

武晨：严肃的武和活泼的晨
Wu Chen: The Serious "Wu" and the Mischievous "Chen"

武晨：

严肃的武和活泼的晨

策展人：杨紫

武晨的绘画中，如何平衡力的关系是个课题。2020年之后，他常将线条安置于画面显要处。他画中的线条灵动，不仅在画面的水平或垂直方向伸缩，也仿佛“朝向或背离观众的虚拟空间”施展——是三维的，自由的。在《艺术家、模特和天使》（2021）中，勾画脚踩地球的艺术家人物的线条，是用金黄色的丙烯颜料直接挤上去的。线条浮雕般跃出画面的意向被加强，人物没有地面可供落脚——他被“卡”在弧形门的门框里，以防飘走。线的属性适合画飘在空中的形象。一些作品描画了飞翔的天使（《天使》，2021；《天使》，2022；《艺术家和天使》，2021），有些人物的形象甚至由虫豸飞行的痕迹勾勒出来（《情者、智者、哺育者》，2021）。

线条之间，变幻的色彩成了填充物。《夏天到了就别再写生秋天》（2020）里，慷慨又淫秽，一只兔子将肚皮扯开，里面是堆积的颜料。颜料几乎不参与形象的塑造，凭借本身的色相和饱和程度完成抽象的运动或者角斗。在似乎通向无尽的延展处，线条利落地将混沌色团切开，几乎割据成势不两立的面貌。近几年的工作中，武晨委派线条和颜色的分工明确：线条负责结构和塑形意象，颜色负责结构和塑形的延展，以及将线条“照亮”，自身则呈现出平面化和神秘化的倾向。武晨说：“画作中加入的色彩，一种是为了增强线条或是消除线条；另一种是对‘光’的想象。‘光’在这里不是舞台式的，而是被具体化成一个色块或一个形状，粗暴地扔入画面中。”《煎鸡蛋、鸡蛋、鸡》（2021）里，这类分工暂时缺席，画面中央的蛋黄通透而饱满，色彩承担了体积的营造。但这只是这三年来鲜见的情况。

总之，2020至2022年的创作中，画面升腾而轻盈，为此艺术家甄选了相关的题材和手段。目的手段相配合，完整系统得以成立。武晨说，他不喜欢一个固定方法不停地用。在他职业生涯的某个问题得到阶段性解决后，他要挑战自己。上一个阶段是自己建立的，以此为基，下一个阶段摧毁它、修正它，从而获得新生。2022年之后，他的绘画有何变化？

以文章开头提到的“平衡力”的角度来分析，或许会说得更方便一些——这里的“力”主要指向绘画给观众造成的心理印象，而非仅仅涵盖物理重力方面的考量。构造升腾又轻盈的状态，绘画表现出的力为两种，一种是向上运动的驱力或离开地面的浮力，一种类似于向内施加的、压在画面上的力。像《所以，孤独的上帝就只能当上帝的孤儿》（2020）这类大尺幅绘画，一部分的工作置于地面完成，颜料累积、凝固，结成的层次不均匀地挤压画布的背面。在试图达到“升腾而轻盈”的系统中，前一种力能助力目标，后一种却偶尔显得尴尬。武晨并未主动着眼推动这种力在创作中现身，但颜料的物质性在绘画中无法消除，他要线条跃离画面，就要承受浮雕本身的重量（《艺术家、模特和天使》）。挂起画框的一刻，向内的力一部分转化为向下的，向上的力被削弱。

无法绝对消灭的向下的力，武晨使用它。在《咒语、梦想、美发店》（2023）中，一只躺卧的兔子将一只西瓜压得变形，它的翘臀又轻巧地顶起三块。最上方的西瓜上用维语写着“梦想理发店”。飘逸的字体在画面上方悠闲掠过，像是在嘲笑绘画下方物体间的紧张关系。《互相矛盾的三种情绪》（2023）中，刻着苍蝇的金属块裂开，逼仄地挤压在画面边界内，缝隙间填满彩色石子。《危险关系》（2023）中，画面的承重结构被进一步地暴露。左下角的黑色方块一直延伸到右上角的蓝色球体，斜穿过布满龟裂质地的白色区域。这些绘画中，武晨对观众的心理挑逗达到了极限：逼近的惊心动魄以及幻想物体倒塌的爽快，将观看体验的时间感拉长。武晨说：“我把画中的空间关系物化成色块，想象成一块块玩具积木，积木不断堆叠的目的不是创造一个类似纪念碑式的稳定结构，对我最有吸引力的地方是积木垮塌前的一刻——在稳定和不稳之间拉扯，以稳定的方式怀疑稳定本身。”

