

ART EXPRESS

—— 艺术头条 ——

艺术头条— 获得更全展览信息 助你看展的艺术雷达

更多内容请点击

下载艺术头条App

ART EXPRESS

—— 艺术头条 ——

艺术头条— 获得更全展览信息 助你看展的艺术雷达

更多内容请点击

下载艺术头条App

【雅昌专稿】刘建华：始于白瓷的“颠覆之路”

2018-11-23 08:43:58 来源：雅昌艺术网专稿 作者：彭菲

A⁻

A⁺

★收藏

💬评论

🔗分享

“物镜”刘建华个展

2018-11-05~2019-05-31

在线看展

点击查看

摘要：艺术家刘建华在上海玻璃博物馆的新空间里，刘建华以新展“物镜”，参与一年一度的“退火”项目。退火，原是铸烧玻璃的一道工序。2014年起，馆方以此命名，每年向两位艺术家提供玻璃材料和相关工艺，合作完成新作。今年，孙逊与刘建华受邀，后者以三组作品——《呼吸的风景》《黑色形体》及《碑》，探讨玻璃在当代艺术语…

艺术家刘建华

在上海玻璃博物馆的新空间里，刘建华以新展“物镜”，参与一年一度的“退火”项目。退火，原是铸烧玻璃的一道工序。2014年起，馆方以此命名，每年向两位艺术家提供玻璃材料和相关工艺，合作完成新作。今年，孙逊与刘建华受邀，后者以三组作品——《呼吸的风景》《黑色形体》及《碑》，探讨玻璃在当代艺术语境下的新可能。

每日推荐

- [新闻] 书法“乱象”的锅谁来背？
- [拍卖] 2019伦敦20世纪艺术周拍卖手册
- [画廊] 率先调整展位费的弗里兹洛杉矶开幕
- [展览] 文静：“佛性”艺术家的活跃思维
- [观点] 李昌菊：“油画民族化”思潮

每周热点

- 【雅昌专稿】2019行业预测：艺术品拍
- 雅昌月度(2019年1月)策展人影响力榜单
- 【雅昌专栏】朱浩云：走近张大千（朋
- 【雅昌专稿】颜真卿书法回家了！24件
- 今年情人节的正确姿势应该是这样的..
- 【雅昌专稿】2019行业预测：流量艺术
- 【雅昌专稿】管你脱欧不脱欧 伦敦20
- 【雅昌专稿】动动脑 动动手 博物馆
- 【雅昌专稿】2019行业预测：艺术小镇
- 【逝者】清华大学美术学院教授、艺术

排行榜

新闻	拍卖	画廊	展览	商情
1	【雅昌专稿】颜真卿书法回家了！24件颜			
2	【雅昌专稿】动动脑 动动手 博物馆			
3	【逝者】清华大学美术学院教授、艺术家刘			
4	【雅昌专稿】2019行业预测：民营美术			
5	【雅昌专稿】2019行业预测：流量艺术			
6	【雅昌专稿】2019行业预测：艺术小镇			
7	【雅昌专稿】热衷于追剧的你 这些系列讲			
8	【雅昌专稿】江湖书法？审美差异？书法“			

“物镜——刘建华个展”展览现场，2018年，上海玻璃博物馆

展厅二层，三座血红色的《碑》矗立于此。厚实的柱状结构、沉甸甸的质感、表面原生的纹理和凹点，从简朴而有力的碑形中，很难捕捉到玻璃的痕迹。“大家普遍认为，玻璃就应该是透明的、易碎的，但我想颠覆这种观念。”刘建华说。

为此，他尽可能保留原材料的属性：不刻意改变形态、不刮痕、不打磨，只以切割、叠加石块的方式打造碑形。此外，红色和黑色——这两种很少出现在玻璃作品的颜色，被运用在《碑》和《黑色形体》中。他想“颠覆得彻底一些”。

