

#1

英国如何制造 How British create?

舒阳 Shu Yang

今天当中国成为世界工厂将“中国制造”遍及全球的时候，英国文化协会将其1980年-2010年的当代艺术藏品部分精选来中国的成都、西安、香港和苏州进行巡展，命名为“英国制造”。本次“英国制造：英国文化协会当代艺术展1980-2010”，全景式地展示了三十年来英国当代艺术领域近40位艺术家的绘画、雕塑、装置、录像、摄影、版画等近百件多种艺术媒介的作品。

“英国文化协会”的艺术收藏是英国最著名的国家公共艺术收藏之一，始于1935年。至今“英国文化协会”的艺术收藏超过8500件之多，藏品创作年代自19世纪末至当代。其中包括许多蜚声国际的现当代艺术大师和艺术明星的佳作，如亨利·摩尔、卢西安·弗洛伊德、大卫·霍克尼、理查德·汉

密尔顿、理查德·朗、吉尔伯特和乔治、安妮施·卡普尔、安东尼·葛姆雷、达明·赫斯特、杰克和迪诺斯·查普曼、萨拉·卢卡斯、道格拉斯·戈登等。由于在艺术家创作早期既已将其作品揽入收藏，使英国文化协会的艺术收藏以较低的预算获得艺术家重要的早期代表作。英国文化协会不但邀请专家来为其收藏把脉，协会里面的工作人员也都是精通艺术的研究者。英国文化协会艺术收藏的高质量，更使进入其收藏成为艺术家职业生涯走向成功的阶梯。英国文化协会没有自己专业的美术馆来陈列这些收藏，作品主要收

藏在伦敦的库房和全球三百多个办公室，以在外巡展和出借外展的方式进行推广。

作为这次展览的中方顾问之一，我与艺术家周春芽、香港文化博物馆的策展人罗欣欣、湖南博物院副院长刘小豹等到伦敦参与了英国文化协会遴选展品的工作。此前英国文化协会在北京、上海、广州曾举办过“余震”、“未来总动员”等英国当代艺术展，这次展览则将地点选在近年发展迅速又没有展过的其它中国城市。我参加了“英国制造”首站在成都四川博物院的展览开幕，据称该展是四川有史以来规模最大、质量最高的国际当代艺术展。继成都之后，西安成为“英国制造”展的第二站。

西安有3100多年的建城史，在中国历史上先后有13个王朝建都于西安，建都时间超过1200年。作为一个文明古都，传统中国水墨画的在当地的影响很大，1960年代产生了著名的“长安画派”。虽然早在1981年西安当地年轻艺术家就组织了第一个现代艺术展，但当代艺术的在西安发展和影响相对有限。我将这个展览介绍到“曲江新区·西安美术馆”，希望西安的观众能够直接接触到这些国际顶尖当代艺术家的艺术原作。在伦敦讨论选择参展作品的时候，我建议挑选不同媒介的作品，以便西安的观众通过这个展览对当代艺术的表现方式能有一个比较全面的了解。

英国的当代艺术在国际上极富盛名，因此在选择展品时我们不会放弃大牌艺术家的。从吉尔伯特和乔治 (Gilbert & George) 到YBA，包括YBA的老师海伦·查德维克 (Helen Chadwick) 以及YBA之后的新一代艺术家。除了选择大家所熟知的艺术家代表作如莎拉·卢卡斯 (Sarah Lucas) 的摄影《自画像1990-1998》、道格拉斯·戈登 (Douglas Gordon) 的录像作品《10米/秒》，还选择了一些著名艺术家不太被中国观众熟悉的作品，如达明安·赫斯特 (Damien Hirst) 的大幅丝网印作品《最后的晚餐》、查普曼兄弟 (Jake and Dinos Chapman) 的蚀刻版画《我的巨型彩色图书》等。