依旧依循力的概念，这些绘画内在在逻辑与之前阶段有所承袭，也有所颠覆。

“轻盈而升腾”没被放弃。画面依然呈现出向上延伸的趋势。这次，该趋

势并非虚弱的浮力所为。不稳定的“积木”从画面下方奠基，担起上方的沉。下方的物件释出的心理暗示（比如《咒语、梦想、美发店》下方西瓜受折磨的表情）让画面的分量递进一阶。出自对比的功用：下方越重，越须费力承载；上方越升腾、轻盈。

绘画表面本身积累的物质性所分有的滞重，也为画面下方的奠基增添了力道。2023年的创作里，武晨首次使用丙烯龟裂剂和丙烯棒（《日出或是日落》，2023），画面表面的厚度、质感和层次有了丰富的变化。当观众看到挂在墙面上的绘画，他们受到轻微的诱惑，去想象它平铺在地面时的展示方式。他们甚至可以想象自己身高缩成指尖大小，游走在斑驳不平的画面表皮，用脚趾细细体验《咒语、梦想、美发店》中金色与红白间色颗粒度的差异。等他们回过神，恢复原来的身形，观看挂着的画面，会发现物质性的颜料拽着它向地面运动。这微妙的临界感，与濒临崩散的叠叠乐向桌面施加的力迸发了一致性。

2023年的绘画中，武晨出色地完成了他的任务：在引动并描绘精神之力的同时，赋予其破损的秩序性，让画面逻辑坚实，显得可信。如上所述，他尽量将创作转向的过程限制在自我生长的框架内，叫现在的自己与过去的自己发起战斗。他狡黠地回避在当今中国现场，布上绘画针对的同质化问题：即如何处理种种文化遗产脉络的嫁接。他偶尔从这些脉络中顺便牵走一两只羊，讲述一个故事，并警惕地维护自己的独立和主动权。例如，他可以选取圣母的形象入画（《Y与XX的肖像》，2014），或者描绘马赛克窗格上的天使（《天使》，2021），却要将形式处理得幼稚、单纯，即便因此被嘲笑，也不愿向前人的完美靠拢——不仅如此，他需要符合其内在需要和标准的理由，才委身施行看似轻松的借用。

武晨有一幅《自画像（草花3）》（2023），画的是扑克牌草花花色中的一位画家。他站立在马列维奇的黑色色块和安迪沃霍的彩色圆点中间，表情坚定。在德州扑克的规则下，草花3是张小牌，但也不见得一定输给黑桃A——他也曾画过一张《赌徒面对黑桃A时的焦虑》（2022）。选择笨拙和天真的技巧，侧面透露出在绘画赛道挤满的当下几乎无法调节的渺小和卑微，其中甚至夹杂着玩世不恭的轻佻心态；同时，艺术家还是艺术家，是自负的、狂妄的、充满斗志，就算一手烂牌，也不丝毫松懈，他要等待一切机会出奇制胜。像早期作品《武和晨的肖像》名称中预示的，武晨是分裂的，也是孤独的，有时活泼，有时严肃，有脉络诸等借鉴，没有诸等脉络可依靠。

武晨

武晨，1983年出生于河南郑州，现工作生活于成都与北京。艺术家习惯使用丙烯颜料，保留笔触的粗糙感，通过混搭与挪用使画面呈现轻松的状态。他的作品将美术史中的各个艺术家肖像、图鉴、图例幼稚化，扭曲和重组，经过艺术家内心的感受，从这些经典的图示中吸取新的信息经整合后再创作并努力找寻自己独特的艺术语言。

主要个展有：严肃的武和活泼的晨，魔金石空间，北京，中国（2024）；三月三十二，乔空间，上海，中国（2023）；所以，孤独的上帝就只能当上帝的孤儿，魔金石空间，北京，中国（2020）；wPositions 单元，巴塞尔艺术展迈阿密展会，迈阿密，美国（2019）；坏人也能上天堂，魔金石空间，北京，中国（2017）；马蒂斯裙摆，魔金石空间，北京，中国（2014）。