“物镜——刘建华个展”展览现场，2018年，上海玻璃博物馆

有别于沉重而**隐秘**的《碑》，另一展厅的作品直观地表现玻璃的透明、易碎，与危险。刘建华在地上铺满碎玻璃，据说总重高达13吨。每踩一步，碎玻璃经摩擦、碾压，即刻发出清脆的“哐

9 【雅昌专栏】朱浩云：走近张大千（朋友篇

10 迪士尼动画原作展亮相国博 展生命之绘

论坛/博客热点

- 展台上的瓷塑 千军万马战犹酣
- 以藏养藏做再好 终究不如实力雄厚的真玩家？
- 古人烧瓷有讲究 入窑前以煤油遮面以防被偷窥
- 吴伟平：艺术创作，开启了一场没有陪伴的旅
- 杜洪毅：艺术圈里的文字游戏 当代艺术看不懂

推荐视频

中国新水墨作品展

郭宝君:内心感动

“策展在中国”论坛

张晓刚的艺术“舞台”

莫晓松:当代花鸟画

刘刚:吴冠中绘画世界

在艺术头条公开课
听彭德讲
《从古代艺术到当代艺术》

扫码听课
《山水画与风水学》

在艺术头条公开课
听彭德讲
《从古代艺术到当代艺术》

扫码听课
《山水画与风水学》

广告

眶”声。面对此景，有人身觉险境，如履薄冰；有人胆大，“不怕事”地跳了几下；有人“脑补”是墙边的画掉落在地，碎成一片……“人人都有心中的投射，这就是当代艺术的开放性。”刘建华说。

“‘退火’项目迎来第五年，我们希望持续与当代艺术家合作，为公众展现出玻璃的无限可能。”展览开幕那天，上海玻璃博物馆馆长张琳说。

刘建华在景德镇和上海都有工作室 图为景德镇工作室现场

与往期参展艺术家相比，刘建华或是最能领会玻璃向“当代”延伸的重要性。因为，长期以来，他的名字总与另一种材料——陶瓷相连。和舶来品玻璃不同的是，同样工艺繁杂的陶瓷背负更稳固的美学传统，其在设计、生产、加工和市场供应链，存在更牢固的产业闭环。此外，在大多数“艺术家”眼中，陶瓷艺术往往被界定为“工艺美术”。“我想通过当代艺术实验，颠覆大家对陶瓷的传统想法。”刘建华再提“颠覆”。

他的“颠覆”理想，始于漫长的等待和磨炼。上世纪七十年代，十多岁的刘建华离开老家吉安，跟随舅舅——国家工艺美术大师刘远长，来到景德镇雕塑瓷厂当学徒，一年又一年，他和所有“师傅们”一样，在二十多道制瓷工艺中，周而复始地当一枚冀望传承《天女散花》的“螺丝钉”。

雅昌拍卖图录

汇聚全球拍卖数据
专业拍卖必备工具

下载应用

雅昌拍卖图录

汇聚全球拍卖数据
专业拍卖必备工具

下载应用

广告

刘建华想改变。与一些艺术院校的朋友们沟通后，他决定报考景德镇陶瓷学院，一考就是三年。然而，重返校园的他，依然想脱离传统工艺环境，每一年，这种意识愈发强烈。毕业那年，他分到云南艺术学院任教，离开了他停留14年的瓷器重镇。

于昆明教书之余，刘建华开始认真考虑“做作品”这件事。

彩塑系列——嬉戏

1999-2001

瓷

58x58x18cm

日常·易碎

2001-2003

瓷

尺寸可变

2003年第50届威尼斯双年展中国馆展览场景，广东美术馆，中国，2003

九十年代，凭借一身“童子功”，他成为国内最早使用陶瓷做雕塑的艺术家。1993年前后，他以中山装、军装、对襟衣服等符号，完成早期“彩塑”系列。1998年，深圳何香凝美术馆举办“第一届当代雕塑艺术年度展”，他的“中山装”入选，与展望、隋建国等人的作品一同展出。那时，刘建华已开始“旗袍女”系列，这些没有头部、肢体语言缠绕又暧昧的雕塑，被指暗示中国传统观念中压抑而隐秘的性象征。从“中山装”到“旗袍女”，近不惑之年的刘建华，终打开了圈内名声。“年轻时，真的看不到未来在哪儿，别人也不会关注你在做什么。只有靠不断付出，才能找到一、两次被看到的机会。”刘建华告诉雅昌艺术网。

