醒的信号。

本次展览是策展人比利安娜对上海当代展览史文献收集和对 30 多为艺术家采访之后的成果。

所有采访的宝贵资料也会整理成册，并与展览同时推出。

展览希望通过对个体艺术家的展现，也同时能显现出上海当代艺术群体在全国当代艺术发展中的贡献，以及其中每个个体的发展和各自的思考线索。正因为集聚如此规模的艺术力量，所以此次展览也得到了众多上海艺术机构的支持，如上海证大现代艺术馆、可当代艺术中心……

出版物：

中英双语

资料与信息的整理主要来自于艺术家的采访内容。为了得到更客观的信息每个展览采访的人员选定不仅仅是一个而且是好几位艺术家。通过对艺术家的采访与对展览的梳理，整个书将反映出一个事实——艺术家个人角色与整个艺术环境的互为变化（会涉及到部分艺术家与 80 年代美术馆的合作、学校作为展览场地、部分外地艺术家搬到上海后与他们对上海的艺术氛围的影响、90 年代初艺术家参加国际展——国外的展览的窗口对本土展览的影响、2000 年之后上海的集体策划现象、上海双年展的重要性、2000 年后美术馆的潮流等等）。

出版物将是一个研究上海当代艺术史很重要的书籍。

出版物的结构

参展艺术家的采访

参展艺术家各个时期代表作的图录

出版物的文章：张晴

沈其斌

李超（独立评论家）

吴亮（独立评论家）

赵川（独立评论家）

Biljana Ciric

重新发表代表性的文章从 1979 年到今天选 5 篇

部分艺术家介绍：

丁乙

1962 年生于上海，那里也是他生活和工作至今的地方。

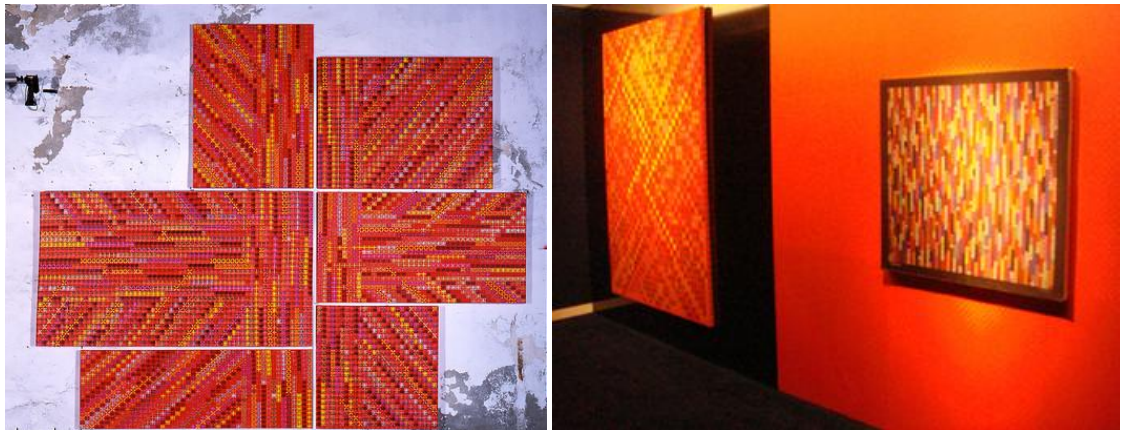
1983 年毕业于上海工艺美术学校。

1990 年毕业于上海大学美术学院。

丁乙画家的标志性风格是利用“十”字形的图案重复和细致的构造出他的画面。他的最简视觉理论似乎和所有别的理论及相关主题都是对立的。在这里，绘画并非是幻想，也不是呈现其对象。反倒是通过一种系统的重复和利用“十”字形最为直接的视觉效果，丁乙探索出了一种抽象的审美学。以分层的垂直交叉角度来创作，水平和斜线的构成画面，并在绘画时鼓励对直觉的跟进。远观，图像里所有的内容逐渐会聚到一起，但近看，精细的笔法和鲜活的色彩就呈现了出来。同时，就其本质而言，这些绘画也指向它们自身，而在周围围绕着的真实在此时被提炼成了各种格子图案。