主要展览有：年年：动物的能与术，德基美术馆，南京，中国（2023）；动物园对面的游乐场，云美术馆，深圳，中国（2023）；飞去来器——OCAT 双年展·2021，OCAT 深圳，深圳，中国（2021）；2020——松美术馆邀请展，松美术馆，北京，中国（2020）；游·历——华宇青年奖 2016 年度入围艺术家群展，三亚艺术季，三亚，中国（2016）；第一届道濬新艺术节，XI 当代艺术中心，广东，中国（2016）；第六届成都双年展，成都国际会展中心，成都，中国（2013）；旋转木马，北京时代美术馆，北京，中国（2011）；第三届特尔纳当代艺术奖，罗马，意大利（2010）；M50 创意新锐展，M50 创意园，上海，中国（2009）；“囧——表达与姿态”第三届上海多伦青年美术展，上海多伦美术馆，上海，中国（2008）；“青年中国奖”当代艺术展，海德堡大学美术馆，海德堡，德国（2008）等。

机构与公共收藏：澳大利亚白兔中国当代艺术收藏、成都当代美术馆、K11 艺术基金会、上海星美术馆、北京 798 艺术基金会。

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

展览现场

相互矛盾的三种情绪
2023
布面丙烯，丙烯裂纹剂，油画棒
200×220cm

游戏并没有结束
2023
布面丙烯，油画棒
200×150cm

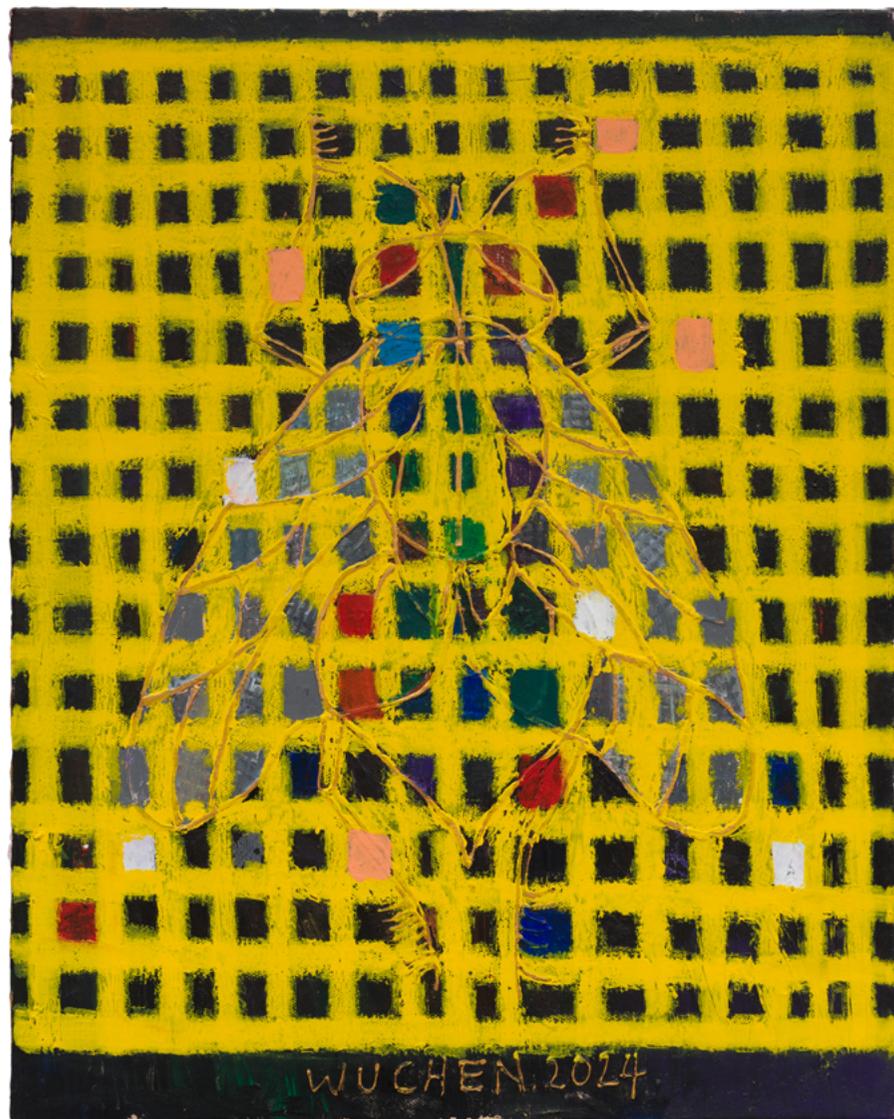