2004年，他决定离开待了十多年的昆明，前往上海。这一阶段，他与洪浩、肖昱、宋冬，冷林一起创办艺术小组“政纯办”。天南地北的五位“60后”，从一开始，便形成一种无领导、无组织的自由合作模式——既合作推出展览，同时保持各自的创作。2005年，首个合作项目“只是一面墙”问世，那面墙体的蓝色，亦成为“政纯办”往后的标志。

义乌调查

2006

小商品、钢、木板等

1200x800x300cm

“第六届上海双年展——超设计”展览场景，上海美术馆，上海，中国，2006

也是那一阶段，刘建华的作品发生明确变化，展览也相继增多。2006年，他以作品《义乌调查》参展上海双年展；次年在沪申画廊举办个展，推出《出口——货物转运》。上述作品反映他开始关注中国飞速城市化，与经济发展下的问题。除了惯用的陶瓷，他开始尝试其他材料，比如玻璃。“当时对玻璃了解不深，但已经开始考虑运用综合材料，放手做作品。”刘建华告诉雅昌艺术网。

无题

2008

瓷

尺寸可变

“无题”个展场景，[北京公社](#)，北京，中国，2008

白纸

2009-2016

瓷

200x100x0.7cm每件

“To Be Done”个展场景，佩斯香港，香港，中国，2015

除了创作方式更为当代外，刘建华对陶瓷的认知也有了新的理解。2008年和2009年，他在个展“无题”和“地平线”上，将他熟之又熟的陶瓷，化为创作材料，展现丰富的当代性。比如，他以白瓷烧制成一张张“白纸”，每张1米宽、2米高，薄至0.7厘米；当年新作“容器”系列，其最大直径有70厘米，烧制难度大，一窑几十件里，只能成几件。不想做陶艺师的刘建华，在这几组作品中，展现了其对陶瓷的专业把控。

