2022 年，“井士剑：次 9”，上海 宝龙美术馆

学术主持/Academic Chair
李旭/LiXu
策展人/Curator
王晓松/Wang Xiaosong
主办/Host
上海宝龙美术馆
地址/ Address
上海市闵行区漕宝路 3055 号(近新镇路)
3055，Caobao Rd,(close to Xinzhen Rd),Minhang District,Shanghai

在金秋十月的上海即将迎来艺术博览盛会的前夕，由批评家李旭任学术主持，上海宝龙美术馆馆长王晓松担任策展人，艺术家井士剑于上海宝龙美术馆举办的个展“次 9”，在持续一个半月的展期里，受到了艺术界、收藏界，以及各艺术爱好者的广泛关注。在这次展览当中，井士剑以他长期来所关注的艺术本身的问题和社会问题为大家呈现了一场绘画与雕塑的大规模视觉景观。

在本次展览当中，艺术家依然使用了当代艺术独特的媒介和创作方式，还有他对传统艺术的一种尊重与犀利的创造方式将作品呈现在大家面前。在大厅所展示的是他近二三十年来对雕塑创作的讨论，展示出了一个雕塑对空间和事件乃至于事物原发的一个独特观点和视角。“圆柱”成为其视觉符号即可见又不可见的一个依托，在这样的视觉符号中有观看单一却有明晰特征的传统绘画题材，还有中西方人类闻名的征物——鹿的神话和鹿的一些象征。

在他的作品中有属于这个时代当代艺术的别样呈现，在面对今天时代的繁杂与多元，他以一种戏谑的方式，释放了自我独特的角度和一种充满了诙谐的思考和批判。作品里边对传统的寓言和神话故事——愚公移山、农夫和狼、巴别塔、崇高与英雄主义、平民与肖像进行了全新的一种样式的体验，赋予了全新的一种艺术讨论方式。这样一种雕塑的方式，成为他创作非常重要的一个环节，将所描述的人物和整体事件的突出性压缩了，减小了，甚至于消失了。

在“圆柱”标志性的符号概念里，人的中心化趋于淡出，整体世界在这里得到了一种像传统的蜂窝煤一样的燃烧。这种燃烧摒弃了熊熊烈火，但是它炽热如阳光、炽热如岩浆般喷涌而凝固，形成了可视可观的艺术造型。

雕塑作品当中为观者提供了一个遍布在宝龙美术馆室外和室内展厅连续的作品线索，呈现出了事物的游离与流动、行为和事物本身的一种凝固。同时这种关联性也有携带一种缺失与馈赠的含义，事物本身的缺失构成了另外一个事物的成长，这也是井士剑创作一直以来持有的方法。在这系列雕塑当中他采取了最原始的材料和最朴素的制作方法，置身于今天这样一个数字化时代，却显示出非常独特的当代性、视觉多样感知的对抗性。

我们可以提出一种背后的思考，在大数据时代，在新材料、新媒介、多媒体的时代，作为艺术本身，在面对传统的技艺与方法时，绘画和雕塑如何成为这个时代当代艺术一个非常重要的亮点和不可或缺的点燃精神。

漫游在丛林般的雕塑与绘画中，观众可以惊奇地发现，鹿角从本体脱离并形成了其自身，体现出了事物不断分离和成长的规律。这种分离和成长其实使得事物抵达了真正的圆满和完整性，而非简单实体的一个个体的自我圆满，是更具有普世意义的多重含义的一种圆满。

从大厅展示的作品中，我们看到了井士剑近二三十年艺术生涯当中所追求的艺术地理和艺术人文。作为人类自我批判反思的一幅幅自然肖像、人物肖像、群体肖像，自然、万物成为一种肖像，他的画面具有人类所非能所思的一种风景和景观。让我们每个观众镜像出对自然一种离别的敬畏和思考，以及一种爱。同时在他的最新作品当中，大家可以清楚的看到，“L 风景”中的虚像，还有“L 风景”中的几何概念，为我们提供了人类生存的自然环境，人类走向更久远未来的生态丛林。