比起创造一种新的事实，丁乙却选择了从现有的方式里着手。他概念性的把作品的制造和接受所需的条件都整合到了作品自身之中。特别是这些绘画所具有的抽象的现实主义，成为了对作品境况的解析：重复的“十”字图形不断地被再制造，到现在为止已仿佛无限期一般被持续了 18 年。在他的视觉构架中，他瞄准的似乎是一个谨慎严密的简明系统，反向于有着文人传统的夸张修辞学。因此他的绘画被描述成经过深思熟虑的对“图盲的普及教育”。

有条理的抽象作法，重复图案里的变化，使他的作品在中肯的当代艺术抽象绘画里来说是一件迷人而且能引起人好奇心的东西。他作品里那些和谐一致的“十”字形元素把严谨和动态相互之间的复杂影响以视觉方式具象呈现了出来。正如中国书法，丁乙的这些符号言外之意表达着宇宙秩序和人类秩序间的相互关系，而作为集体中个体独特的清醒，就象书法这样具

有禅意的方式中所表现出的，反映了丁乙在他的艺术创作中的态度。



徐震

生于 1977 年

1996 年毕业于上海工艺美校。

如今生活工作在上海。

徐震于 2004 年获得中国当代艺术最高奖。2001 年获邀参加第 49 届威尼斯双年展，之后作品被广泛展出。近期展览包括：中国当代艺术，建筑和视觉文化， Boijmans van Beuningen 美术馆，荷兰鹿特丹（2006）；十三：中国今日影像，PS1 当代艺术中心，纽约长岛，美国（2006）；无休无止，上海当代美术馆（2006）；拿下，u 空间，北京（2006）；以及“8848-1.86”徐震个展，H 空间，上海香格纳画廊（2006）。

徐震的作品非常广泛，包括摄影，装置及影像，并把他个人的独特体验和中国社会政治的姿态反映其中。他的作品并非只是以述行的倾向来表达，同样有着很强的概念意义。他的作品常常非常直接的使用“身体”——他自己的或社会的——作为他象征性的素材。

如今，很难说当代的主题稟性是丰富的，娱乐的以及不尴尬的，他的作品清晰明白的表态着无聊，和不留情面，但又常常在多重主题和事件里有着强烈透彻的叙事性。在他的多重角色里——策划人，艺术总监，更重要的是作为艺术家，他展现了联想的能力，改造和搅乱了现有的定义。在这些年里，徐震在最前线不断创作，展示他的成果，并取得了很好的成绩。