迹象

2011

瓷

可变尺寸

亚太酿酒基金会“特出艺术奖”展览场景，新加坡国立美术馆，新加坡，2014

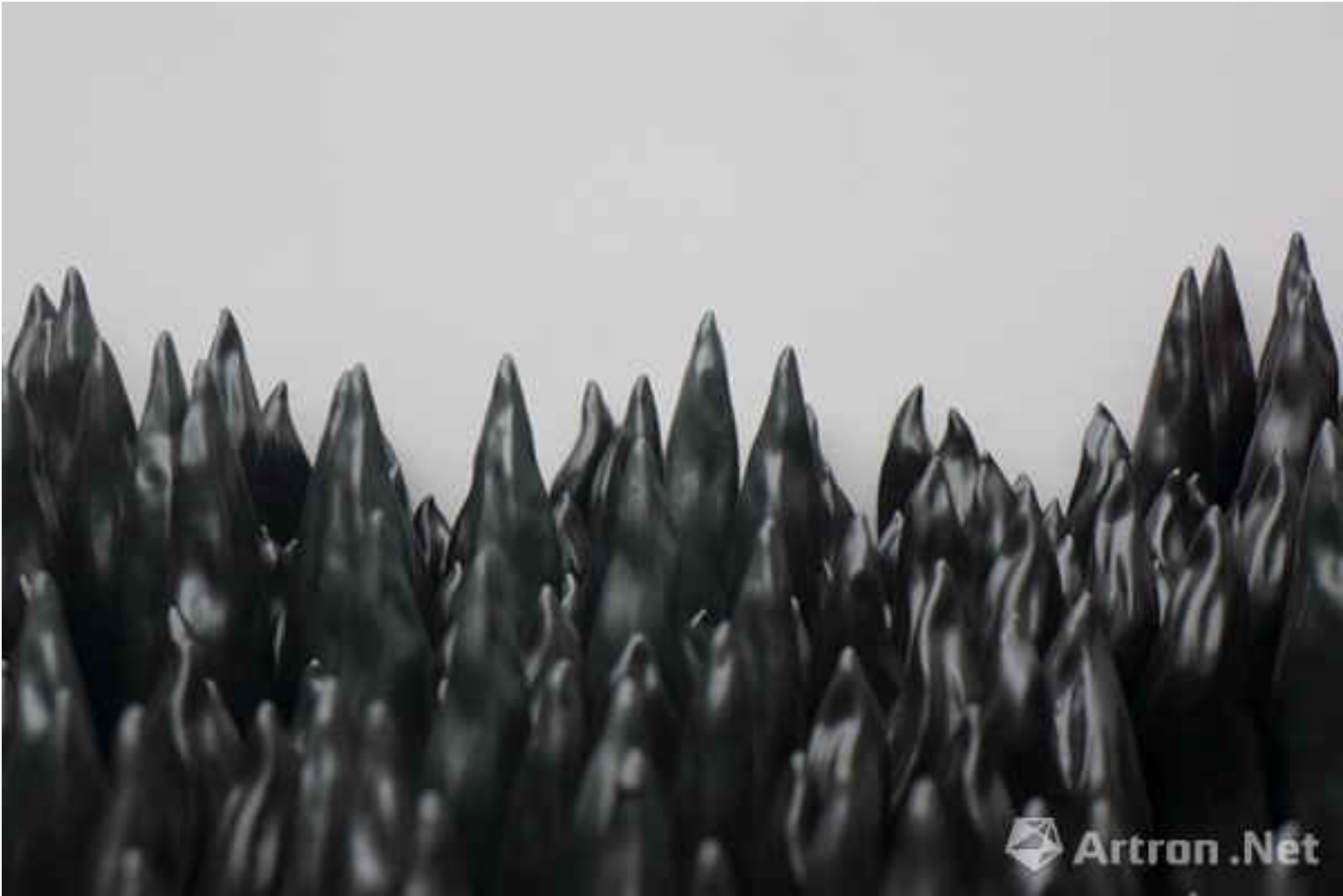
迹象

2011

瓷

可变尺寸

个展“啸墙”场景，[尤伦斯当代艺术中心](#)，北京，中国，2011

黑色的火焰

2016-2017

瓷

可变尺寸

“破界/芭莎150周年时尚艺术大展”展览场景，今日美术馆，北京，中国，2017

这几年，刘建华的海外影响力逐年升温。2014年，旧金山亚洲艺术博物馆开馆五十年，美国亚洲协会邀请刘建华创作一件作品，作为博物馆永久收藏；2015年，刘建华受邀参展越后妻有艺术祭，在当地重置了“日常易碎”，命名《遗弃》；2016年，他再次与北川富朗合作，参展首届“奥能登国际艺术祭”；今年12月，受Made in Cloister基金会邀请，他将在意大利那不勒斯的一座修道院里展示最新作品……

