

过四姑娘山

CROSSING FOUR GIRLS MOUNTAIN

史國威

Shi Guowei

2016.07.09-08.21

Opening: 07.09, 6 to 10pm

魔金石空間
MAGICIAN SPACE

脑洞大开的时候艺术家会通过眼球摄录那些自认为有趣的图像，并将信息存储在记忆的“芯片”上。这种持续的累积过程，也是一个不断甄别、取舍、叠加及强化图像认知的过程。

2013年开始，艺术家史国威在他的新作《汗水之旗》的创作中，尝试应用散点透视取景的拍摄方法，在画面上营造出了一个可被阅读并富有动感的图像。之后在《稀薄的压力》等一系列作品中，无论是面对“四姑娘山”的峰峦、密林，还是艺术家身边的一景一物，都延用了类似的拍摄手法。由于不设计主体，不强调结构关系，这些被拍摄的对象在画面中更显得日常和从容。

史国威曾就读于德国多特蒙德（Fachhochschule Dortmund）高等摄影学院。在他的毕业创作中，艺术家从父辈留下的手绘染色照片中得到启发。他通过柯达 C-print 洗印技术，先将黑白影像洗印在相纸上，作为一件作品的“底色”，最终艺术家用手绘的方式来完成。这项传统的手工技艺在百余年来黑白摄影历史中，重现了大众的“美”感。摄影术在相当长的一段时间内被公认为是“对客观事物的再现”，顺从这个理念的发展，今天摄影技术似乎已经到达了无所不能的地步。史国威本人用自己的作品挑战了这一观点——“肉眼对色彩的感知远超过镜头。彩色照片所获得的色彩也远没有自然丰富，并且显得苍白无力。相反通过大脑对拍摄场景的回忆，用认为合适的颜色调和出当时的情景，这样才能更加生动和准确。”

自九十年代以来，中国的新媒体艺术在流行的国际趣味中被夹带而至，传统的如绘画、雕塑、摄影等门类的艺术被迫走向边缘。在面对突变的国际语境时，那些曾经让人们迷恋的手工和技术门类的艺术该如何变通，如何应对？除了“有观念的艺术”之外我们还能够干些什么？史国威作品中的坚守可作为对这一问题的应答。

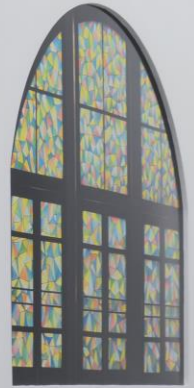
过四姑娘山

史国威 CROSSING FOUR GIRLS MOUNTAINS
Shi Guowei 2016.07.09-08.21

冠四 冠四山

史国威访谈

——节选自蝴蝶效应摄影先锋论坛

蝴蝶效应：

在德国的毕业创作您第一次尝试了黑白照片手工上色的技法，当时为什么会选择这个技法，在之后的作品中为什么又对这个技法特别的情有独钟？

艺术家：

手工上色是因为我对绘画比较感兴趣。2006年我在德国多特蒙德摄影学院研究生的毕业创作，也是自己在德国生活的一次总结，那一次我决定冒险尝试将绘画运用到摄影上。在这个过程中，我发现我特别喜欢这个方式，之后便一发不可收拾。随着手工上色工作的逐渐推进，我慢慢觉得彩色摄影相对于手工上色显得枯燥和苍白无力，反而通过手工的介入更符合我观察世界的方式，也符合我对色彩的理解。手工上色是我个人的喜好，我喜欢手工的介入，也非常享受这个过程，相当于在黑白作品上又进行了一次创作，当上完颜色之后，作品会脱胎换骨自成一种特有的气质。这也深深地吸引我不断探索下去。

蝴蝶效应：

很多人可能更着重于摄影的观念性，但是在我看来，尤其是对于摄影的古典技法而言，它是有很强的技术性的。请问您是如何实践技法的，可以和我们分享一下过程吗？

艺术家：

手工上色对色彩的要求、色彩的把握和染色的技法是一个比较复杂的过程。我认为《平民贵族》（2009）系列是我手工上色技法进步的一个转折点，从这时候起，我对大面积复杂色彩的把握更自如了，手法也逐渐完善。

这一时期的创作主题都跟西方艺术史中的名作有关，这也是我当时研究的一个课题。我用西方文艺复兴时期典型的作品作为框架，来替换上中国的一些人物或者符号化的东西。这是我当时一种尝试，并且也做了大量的有关这个题材的作品。

我一直认为艺术和技艺是紧密结合的，不能抛开技艺单纯聊观念，无法实现的艺术观念，是没有意义的。技艺在艺术世界里是不可或缺的一个重要环节。

技艺精进的方法是建立在大量的失败基础上的，手工上色的其中一个特性是不可修改性。上色过程中我需要特别注意每一笔的动作，包括呼吸、颜色的深浅、水分的多少等等，这些都需要精确的控制。但是近期的作品，我反而会突出所谓的“瑕疵”，我认为现在细致精确的色彩对我来说已经不是问题了，反而想放松一些，让笔触发挥的余地更大一些。就像是松开缰绳，让它随着自己的感觉去驰骋，这也更符合我目前创作的方向的技法特点。