余友涵

1943 年在上海出生。

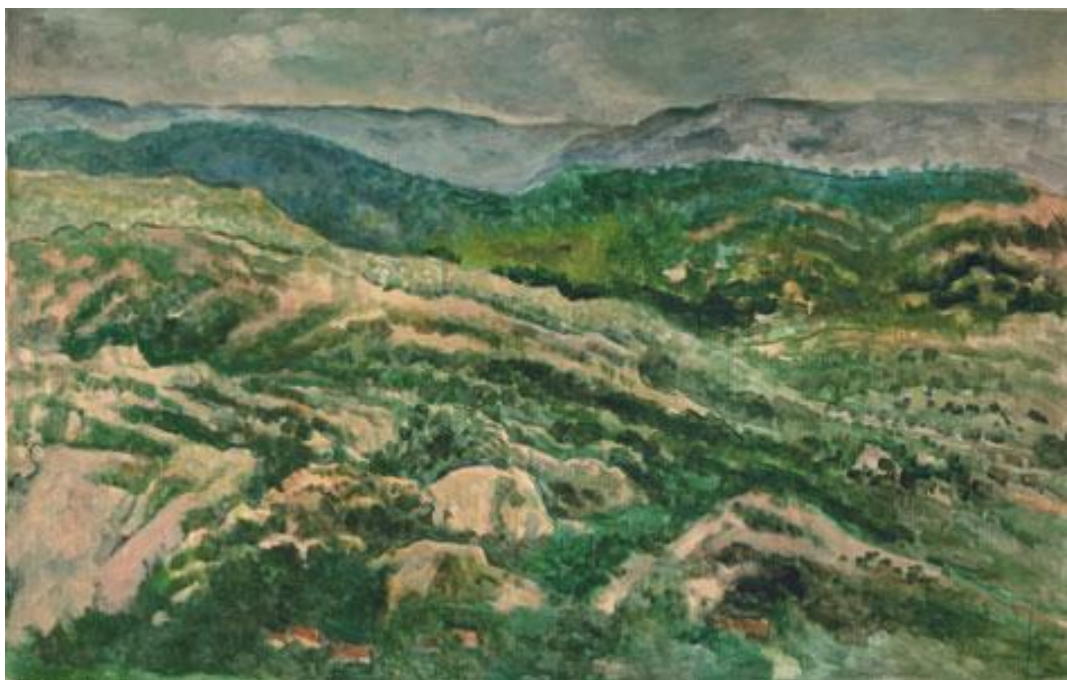
1973 年毕业于北京中央工艺美术学院。

如今生活和工作在上海。

展览包括：学而时习，沪申画廊，上海（2005）；Chine, le Corps Partout?, Musee d' Art Contemporain, 法国巴黎（2004）；身体，中国，马赛现代艺术博物馆，法国马赛（2004）；沂蒙山风景—余友涵的绘画，香格纳画廊，H 空间，上海（2004）。他还参加了第 22 届圣保罗双年展（1994）；第 45 届威尼斯双年展（1993），和亚太地区当代艺术三年展，澳大利亚布里斯班（1991）。

余友涵是九十年代前卫艺术运动里政治波普艺术最具代表性的艺术家之一，他融合了中国的视觉符号和西方艺术的表达方式。其作品曾经对当时的文化情形带来了较大冲击，并影响和感染了一代年轻艺术家。余友涵早期的作品受到他在文化大革命中亲身经历的直接影响，明确地描绘了当时的政治宣传和社会主义现实。在构建这个视觉世界前，他实践着一种不拘小节和唯物的抽象概念。他的作品拆解并重建了这个善变环境的曲折历史。如同图像所呈现的，他使用一种混合和超越了看似对抗的视觉传统的美学方法论。以他著名的毛泽东肖像系列，余友涵获得了极高的声誉。他把具有典型的图像用花装饰过，融入前景和背景里。这并非只是摆出一个粉饰的姿态，而是尝试着让近乎上帝的伟人更人性化。

余友涵近期把他的方向转为探索新的绘画语言和主体事件。最近的作品是一系列风景画，一个田园诗般的被遗忘的乌托邦。通过对各种视觉手法的持续探索，余友涵的作品总是结合了多重透视和对中国文化本体结构的研究。他的绘画保持着普遍意义，但同样极富吸引力。





李山

出生于黑龙江兰西

1968年毕业于上海戏剧学院。

展览：“Painting the Chinese Dream: Chinese Art 30 Years after the Revolution”，在美国各地展出后最终到达布鲁克林博物馆，纽约；“后 89 新艺术巡回展”，香港艺术中心；以及第 45 届威尼斯双年展。

李山的艺术生涯，经历了数次风格上的变化，却从未失去他的独特和激情，也从未失去他表达敏锐感受的能力。在他最近的绘画作品“胭脂”这个系列（还在继续）中，展示了这样一种雌雄同体的生物——以蝴蝶作为耳朵或是作为他们的脸的一部分。这些图像似乎引起了一种矛盾的张力，就象那时候的“后 89”艺术：一方面它诙谐，好笑，自嘲，另一方面，它陌生，不安，有着带批判性的愤世的潜在倾向。“胭脂”系列基于的是不定和多重的原则。在这里，李山试图找到一种进化的形式，提出关于试图从不可认知里拔出可认知的问题，确定的，清晰的，就象此时此地，出乎预料的，必然的，也是未解决的。