从传统白瓷，到当代语汇，刘建华的“颠覆之路”走了几十年，而他，还在继续。

对话刘建华

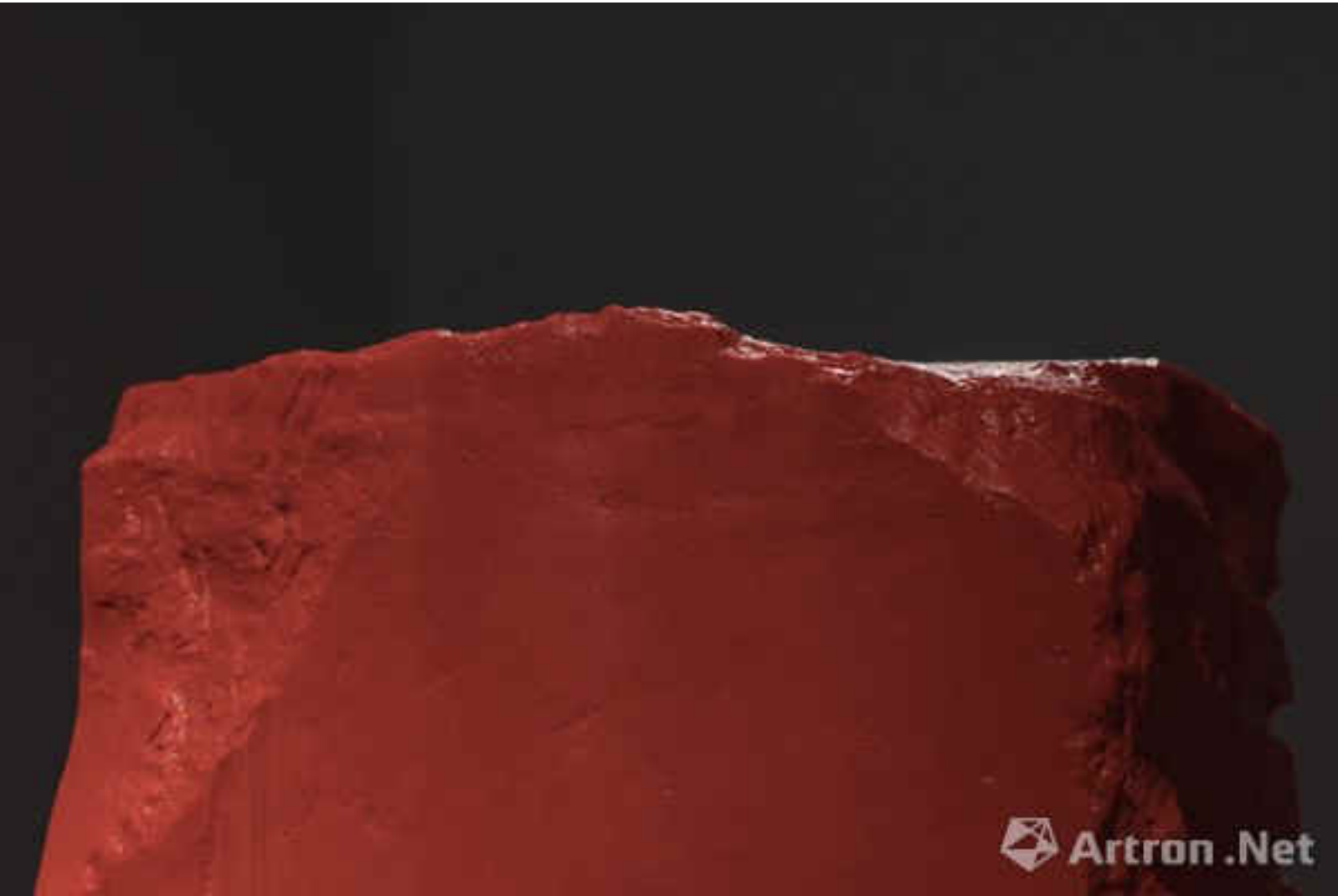
建一座碑

雅昌艺术网：聊聊参与“退火”的契机？

刘建华：我在2004、2005年时就用过玻璃做作品，但那时对这种材质还没有充分地了解。2014年，上海玻璃博物馆第一次做“退火”项目时，我就在现场。那时，李力问我明年有没有兴趣，我说，明年时间有点紧，考虑一下。但从那时起，我已经开始考虑一些方案，也一直关注这个项目。去年，我们恰巧都在柏林，就在那儿约了一次，基本确定要来做了。

雅昌艺术网：说一下三件全新的作品吧。整体思路是什么？

刘建华：答应李力后，我就希望做新作品，这是我的标准和要求。要做好展览，就要有投入，不能像“玩票”、或是跨界那样，搞得不痛不痒；也不能用现成的作品，把它翻制成玻璃的。我希望这个展览能和我之前的创作有联系，让它成为这些年创作的延续，而不是纯粹转换一个材料。比如，这次展出的《碑》，不是专门为这个展览做的。“碑”的概念，我前几年就开始想了。为实施这个想法，我曾用陶瓷做过一些实验。

