FACES

張道 前半生飯依

他是九十年代中國最火的藝術 家之一,當年渾身塗滿蜜糖坐在公廁 裏任昆蟲魚肉,誕下動魄驚心的一 幕。後來隻身走到美國生活,又身披 鮮肉漫步紐約街頭,一次一次都讓人 感受到他的極端。數年前,他卻回歸 故地,但不再用上偏激的行為藝術表 述。看着屹立於展館裏的香灰雕塑和 香灰畫,有股既詭異又寧靜的氛圍。 原來,當年的激進小子皈依歸佛了。 大半生的歷程,四十六歲的張 洹花了一小時回憶。他本來拿出一根 菸,可就是一直說,久久沒有點着。

> 撰文:陳筠而 攝影:劉玉梅 部分圖片由張洹工作室提供

東村的烏托邦生活

「講一個故事。我二十多歲在北京 的一晚,跟一班藝術家朋友瘋狂喝酒。 我喝得很醉,端起一碗麵條扔出去。後 來朋友告訴我,防暴警察在凌晨時分找 丟麵條的人。原來麵條丟到對面鄰居大 門上。而前兩天,碰巧有人向那戶人家 開槍,所以警察把兩件事聯想在一起, 他説『你做藝術就做藝術嘛,不要亂 搞』。」張洹笑道,這是他在北京東村裏 其中一件最荒唐、最不可思議的事。

跟中國很多九十年代出身的藝術家 一樣,張洹離開家鄉,到北京唸藝術、 做藝術。1991年打後八年,他的落腳點 就是東村——一個離三環有一公里的郊 區。喊它東村,是張洹和當時最早抵達 當地的藝術家的共同想法:「紐約有個 East Village,是藝術家、音樂家聚居 的地方。我跟一羣藝術家朋友有個烏托 邦式的想法,想把這裏做成『紐約東 村』。」所謂烏托邦,是對自由生活和創 作的追求,「我們當時還是年輕人,很自 我,堅決不做商業藝術。而最能直接表 現自己的,就是我們的身體。」他口中的 「我們」,包括馬六明、朱冥等藝術家。

那數年裏,張洹做得最出眾的確是 行為表演。《12平方米》就是他很有名 的作品,赤裸着塗滿蜜糖的身體坐在廁 所裏,人家都説這是他最自殘式的行為 表演,也是一種譁眾取寵的表現。張洹 沒有否認自己要惹人注意的心態:「以年 輕人的狀態來講,我要大聲喊,才能讓 人知道『我來了』。」但更重要的是,他 直接用身體感受和體驗一種環境,也如 發放着最純粹、最自然的力量。用他的 話,「身體是自己的象徵,從身體表達, 也把力量帶回身體。」他形容,這段時 間是蠻幹、放任、不講道理的創作生涯: 「那八年時間非常好。」

三十來歲的美國夢

1998年,中國策展人高名潞策劃了 一個《Inside Out:New Chinese Art》 的世界巡迴展覽。走到最後一站紐約 時,張洹是其中一個參展藝術家,之後 就移民美國。但當年他已經34歲,英 文也不好。「我在北京有種混不下去的感 覺,覺得一個年輕人能做的都在東村做 了,但依然沒人注意你的作品。抗戰八 年也成功,我搞藝術八年卻搞不出頭。」 有人邀請他到美國,正好助他實現美國 夢,「夢想有飯吃,有房子住。」張洹 打趣説。其實他已經做好心理準備,打 算到美國做苦工,怎料情況比他想像的 好。