从作品《祭》（2012）开始，我的创作风格开始有了一些变化，人物题材基本上淡出我的视野，反而向平常无奇的，平面化、抽象化的方向发展。如果说之前关于人物的作品是所见即所得，直抒其意的话，那么近期的作品可能寓意会更多一些。我现在不想用那么强烈的色彩或者是画面构成来“大声”讲故事，反而趋于用一种平和的语调描述一个深刻的话题。

从作品《门》（2013）到《有风景的房间》（2013），这一系列都是大场景、大尺幅黑白照片手工上色的作品，这样的风格在我目前的作品里逐渐占据主导。所以我认为，这个过程是由人物到景物的转变；由具像转向抽象；由表象转入内涵。这个转变过程是与我的生活、经历和对事物的看法、理解有着密切关系的。

蝴蝶效应：

从2006年到2016年这十年，我们可以看到您的创作风格有一些改变，您说不希望把想说的话直接表现在画面里，而是用更精确、更微妙，或者说像细雨暗藏在作品当中。请问是什么令您有这样的变化的呢？

艺术家：

之前我的作品大多是表现社会的表象——由表象到表象的。然而之后我对事物的认知逐渐接近本质，这种变化直接或间接地影响和改变了我创作风格。我试图用一种比较柔和的语调来说一个沉重的话题，或者是矛盾的现实。对于我个人而言，目前作品里蕴藏的矛盾和内心的焦灼不安相比早期作品更加强了，我把它隐藏在一个表面平静的画面里，但是如果仔细观察其实背后是种无法形容的残忍和不安的焦灼。

我借助这种大尺寸的画面，经过反复地一遍又一遍地手工上色，最后形成一个具有压迫感的图像，摆在观众面前。我希望凭借图像本身的这种气质就可以震撼观者的心。我试图努力做文字不可形容的，触动人们麻木神经的图像。这是我对作品的追求，也是我认为艺术存在的一个意义。

我现在的创作在有意识地模糊摄影和绘画的界限，摄影对我来说就像是一个工具，就像毛笔、颜料，摄影作为工具的特征是客观性的。我试图用一个大家都熟悉的语言来讲述一个不可言说的事情，是用图像打的哑语，我个人理解这种描述可能对我目前的创作更形象一些。

运用摄影记录下场景。然后再通过手工介入的方法，一次次模糊摄影的客观性，让这种客观性变得越来越弱，绘画的主观性愈加强烈，这种图像是既熟悉又陌生的，就像我拍的那些道路、公园，通过手工的罩染和笔触的叠加，人们会怀疑它的真实性。这也是我的目的，世界真的是我们所看到的样子吗？

蝴蝶效应：

您的作品好像有很多的秘密，很多的轻声细语藏在各个角落，但是最终的答案是你自己的反射。

艺术家：

是的，因为拍完一张照片后，我都会有一个非常漫长的手工上色过程，由于时间被拉长了，所以我有机会面对一个巨大的黑白画面，缓慢地演绎一个图像情感的过程。这种情感的变化直接影响我用色和笔触的深浅，几乎每天都有不一样的叙事方法，而这些反复上色的动作同时又被压缩在一个瞬间的影像里，正是由于时间的沉淀，才使画面产生了这种疏离的效果。我们都是社会机器极速运转下被裹挟的个体。这时候我们能否停下来歇口气，不要如此麻木，给自己一些时间去观察和感受这个世界。我认为“慢下来”是非常珍贵的事情，人的生命是短暂的，只有“慢”才有机会体会到活着的意义。

访谈/徐佳雯

史国威

- 1977 出生于洛阳，现工作生活于北京。
- 2002 毕业于清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）平面视觉艺术交流系摄影专业
- 2006 获得德国多特蒙德高等专业学院 / Fachhochschule Dortmund 大学，摄影专业硕士学位

个展

- 2016 过四姑娘山，魔金石空间，北京
- 2014 史国威个展，圣之空间，北京
- 2010 今夕为何年，印象空间，北京
- 2008 前事今声，海鲸画廊，上海

群展

- 2016 自然：主观的景态，上海摄影艺术中心，上海，中国
- 2015 The bright eye of the universe, Sundaram Tagore Gallery, 纽约，美国
Don't shoot the painter, 米兰当代艺术博物馆，米兰，意大利
民间的力量，北京民生现代美术馆，北京，中国
“无声诗”中国当代青年巡回展，阿德莱德艺术节中心，悉尼，澳大利亚
- 2014 致痕迹-直到长出青苔，圣典空间，北京，中国
“新身份”德中文化交流会，柏林，德国
- 2013 第六届成都双年展，成都，中国
中国制造，伦敦，英国
- 2012 波普狂热，瑞银集团 UBS 艺术藏品展，香港艺术中心，香港

- 2011 中国-记忆与想象, Albemarle Gallery, 伦敦, 英国
微生活, 索卡艺术中心, 北京, 中国
亚洲艺术节, 重庆青年艺术双年展, 重庆, 中国
微生活巡展, 索卡艺术中心, 台湾
- 2007 装扮摄影群展, 上海, 中国
- 2006 Diplom-Arbeiten Ausstellung 多特蒙德摄影作品展, 德国

博览会

- 2014 香港巴塞尔艺术博览会 UBS 瑞银集团藏品展, 香港
- 2013 艺术澳门, 艺术博览会, 澳门
- 2010 艺术北京, 影像北京, 北京
- 2008 艺术北京, 影像北京, 北京

收藏机构

UBS 瑞银集团 UBS