无题（昂贵的苍蝇）
2024
布面丙烯、油画棒
60×50cm

MAGICIAN SPACE

魔金石空间

无题（抽象训练）
2024
布面丙烯
60×50cm

无题（艺术家头像练习）
2024
布面丙烯
60×50cm

日出或是日落
2023
布面丙烯，马克笔，油画棒
200×150cm

危险关系
2023
布面丙烯，油画棒，丙烯裂纹剂
200×150cm

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

MAGICIAN SPACE

魔金石空间

黄金时刻
2023
布面丙烯，油画棒
200×150cm

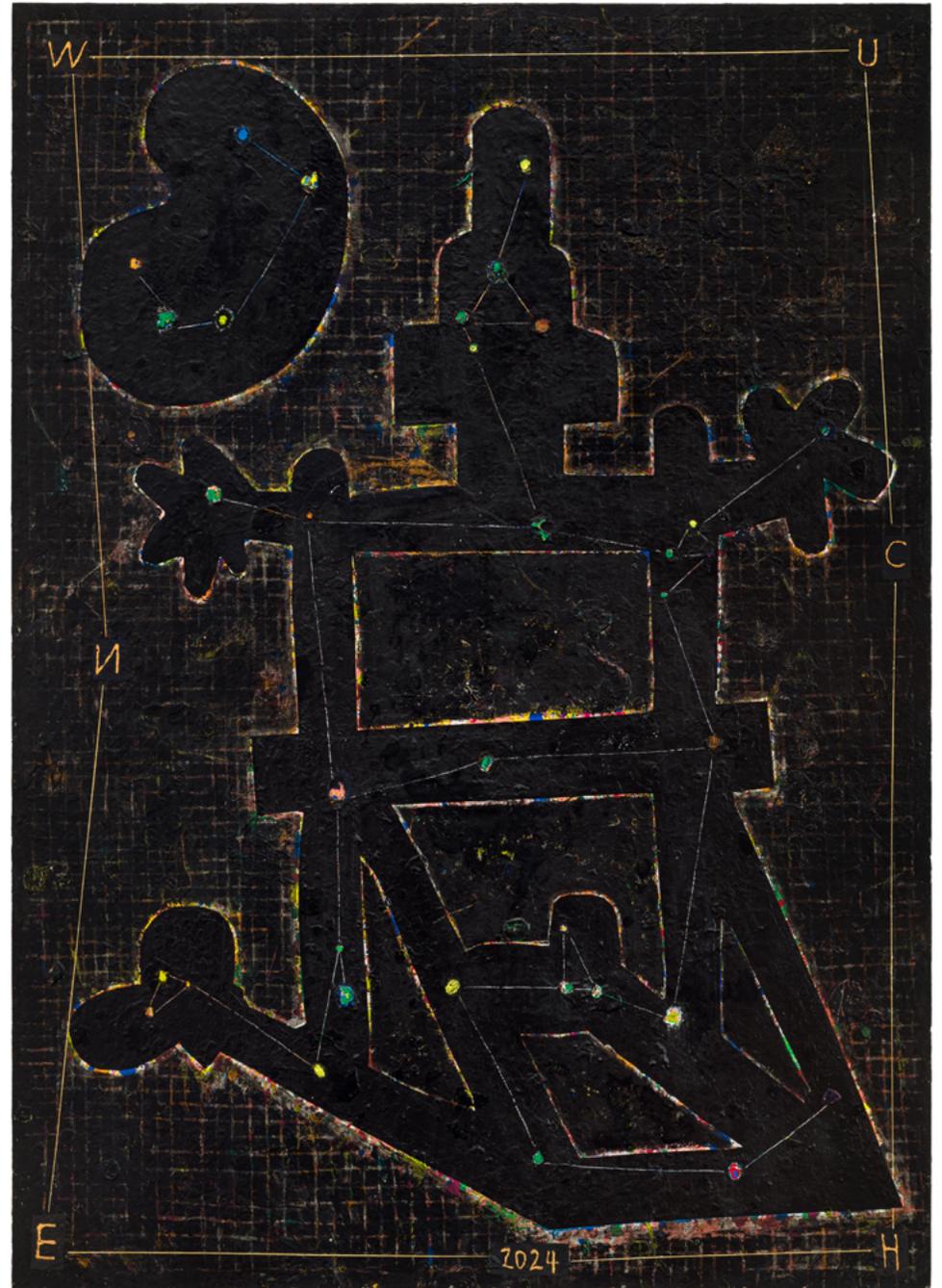

自画像 (福)
2023
布面丙烯
150×135cm

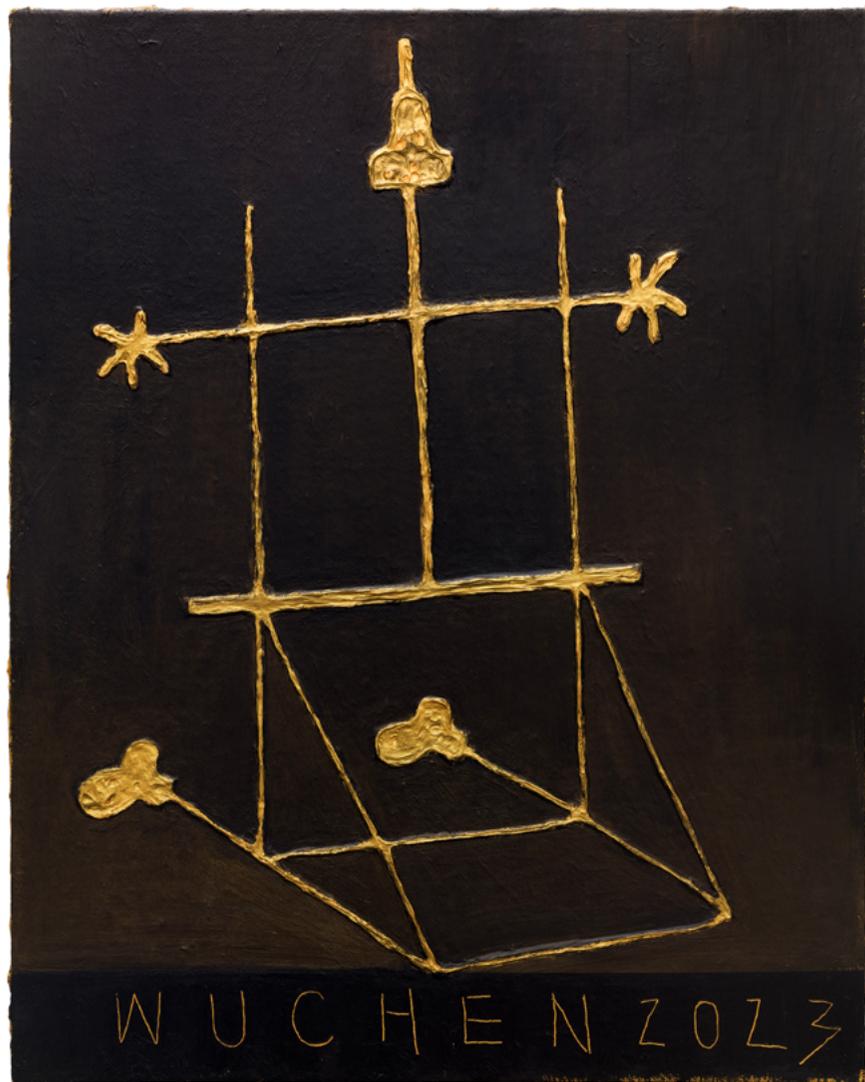

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

0812 号星云
2024
布面丙烯
200×150cm

无题 (1808年5月3日)
2024
布面丙烯
60×50cm

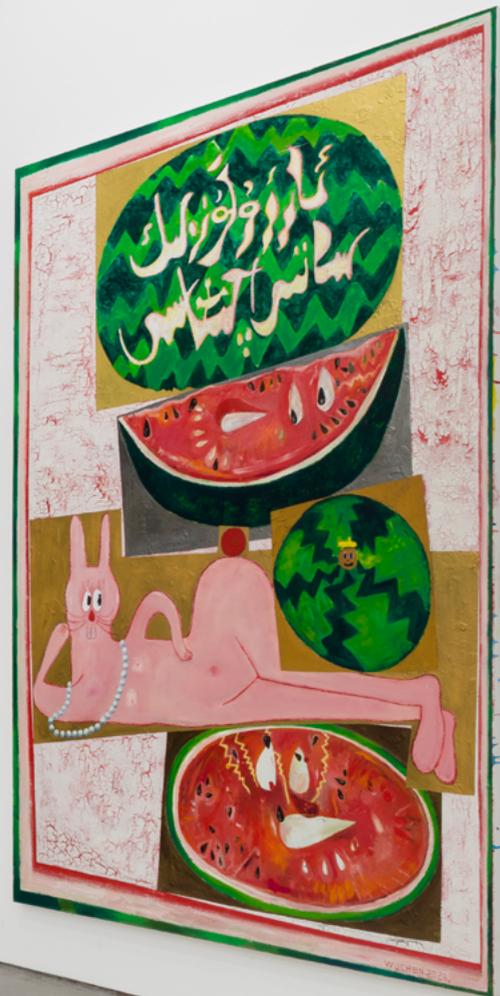

无题 (玛尼堆)
2023
布面丙烯, 墨水, 油画棒
