

Quiet Life
刘建华: 安静美学

1962年出生的刘建华已经是当代中国艺术最具代表性的艺术家之一，他善用的介质是陶瓷。继著名的“旗袍”系列之后，他的近期创作远离了纷杂的现实表象，在一定距离之外对社会场景、文化环境和人类精神作出冷静的观察和彻底的反思。

photographer 孙瑞祥 writer 高宇倩 editor 夏金婷

世界上有各种角色，
政治家、军事家、文学家、
经济学家、金融家等都是
同样精彩且平等的，
艺术家的魅力恰恰就在于
他们的神秘性、
精神性和独立性。

本页 刘建华早期作品彩塑系列《隐秘》(1993-1997, 综合材料)。对页 1.左侧是作品《水中倒影》(2002-2003, 瓷, 灯光), 右侧是《地平线》系列的作品(2009, 瓷)。2.新作《迹象》(2011, 瓷), 用瓷烧制的墨迹从空而下, 流淌在墙面上, 当人们踏入这个安静的空间, 现实的心理冲撞会在此凝固。3. 4.彩塑系列, 昵称为“旗袍”, 创作于1997-2001年, 是刘建华的成名作。

刘建华位于武威路的工作室空间巨大, 周遭有序地摆放着许多作品和集装箱, 有些是刚展览完运回来的, 有些是即将要运送出去的。不远处是他的助手在一面十几米长的白墙上敲钉子, 正在为他新作品的陈列做准备。谈话的间隙中他会不时地嘱咐助手几句, 并笑说, “近几年心态平和了许多, 即使偶尔助手失手摔坏作品的部件, 也不会像以往般焦急、生气。”刘建华的语调轻柔且缓慢, 即使在叙述惯常让艺术家亢奋的观念和人文理想时也是如此。他的肢体语言和笑容也是内敛含蓄的, 仿佛纷扰的世事独独不愿过多地叨扰他, 让他保留一颗安静的心; 一如他细腻沉静的作品和他所提倡的“安静美学”。

拍摄时, 他应摄影师要求躺在运送他作品的集装箱里拍摄特写, 边和我们闲聊边略带调侃地摆出各种让人莞尔的姿势, 只有这一刻, 方才流露出他难得一见的幽默。

AD: 你如何理解“Living with Art”这个概念?

刘建华: 生活经验能够为我带来某些冲动或者刺激, 最后某种程度上会通过作品表现出来。创作上的思考无法脱离生活和生命体验。

AD: 你和Dior有多次合作, 你如何看待艺术家与品牌合作的现象?

刘建华: 其实我那个时期作品的特性是“表面坚硬, 实际易碎”的概念; 就像人的虚荣心理, 对“金”和“物质”的追逐与喜好; 其实这里面具有很大的批判性。

AD: “品牌”被批判并快乐着?

刘建华: 我觉得艺术家应该拥有自己的自由空间, 对品牌来说, 也许从视觉上认可我的创作已经足够了。至于和品牌之间的关系, 我认为是比较“若即若离”的一种状态。

AD: 为什么提出“安静美学”?

刘建华: 安静美学是源自2008年“无意义, 无内容”之后的一些思考。是针对整个社会以及整个生态系统的变化给人们带来一种心理的冲击以后, 所产生的各方面的问题的阐述。它需要有一定的空间设定, 强调作品跟空间之间的一种关系, 然后观者在进入到你所设定的系统的时候, 能够获取一种情绪上的感染和影响。描述起来可能很虚幻, 但是我确实希望我的作品慢慢有这样的一种东西在里面。

AD: “安静美学”是否希望给今天浮躁的社会带来一点宁静和禅意?

刘建华: 当然存在这样的一个愿望, 艺术和生活一样, 都要做减法。

AD: 您与收藏家之间如何互动?

刘建华: 坦白说, 我和收藏家接触并不多, 这部分工作大都是由画廊完成。我认为我们(现在的社会)并不缺乏外在力量的东西, 而是缺失精神层面的东西, 这也是艺术家工作的一个很重要的意义。收藏家为什么要接触艺术、收藏作品, 很大一部分是因为他们希望通过艺术来企及他们对精神层面的追求和向往。世界上有各种角色, 政治家、军事家、文学家、经济学家、金融家等都是同样精彩且平等的, 艺术家的魅力恰恰就在于他们的神秘性、精神性和独立性。AD

2012年12月10日, 《巴黎新风, 高级定制与璀璨精神》展览于中国国家博物馆拉开序幕。刘建华的作品也在其中, 他以自己的方式诠释迪奥精神——巨大的缝衣针突出了迪奥高级工坊精工细作的至高无上, 而“真我”香水瓶艺术装置与迪奥先生的“8”字形设计(silhouette en 8) 异曲同工; 此外更有做成雕塑的金色Lady Dior手袋。