英国艺术家将严肃甚至极端的内容以一种简单甚至看似不经意的方式呈现出来，作品显得很低调或者诙谐，像黑色幽默，如加里·休姆 (Gary Hume) 因为一百多驻伊英国女兵怀孕回国的新闻而创作的铝板丝网印拼贴作品《无题 (姐妹军团)》、迈克尔·兰迪 (Michael Landy) 将自己小到毕业证大到汽车的私人物品全部销毁而绘制的细密钢笔画《崩溃》、马丁·克里德

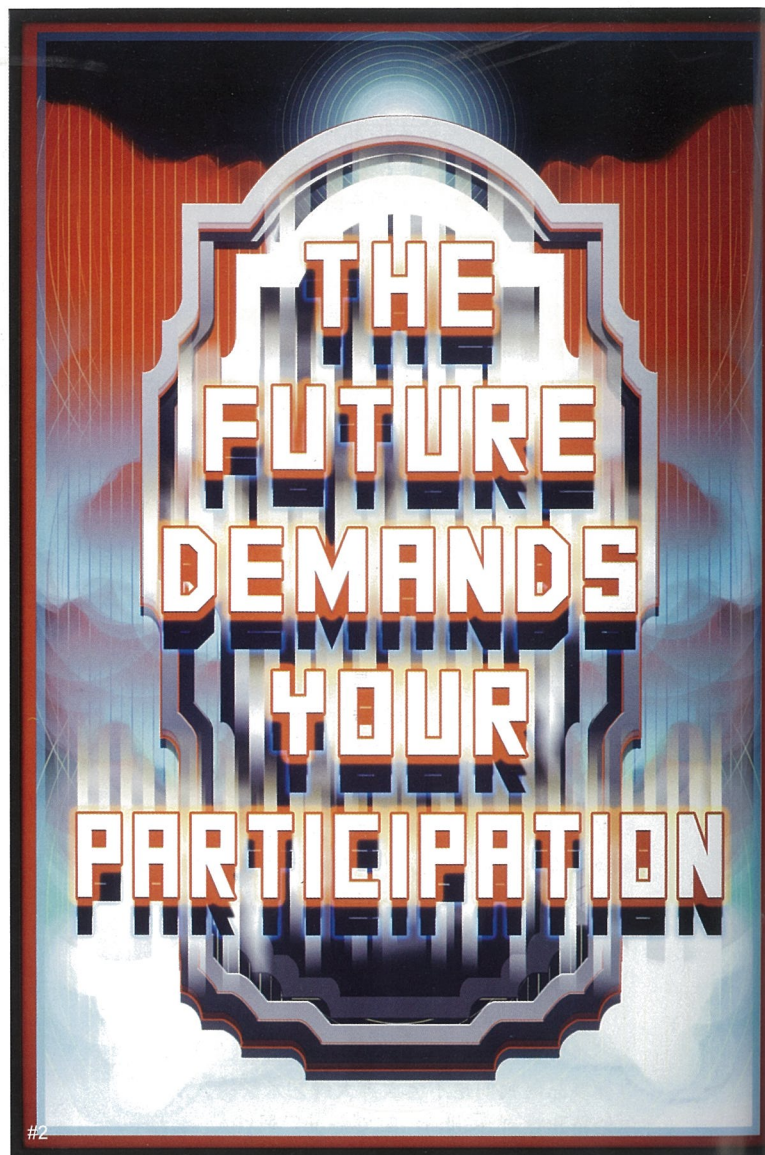
#2

#3

- #1 与你在一起就像新的过去 移动装置 马丁·博伊斯 (Martin Boyce)
- #2 皇家爱斯科赛马会 录像装置 马克·涅林格 (Mark Wallinger)
- #3 无稽之谈 装置 加利·韦布 (Gary Webb)