碑（局部）

“物镜”个展场景，上海玻璃博物馆，上海，中国，2018

雅昌艺术网：对你而言，“碑”的概念是什么？

刘建华：每人心中都有一座碑，对它界定的概念各不相同。最早，在还没有碑的时候，大家把意识塑造成一个实际存在的“形”，让人们去认识、去感受，去接受——这就是碑。面对它时，人的创造力、独立的思考能力，和想象力都是很宝贵的。正因为这种思考有充分的自由度，可以不受外界的界定，每个人对于碑的感受才是不同的、明确的。我想用作品，把这种自由和模糊的东西界定出来，让大家去感受。

雅昌艺术网：从你个人的角度，你的碑在纪念什么？

刘建华：碑的存在，不一定是为了纪念某个人、某个事件；它也可能是你长期累积，对事物的一个看法、一种标准，一个价值观，和信仰。我希望，它有一种值得我去塑造、界定的精神内核。

雅昌艺术网：所以，碑可能是一种容器，观众向它注入自己的想法。

刘建华：可以这样去理解。当代艺术可以容纳各种想法和表现方式。不过，我比较注重从现实出发，在生活中积累自己的想法和体会，我觉得这样做出的作品更有力量。

作品必须要放在一个艺术和文化的发展史上来看。艺术品牵扯到材料的运用、形式的表达，创作的想法等——这一切，如果能在艺术发展史中产生一种积极的、新的可能性，那么，它不仅在下有意义，并且，随着时间的推移，当你回头看，同样有新的时代价值。所以，我不会做一些比较讨巧的作品，也不会因为“想法很好”，就去做一个作品。这不是我的关注点。

雅昌艺术网：这组《碑》的艺术性体现在哪些方面？

刘建华：从艺术层面，我希望它有一定的表达力：无论从造型、颜色，以及玻璃材料，我希望，它能在我的语言系统里产生一种新的表达。

我之所以选择石头，是因为它是自然界里自由生长的一种形态；不过，当我们在工厂开始选择时，会根据各自的需要做判断。之后，还对它进行人为的切割和界定。那么，在这个过程中，我们在把一个原本原生的东西，束缚在一个有限的形态里，这其中就有了某种对抗。

颜色的选择上，红色单纯、丰富，又有力，仅从颜色上就能给观众带来一种直接的视觉感受。面对这座碑，你会思考，它到底在表达什么？当然，在玻璃上烧制这种红色，也是有一定难度的。

最后说说玻璃材料本身。以往，大家普遍认为，玻璃就应该是透明的、易碎的，但我想用《碑》来颠覆这种固有的经验，我将玻璃的另一面展现在观众面前——本来，艺术就是应该去发现事物的另一面，给我们带来一种新的认知。

呼吸的风景

2018

玻璃

201x171x10cm每件

“物镜”个展场景，上海玻璃博物馆，上海，中国，2018

陶瓷、玻璃只是材料，艺术语言是关键

雅昌艺术网：说一下《黑色形体》和整个空间吧。相比《碑》的深沉和隐秘，这件空间作品更直观和暴力，甚至有点“危险”。

刘建华：我最初的想法，就是用“另外的东西”来界定这个空间，所以先在空间里做了三面墙。这个空间本身左右都有窗，从窗外能看到外面的风景。我想利用内部和外部空间的差异性，让内外空间产生一定的关联。于是，我封掉了一部分窗，如此一来，有窗和没窗，在视觉上有了一种