最近期的系列“阅读”（2005）中，他用电脑创造出了大量的虫子和植物的图像。近看，这些虫子似乎都成了组成人的身体的一部分，比如手指，耳朵，或者生殖器。通过他对这些种间的虫子以奇妙的现实方式呈现，李山质疑着现今的生物科技实验的伪善以及缺乏对等性的人类价值。根据艺术的风格，他采用了类似于民间艺术的装饰法，因此创造了一种熟悉而古怪的，也奇特的有机物体。确实，这些看似突变异种的生物仿佛是从某种假设的园艺教科书里出来的一样。这些合成昆虫是由数字技术构造后变形成为抽象图像的。他把问题进一步提出，即要定义和辨认任何一种特殊的生物体和现存世界的界限是否可能。李山表面上看起来变化多样的作品在更近的观察中会发现是保持了一致的连贯性的。从这些作品中感受到的是对于未知的不安。最终，在他的所有作品里他似乎确实说明了去掉不和谐以后相反事物间的巧妙和解，并允许观者得到自己的结论。





申凡

1952 年出生在江苏省江阴市

1986 年毕业于上海轻工业高等专科学校

如今他生活和工作在上海。展览有：中国极多主义，世纪坛美术馆，北京（2003）；申凡画作一开拓抽象艺术于上海，古德豪斯当代画廊，美国纽约（2002）；抽象新世说 2002，上海刘海粟美术馆（2002）；行而上 2001 上海抽象艺术展，上海美术馆（2001）；申凡一新作，香格纳画廊，上海（2001）。

申凡艺术的主要媒介，就是二维的抽象绘画。这些绘画和西方抽象绘画的极少主义外观相似，但是仍然有根本的区别。这种中国特有的方式和研究被叫做极多主义。这个实践尝试在进程中建立精神的和物质成分之间的平衡。申凡的作品也许会被认为是日常生活中沉思冥想的碎片式纪录：他持续的重复同样的图形和格式，目的是想要去掉个人主义或完全消除有关个人

表达的所有欲望，通过机械的重复达到精神的纯粹。这种连续感和单调的过程构成了申凡的极多主义的特性。

申凡的绘画作为纯粹的视觉语言和和谐的整体，没有任何放纵和多余的成分。申凡刻意的忽视叙事性的表达，取而代之的，他在创作的过程中把重点放在了关于纯粹和简洁的表现方法论上。申凡因此创造了一个指向自我的或说是跟随内在逻辑的“纯粹”世界。寂静成为了一个有力的观念去表达了艺术家的思维和被赋予实质的社会之间的亲近。



施勇

1963 年出生在上海

他毕业于上海轻工业专科学校美术系

展览有：跟我来！新千年之际的中国艺术，森美术馆，日本东京（2005）；第二届广州三年展，广东美术馆，广州（2005）；聚焦，中国美术馆，北京（2005）；难以言喻的快乐——中国当代艺术展，塔马约现代艺术博物馆，墨西哥城，墨西哥（2005）；天堂——人间——施勇个展，香格纳画廊 H 空间，上海（2004）；上海双年展（2002）；圣保罗双年展（2002）以及玛雅双年展（1999）。

施勇的作品把现代化和消费主义的意识形态作为个人想像和创造的基础。以理想化的上海市民为概念，他制作了一系列以照片为基础材料的作品。这是一个包含了多方面的延续性计划，

近来，施勇主要集中在创作大型的装置和建筑上，并表现了荒谬扭曲的幽默。当中最引人注目的，他的综合媒介装置“飞 Q”，建造了一个飞碟，其作用是用来打开天空。关于这个飞行物的创建没有任何多余的解释，也许只有进入到施勇的想像世界里或者把它作为施勇的另一个视觉信号才能被理解。他的方式是以颠覆性的姿态去嘲弄那些构建在规则和提前计划上的体系机构。施勇创造了一个多彩和讽刺的建筑结构，现时对那些刻板设计进行滑稽模仿。总而言之，他的作品是上海对于建筑“万事皆可”这种折衷态度的混合物。