BELIEVE IN JOSEPH MALLARD WILLIAM TURNER

(Martin Creed) 像陈列文物一样将弹性绷带、泡沫塑料块和纸盒制成物品作品《78号作品》、伍德和哈里森 (Wood and Harrison) 制作的系列无厘头短片《26》、科妮莉亚·帕克 (Cornelia Parker) 用焚毁伦敦地图的细部创作的《陨石降落系列》表现伦敦最具标志性的一些建筑物的毁灭、加文·图克 (Gavin Turk) 为自己毕业展的展厅制作以自己命名的名人故居标识的《洞穴》等等。寓深刻于诙谐之中以小搏大的艺术表现方式，在英国艺术家的作品中比比皆是。这些作品都颠覆了通常对英国当代艺术的看法，即认为英国当代艺术意味着耗费巨资的大制作。“英国制造”来自全球最具创意的国家之一，英国的当代艺术所展现的魅力除了资本，更重要的是其艺术独特性和高艺术水准。

这个展览最能体现“英国性”的作品之一，是马克·渥林格 (Mark Wallinger) 的录像装置作品《皇家爱斯科赛马会》。这个赛马会是全世界最豪华和知名的英国皇室活动之一，每年一次。马克·渥林格将四天的赛马会皇室仪仗的录像，列队摆放在四个空运箱上通过四个显示器同步播出。录像中除了皇室成员每天服饰有所变化，皇室人员的出场顺序、致意姿态几乎未

变。英国皇室仪式化的刻板、造作与浮华，透过艺术家左倾的观点将其荒谬性轻松而直接地呈现出来。

因为这个展览要巡回多个城市，有些大型的作品出于运输和保险的考虑无法展出。马丁·博伊斯 (Martin Boyce) 的装置作品《移动（与你在一起就像新的过去）》由于在成都布展时损坏，没有在西安展出。克莱尔·斯特朗德克莱尔·斯特朗德 (Clare Strand) 的摄影作品《辣妹》由于布展效果的原因，也未在西安展出。西安美术馆提供了最主要的展厅陈列这些英国艺术品，成为这次巡展中展览面积最大的一站。这个展览是英国文化协会迄今在西安举办的最重要的当代艺术展，吸引了数千名本地观众。我在西安美术馆做介绍展览的讲座时，到场听众有数百人，由于人

多还有很多听众被限制不能进场。虽然这些作品对于西安观众在理解上有文化差异，但观众的热情体现了对“英国制造”的高度关注程度。陕西电视台国际频道为此请我和旅英十余年刚归国的西安艺术家张兴，录制播出了两期谈英国当代艺术的电视节目。来参加开幕式的参展英国雕塑家马特·弗兰克 (Matt Franks) 在西安美术馆和西安美术学院举办了两场讲座，并到西安纺织城艺术区参观当地艺术家的工作室。英国文化协会邀请住在北京的英国艺术家秦思源专程到西安做介绍英国当代艺术状况的讲座，展览同期还在西安的高校巡回播映英国的实验短片。

对我来说把英国当代艺术家的这些作品在中国的展览命名为“英国制造”，这个展览标题本身就有一些一本正经的调侃。相较于“中国制造”，“英国制造”从策展到呈现都给我们提供了一种参照。英国文化协会在积极推广本国的当代艺术的时候，注重的还是展览的学术性和作品质量，这就是对“英国制造”最好的宣传。十年前我在英国参加艺术管理实习的时候，看到过英国文化协会如何积极地将世界各地的艺术活动介绍给英国本土的民众。正是由于有了这样开放性的文化战略，英国成为国际当代艺术的热土，泰特现代美术馆成为当年伦敦旅游人数最多的文化场所。现在中国举国都在大力发展文化产业，文化的“中国制造”不可能再套用世界工厂的模式。反思中国作为世界工厂，我们可以看到经济的核心竞争力和持续发展力在于创造而不仅仅在于制造。文化的竞争力和影响更在于创意而非生产，希望“英国制造”能够启发未来的“中国创造”。

当代美术家

- #1 我相信约瑟夫·马拉德·威廉·特纳
光泽漆木板 鲍勃和罗伯特·史密斯 (Bob and Roberta Smith)
- #2 未来需要你的参与
透明灯箱 马克·蒂奇纳尔 (Mark Titchner)
- #3 自画像与一杯茶1993 纸上水彩 莎拉·卢卡斯 (Sarah Lucas)
- #4 被缚的鳐鱼 特效彩色照片 博伊德·韦布 (Boyd Webb)