对比；同时，它也产生一种对抗和矛盾：用水泥封起来的窗，让你感到压迫和窒息；而保留下来的窗，连接着窗外的真实世界，让你感受到愉悦和呼吸。

黑色形体

2018

玻璃

可变尺寸

“物镜”个展场景，上海玻璃博物馆，上海，中国，2018

空间里的那些“书”是埋在水泥墙里的。书象征着知识，但书中所说，不一定是真理，它可能存在谎言，也有可能是谬论。

而在传统玻璃视觉上，黑色很少用，即使用，也是起到调和的作用。但我这次画框和书都用了黑色的玻璃，之所以选择黑色，是因为它在中国传统文化里有着丰富的界定——古人说，墨分五色，我想以此将它比作一种混合很多元素的文化，让它形成一个丰富的表达。

“物镜”个展场景，上海玻璃博物馆，上海，中国，2018

出于对整个空间的考虑，我选择在地面上铺玻璃。以前，我用古陶瓷的碎瓷片做过。那些仿古的碎瓷片有文字、釉色、图案，铺设以后，像沉船的考古发现一样。而在这里，我希望通过透明的玻璃，形成一个接近冰面的感觉。走在上面，有人感觉如履薄冰，有人觉得是墙边画框上的内容掉下来，好比那种神圣的东西被砸碎了。每个人感觉不同，却又和现实相关。

通过这个空间作品，可能带来一种不一样的东西，这是我期望的。它跟现实有关系、又有距离。我一直强调，很多东西，要有距离才能判断得更清晰、更准确。

雅昌艺术网：经过这次项目，你对玻璃这种材质有哪些新的认识？

刘建华：肯定要比以前了解它，但我不能说自己已经掌握了。因为，任何材料，你都可以通过媒介去“说话”。你可以组合成不同单词，在不同时期，用不同方式去表达，每一次都会有不一样的发现。当然，这个材料的确有点难做，工艺上很复杂。所以，我砸碎；我颠覆。

雅昌艺术网：最近还做什么作品？

刘建华：12月7号，在那不勒斯有个个展项目。展览所在地是一个古老的修道院，Made in Cloister基金会把那里改造成展览空间，每年都会举办表演、讲座和当代艺术展览。我是第四个在那儿做展览的。

我的这件作品探讨移民问题，这和那不勒斯当地环境和文化有关。

去考察时，我发现那里很自由、开放，甚至有点“脏乱差”，特别像国内某些三、四线城市的感覺。那不勒斯离庞贝很近，从废弃遗址中，可看到当时的社会形态。比如，当时的贵族阶层已经会用很多马赛克和瓷砖了。在那不勒斯的陶瓷厂，那儿生产的马赛克和瓷砖，现在还在继续投放使用。所以，我想把曾经贵族使用的马赛克和瓷砖材料作为雕塑的基座，然后用当地民间的纸雕技术，塑造那些移民的形象。

雅昌艺术网：人像如何选取？

刘建华：我提出一些问题，委托基金会采访当地移民。他们会把内容拍摄、剪辑成影像。展览开幕那天，这些人就站在基座上，形成一场行为。

雅昌艺术网：从陶瓷到玻璃，在雕塑创作中，你现在遇到了什么问题，或者想进一步解决什么？

刘建华：很多时候，我并不把问题表达的方式局限在雕塑上。一个艺术家可能会趋向于某种他/她所熟悉的材料，但是我不愿意别人用材料去界定作品。这次玻璃博物馆的项目，对我而言也是一个实验，我也想证明一下自己，用其他材料也可以。

我觉得，这不是对于雕塑的问题，重点是艺术家经过思考后，他/她用怎样的语言、通过怎样的表达方式，来做出有意思、有意义的作品。同时，随着时间推移，他/她如何能够不断在作品中传达新的东西。我是在考虑这些东西。

雅昌艺术网：这似乎是你的艺术宣言。大多数人更了解的是你的陶瓷作品。

刘建华：因为我用陶瓷比较多，有人介绍我时会突出这一点。比如和老外介绍我，会提到“ceramics”（陶瓷）。说实话，我特别不愿意听这个。

其实，我一直说，我一直想把陶瓷这种传统的、大家认为工艺性很强的材料，通过当代艺术的实验，颠覆这种想法。现在，给大家留下我做陶瓷的印象，说得好听一点，是别人看到了你的付出。但我觉得，在认知上还是有偏差的。就比如，上次有人问，刘建华你开始做玻璃了，你不做陶瓷了。这种认知针对的是材料的转化，但他/她可能没有看到作品内在的东西，但这反而是最重要的，是作品的根基。还有些人会问我，这个作品难不难做，怎么做的，其实我一点兴趣都没有。