《Inside Out》展覽用了張洹的《為 魚塘增高水位》作品做海報,他和幾位 男士在魚塘中赤着身體的影像貼滿紐約 整個街頭。有了名聲,他開始被畫廊代 理,開始做個人展覽。1999年一個很有 趣的作品叫《水土不服》,張洹與60多 位外國志願者進行全裸行為表演,過程 有很多像藏人轉經朝聖、磕長頭的宗教 儀式。整場表演就如名字一樣,其實是 表達了張洹在美國生活的「水土不服」: 「最不同是生活的狀態。從前在北京我 是跟大羣藝術家一起生活,每天喝酒、 聊天。到了美國以後,我再也沒有喝醉 過,有很強的孤獨感。但那是一個人在 路上必須磨練的孤單感,也讓我學會了 獨立思考的能力。」他說最吃驚的是到訪 自己一直想像的 East Village,看見很多 搖滾年輕人,一下子被嚇了,完全不是 自己夢想中的藝術村。

那數年在異鄉的日子,他依然選 擇用身體表達自己。911 事件後張洹曾 經掛着生肉在街上行走,像是「救難英 雄」與「浩劫餘生者」兩種人物的意 象;也曾經裸體躺在冰層上,寓意移居 美國後,在消融文化隔閡過程中被凍傷 了。張洹説:「我的原則是走到哪裏,那 個地方就會成為我靈感的來源。當時我 離開了中國,就不需要找中國的東西。 譬如魚塘的事情在中國才能實現,在美 國也找不到魚塘。這是就地取材的想 法,形式不變,精神不變。」

2005 年,他卻把基地搬回中國,在 上海建立工作室。他笑説,在美國水土 不服,但回歸故地就如魚得水了。

與佛結緣

回到中國後,張洹收起了他覺得 最美麗的創作媒介——身體,原因是沒 法再突破自己了。有趣的是,跳離了偏 激,他卻轉到充滿靈性的香灰。「六、七 年前一次我到靜安寺,看到一個老女人 對着神明不停喃喃發聲。我心裏想,這 是什麽的魔力。,突然間,也不知從何來 的頓悟,他抓了一把香灰回到工作室, 跪在香灰前哭了。後來,他在上海一 家素食館裏拜師,成為一位居士。師父 給他的法名為釋慈人,當時與他同進行 拜師儀式的還有江蘇來的一對年輕夫 婦,師父給那位男士法名為釋慈天,女 士法名為釋慈地,他們三人就為天、地、 人。「我心中本來就有點佛緣,小時侯在 河南農村與奶奶、叔叔生活在一起,每 逢過年前都要去墓地將死去的爺爺和祖

1997年,張洹帶着40多名民工投進魚塘, 令魚塘水位微微上升,寓意藝術家用自己的身 體,對整個世界產生雖小卻重要的作用,作品 名為《為魚塘增高水位》。

宗請回家一起過年。長大了也會跟家人 去寺廟敬香拜佛,雖然當時還不理解, 但這已是生活的一部分。」

他用香灰作畫,用香灰做了孫中山 先生、和尚的雕像,甚至做了一個耶穌 的雕像。但其實香灰於他來講,不是香 灰,也不是材料,而是一種集體靈魂、 集體記憶和集體祝福:「佛和耶穌是人 們精神信仰中的神,是人們心底可交流 的英雄。而每個人都是自己心目中的英 雄,神性就是人性。而且我認為所有神 都是好人,它們都是從事共同的職業, 就是做好事、講好話,一樣給人希望, 耶穌與佛祖只是位處東西,代表兩地文 化的人物。」

他説,要是不做藝術家,他會出家了。

《張洹 西風再渡》 日期:即日至7月3日 地點:澳門壹號廣場路易威登藝術空間

2005年起,張洹改以香灰作為創作媒介, 香灰佛是張洹的最新作品。

2002年,張洹穿着用生牛肉做成的紅「衣服」上街, 名為《我的紐約》。

張洹以自殘式的行為表演 聞名,最早有1994年的 《十二平方米》。

Profile :

張洹

90年代活躍於北京,是中國前衞藝 術的代表人物。1998年移居美國紐約, 成為從事多種媒介藝術形式的全職藝術 家,作品包括《水土不服》等。2005年 到上海建立了張洹工作室,創新的香灰 畫和香灰雕像為藝術史增添了新的藝術形 式。2005年於上海組建了高安基金會, 在中國西部貧困地區建立希望小學。