也许这种暗示对艺术学来讲，它是一种意志，是一种隐喻。但是对人们的感知体验来讲，它真正提出了我们人类的一种希望和希冀。同时在井士剑的这些作品当中，它以独特的构图充分传承了他生活的城市杭州所具有的中国传统绘画的山水精神——那就是 Corner，这也是他创作方法的独特表现和特殊视角。这种方式点燃了所有的角落，让光洒在所有的事物上，让事物本身发光，这是去中心化概念在作品中的体现。这种去中心化在某种程度上也是今天这个世界人类命运共同体所面临的一个非常重要的时刻转折，让所有的事物发光，让世界的每一个角落都能成为宇宙中不断发光闪烁的光环，这也是他绘画具有独特的风格和体验。

同时在今天艺术市场纷繁复杂，商业冲击的现状下，井士剑以超大尺幅与小尺幅并置的创作方式坚守着自己对艺术最真诚的表达，这种无畏的自我批判精神，也证明了艺术家对自我创作的自信、雄心与胆魄。

这也许为我们今天这样的一个时代，在人类面对各种危机的条件下，提供了一种见解和引发众多思考的一条线索。这条线索也可能隐喻绘画未来可期，一个新的符合他自己创作生命规律的，新的艺术发生的可能。观众期待他的创作成为我们社会一个不可或缺的文化现象，在今天的中国当代艺术和世界当代艺术丰富多彩的面貌中展示。

同时作为当代艺术场域的展示，在面对众多网红展览、面对各种沉浸式跨媒介艺术展览，快消费展览打卡这样的情况下，井士剑的绘画作品展示出他风格和样式的统一性，使作品在展览得到了一种更具有节奏性的关联发生过程，和完善再发生的视觉展示方式，他也突破了艺术家用单一的风格进行整体描绘的传统绘画展示方式，这也是本次“次 9”展览所特有的特性与品质。

在展览当中，我们既可以看到具有夯实的传统意味的《谜・云・湖》这样的作品，也有像《次 9》这样的更具有明显当代意识与批判精神的作品。同时在色彩方面，它既有浑然朴素的色系，也为我们展现了一幅幅色彩明亮清丽的作品，在这两种色彩当中，既反映出他对事物基本的形态朴素的一种依恋，同时也体现出他对丰富色

彩世界的一种迷恋，这两种依靠和着迷也促使了他的作品呈现出更加自由的状态。这种状态是非界定的，但却是艺术家在非常严格的视觉语言和艺术创造控制力下形成的独特面貌。

展览期间，著名策展人、评论家、中国国美术学院高世名院长与井士剑进行了从绘画零度到绘画行动的对话，探讨了绘画在当代艺术生态中的意义，围绕 Painting 这个概念，这个动词的绘画，行动的绘画，用行动的绘画去应对一切艺术表达，将绘画的过程看作一场生命体验的展示。高世名院长在对话中谈论了绘画是基地，是一种贯穿一切创作“幕后”的存在，绘画是艺术家生活和生命的“基地”，这个基地也是一个枢纽，通向很多东西。绘画成为一个“活”的东西，是人在画布上面对世界的表态，是我们跟世界打交道、发表言论甚至是收纳世界经验的一个界面。他们还探讨了绘画作为一切艺术创作的基地，供给了各个媒介视觉修养和品质，一种感受力、一种制作的技艺，一种美学，绘画“舍身成艺”，供养着所有当代媒介。

井士剑还提到艺术家需要拥有一种失控中的控制力，即在开放中的节制感——“自在即自律”。高世名一方面强调绘画“舍身成仁”，另一方面又强调绘画“置之死地而后生”，绘画作为“界面”展示其开端性，艺术创造力周而复始地不断循环。对谈在某种方面也体现出了中国美术学院作为中国乃至世界当代艺术先锋的学府所呈现出的超越性的批判性精神，也为我们今天的绘画思考提供了一个非常有意义的佐证。

绘画在于不断地揭示事物和艺术本身的内核，也不断揭示艺术家本身的创作灵感和持久的内核。绘画一直在发生，绘画一直在行动，这也为今天我们面对绘画表象繁荣，其学术独创性沙漠化的时代提供了一种有意义的思考和实践。让我们回到井士剑展览的主题“次 9”——绘画无限循环。这种循环使得绘画一次次的行为成为人类美术史上的一个又一个节点，在时间和空间里不断发生，我们期待绘画的无限性、持续性、递归性节点成为世界一种新的可能。