雅昌艺术网：志不在此。

刘建华：对，有些工艺美术大师，一辈子就做陶瓷，就做玻璃，他们创作出很多杰出的作品。只能说我们的方向不一样。

雅昌艺术网：那说一下你提到的重点——想法。最近思考什么比较多？

刘建华：最近感觉比较压抑。但作为艺术家，无法改变整个环境。他/她都要对事物、对所处的环境有敏锐的感知。当然，他/她的语言、表达方式，都需要随着时代的变化而改变，艺术家也要继续学习。

雅昌艺术网：谢谢。

（本文图片由刘建华工作室提供，鸣谢艺术家）

（责任编辑：彭菲）

注：本站上发表的所有内容，均为原作者的观点，不代表雅昌艺术网的立场，也不代表雅昌艺术网的价值判断。

推荐关键字

★ 收藏 ➦ 分享

我要评论

说说我的看法...

匿名

验证码

A 7 B L

发表评论

已有 0 位对此新闻感兴趣的网友发表了看法

作品推荐

画廊

拍卖

艺术家

工美师

风景画
原本画廊

爱的涟漪
汉风精舍

春晴
芊荷艺术空间

展览推荐

“先驱之路”
地址：中央美术学院美术馆
时间：2019-01-12 - 2019-03-03

“汉世雄风”
地址：中国国家博物馆
时间：2018-12-28 - 2019-03-28

来自阿富汗的国宝特展
地址：湖南省博物馆
时间：2018-12-29 - 2019-03-29

拍卖预展

藏藏·二零一六年秋季拍卖

成都崇古尚珍网络科技有限

预展时间：2016年10月19日 14:

预展地点：杭州、北京、成都

海纳百川13届名家书画拍卖

上海博海拍卖有限公司

预展时间：2016年12月21日 -22日

预展地点：上海延安饭店

2016年秋季中国书画精品拍

北京御宝嘉和国际拍卖有限

预展时间：2016年10月21日 -22日

预展地点：吴东魁艺术馆

官网推荐

艺术家

工美师

薛丕显

周刚

刘小华

张卉

方赞茹

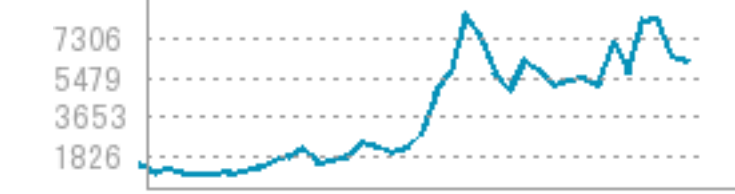
拍卖指数

国画400指数

油画100指数

当前指数：6,606

比上一拍卖季：↓5%

AMMA

艺术市场报告

点击进入>>

业务合作: 010-84599636-852 bjb@artron.net 责任编辑: 程立雪 010-84599636-852

[关于我们](#) · [产品介绍](#) · [人才招聘](#) · [雅昌动态](#) · [联系我们](#) · [网站地图](#) · [版权说明](#) · [免责声明](#) · [隐私权保护](#) · [友情链接](#) · [雅昌集团](#) · [专家顾问](#) · [法律顾问](#)

Copyright Reserved 2000-2019 雅昌艺术网 版权所有

电信与信息服务业务经营许可证（粤）B2-20030053 广播电视制作经营许可证（粤）字第717号 企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号 粤ICP备17056390号-4 信息网络传播视听节目许可证1909402号 互联网域名注册证书 中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文〔2018〕3670-1221号 网络出版服务许可证（总）网出证（粤）字第021号 出版物经营许可证 可信网站验证服务证书2012040503023850号