200×150cm

咒语，梦想美发店
2023
布面丙烯，丙烯裂纹剂，油画棒
300×200cm

自画像（草花3）
2023
布面丙烯，丙烯裂纹剂，油画棒
220×180cm

武晨

1983 出生于河南郑州
2007 毕业于西南交通大学艺术系绘画专业
现工作生活于成都及北京

个展

2024 严肃的武和活泼的晨，魔金石空间，北京，中国
2023 三月三十二，乔空间，上海，中国
2020 所以，孤独的上帝就只能当上帝的孤儿，魔金石空间，北京，中国
2019 巴塞艺术展迈阿密展会，迈阿密，美国
2017 坏人也能上天堂，魔金石空间，北京，中国
2014 马蒂斯裙摆，魔金石空间，北京，中国

群展

2023 动物园对面的游乐场，云美术馆，深圳，中国
2021 飞去来器——OCAT 双年展·2021，OCAT 深圳，深圳，中国
2020 2020——松美术馆邀请展，松美术馆，北京，中国
巴塞艺术博览会线上展厅，巴塞，瑞士
2019 北京当代·艺术展 2019，北京，中国
巴塞艺术展香港展会，香港，中国
2018 西岸艺术与设计博览会，上海，中国
巴塞艺术展香港展会，香港，中国
2017 巴塞艺术展香港展会，香港，中国
2016 游·历——华宇青年奖 2016 年度入围艺术家群展，三亚艺术季，三亚，中国
第一届道滘新艺术节，XI 当代艺术中心，广东，中国
巴塞艺术展香港展会，香港，中国
2015 Duang! 八大画廊，上海，中国