杨福东

1971 年生于北京。

毕业于中国美术学院油画系。

杨福东从九十年代末起，他就开始从事电影和录像这样的媒体行业。如今，他已经是中国最成功和最有影响力的年轻艺术家之一。

杨福东参加了多次国际艺术大展，如：第五十届威尼斯双年展（2003）；第一届莫斯科当代艺术双年展，俄罗斯（2005）；第一届布拉格双年展，捷克（2003）；第五届上海双年展（2004）。他同样也曾多次在国际最为著名的艺术机构举办个展，如：维也纳艺术中心，奥地利（2005）；美国现代博物馆影像部，Gramercy Theater，纽约，美国（2005）；阿姆斯特丹市立博物馆，荷兰（2005）；ARC/Musee d' Art Moderne de la Ville de Paris，巴黎，法国（2003），等等。

杨福东的电影和摄影结合和积累了多重透视，把一种调查引入了结构，并把古老的神话，个人的记忆和生存的经验统一性拼凑成型。他的每一部作品都是充满戏剧性的生存经验和必须承受的考验。由于他的作品未完成和不确定，因此开放出了独特的诠释。他所有的电影和录像都是有关于人的。在其中，杨福东主要描述着他那一代的人。确实，杨福东的作品是近年来中国在飞速的现代化进程中如何过度抛弃了传统价值及文化的一个缩影。而最非比寻常的，是杨福东如何平衡了对立并赋予他的作品古典美和永恒的娴熟技巧。所有这些都贯穿在他对于场景和特写镜头的选择之中，对于角色的设定之中，对于拍片时所选的角度里，以及在前景和背景的关系之间，当然，也在协调的色调中。在传统和革新的边缘，影片的分歧带来了预期中的亮点，就好像某些从未有过的事即将发生。杨福东寻求着通过多重的文学性描述，把地方及人们的诗作为一种选择提供给强大的政治力量。而不管发生了什么，杨福东的影像作品和摄影指出了还有些事情是未被触及的，是原本的，是坚定的，而这也许比起别的来说更为重要。

他近期的电影有“半马索”（2005），“蛇的复苏”（2005），“靠海”（2003），“陌生天堂”（2002），“天上，天上——茉莉，茉莉”（2002），以及还未完成中的“竹林七贤”（1—3）。





The First Intellectual



杨振忠

1968 年生于萧山

1993 毕业于位于杭州的中国美术学院油画系

如今生活工作在上海

1995 年开始以录象和照片创作。他的作品几乎在所有主要的双年展和三年展里展出：威尼斯双年展（2003），上海双年展（2002），广州三年展（2002），以及韩国光州双年展（2002）。杨振忠的艺术创作体现了对标准的社会行为概念的挑战愿望。他最为关注的就是中国自身内在的不调和以及强烈对比，他也常常触及一些敏感禁忌的话题，比如死亡，或是负重过大而无法发展的社会模式。比起叙事，他更常用隐喻的方式。通常他的作品都始于一个诙谐有趣的主题，然后用重复的图像配上协调合拍的声效，语言及形象化的比喻。

“我吹”（第四届上海双年展，第五十届威尼斯双年展—紧急地带）这个作品则以两个相互作用的影象开头：一个年轻女孩做出吹的动作和一条繁忙的街。每当女孩呼吸的时候，街的影象就离开了观者的视野。交流的节奏和感知的角度伴随着女孩呼吸的韵律而发生变化。杨振忠那充满趣味性的录象作品并非只是视觉映像，却蕴涵着对当今社会规划的明智审视。另外，在他的照片作品“轻而易举”系列中，他意识到当城市化成为一种表象后，城市在重量上有了变化，由此利用城市的无重量作为描述的因素，他把城市的重要建筑头朝下，底朝天的举了起来。轻而易举这个系列，基于一种信念，那就是不管隔离的外部或内部，其轻是一种有意思的素材来源。作为艺术家的这些试验是成功的，他在阐述其中关联时，始终令人激动，并且真实，同时又有隐约不安。





张健君作品:





张恩利作品：



仇德树作品：