惊奇的房间，惊奇的房间，北京，中国
新娘甚至被光棍们剥光了衣裳，北平画廊，北京，中国
香港巴塞艺术展，香港，中国
Art 021 艺博会，上海，中国

2013 第六届成都双年展，成都国际会展中心，成都，中国
纸面之上，Hi 小店，北京，中国
2012 4 分 22 秒，西南交通大学美术馆，成都，中国
2011 缓行，玉兰堂画廊，北京，中国
旋转木马，北京时代美术馆，北京，中国
2010 首届新星星艺术节，成都国际会展中心，成都，中国
第三届特尔纳当代艺术奖，罗马，意大利
犀浦镇上的理想主义，西南交通大学美术馆，成都，中国
2009 M50 创意新锐展，M50 创意园，上海，中国
第二届小洲艺术节——25°洲游记，广州独立影像周，广州，中国
“青年中国”当代艺术展，LOFT224 画廊，法国
2008 “囧——表达与姿态”第三届上海多伦青年美术展，上海多伦美术馆，上海，中国
“青年中国”当代艺术展，海德堡大学美术馆，海德堡，德国
2007 第三届成都双年展——新人特展，成都现代艺术馆，成都，中国

美术馆与公共收藏

白兔中国当代艺术收藏，澳大利亚
成都当代美术馆，中国

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

+86 10 59789635
magician.space
info@magician-space.com
北京 798 艺术区