

陈若轩 摄

蔡国强个展《春》

展览时间：2012年4月21日 — 6月3日
主办：浙江美术馆
首席合作伙伴：劳力士

《春》展共展出23件作品，蔡国强选择了杭州最有代表性的景物——西湖和钱江潮作为创作对象，作画的材质依然是火药，但纸张换成了与西湖的性格和表情相匹配的杭州特产丝绸。蔡国强大胆尝试古人没有使用过的材料，再造了一个火药的江南山水。

《春》展创下了多项纪录，360度表现西湖全景《西湖》是蔡国强迄今为止尺寸最大的火药画；第一次在室外现场进行大型火药

2011年秋天，蔡国强在浙江美术馆创作的高3米、长36米的《观潮图》波澜壮阔、大气磅礴，显示了蔡国强一贯充满张力、主题鲜明的创作风格。《西湖》与《观潮图》一张一弛，一阴一阳，动静兼得，是蔡国强和大自然的倾情交谈，也是内心情感的一次喷发。

《春》展的关键词是放空，轻盈、优雅，蔡国强试图将西湖的宁静之美，与当下消费时代高速忙碌的现实形成对照。相比较创作手法的不断推陈出新，蔡国强在生命层面的这一担忧和思考，具有更为深刻的哲学内涵。这也是《春》展真正的寓意所在。

与《观潮图》同时创作的小百花越剧团学员的群像栩栩如生地展现了青年一代的风采。在4月20日于浙江美术馆举行的展览开幕式上，小百花越剧团的三十五名学员带来了一场八分钟的精彩演出，她们舞动一块8米宽、30米长的白色丝绸，在曼妙的舞蹈中演绎了浪和水、云和风，与《春》展的主题遥相呼应。

《春》展还陈列了蔡国强多年火药画创作的草图和影像作品，是蔡国强丰富多彩火药表现手法的一次集中展示。

《春》·火药

《春》展是蔡国强首次集中对他的火药绘画艺术进行集中展示和讨论，共展出17幅专门为此次展览创作的火药画，并选择其中两个最温柔的主题《小百花》和《西湖》，以杭州丝绸代替惯常使用的麻纸作为作品的载体，并且通过记录影像把火药绘画草图制作丰富多彩的手法展现出来。

《春》·文人

蔡国强喜欢火药绘画的原因之一，也是感觉这种绘画形式与中国传统文人画想契合。他

认为用火药“在平面上摸索绘画语言，牵扯到浓淡，疏密，构图，冷热，节奏，湿度……诗意、大气、写意的东西用火药很难捕捉，但我喜欢自讨苦吃。爆破过后的纸，黑白灰褐，很有人文画的感觉”。

《春》·杭州

蔡国强眼中的杭州充满了人文气息，他说：“奥运之后，我一直在注意一些文人画的精神，他们用绘画做表现手法的事情。诗意的、写意的，他们怎么样来表现时间的……我关注的是这些有关人们内心的事情。杭州是江南的，或者说是中国古代文人的大本营，很容易从里面切入，从城市当中吸收和找到自己需要的元素。”

这一切，让杭州自然的美也显现出不同的味道，蔡国强在杭州看到的不仅仅是自然的山水，而是认为“杭州的独特面貌是各代文人所参与的‘公共艺术’的景观创作。”

在蔡国强足迹遍及全球的艺术生涯中，《春》是一个十分特殊的展览。

4月21日，蔡国强大型个展《春》在浙江美术馆开幕。展览由浙江美术馆主办，由劳力士(Rolux)担任首席合作伙伴。这也是近两年来蔡国强继《农民达芬奇》之后，在内地举办的最大的展览。

吴迪新 摄

《春》·浙江美术馆

两年前，浙江美术馆和蔡国强先生相约，以“春”的名义在2012年杭州最美丽的季节向世界呈现一道视觉艺术盛宴。蔡先生将专门为浙江美术馆的这次展览，创作一批与浙江息息相关的艺术作品，包括《观潮图》和《西湖》这两件作品以及关于它们的公开制作计划。

在去年9月，浙江美术馆公开招募志愿者参与《观潮图》火药草图创作的全部过程并邀请公众现场观摩，可以说是通过蔡国强先生的《观潮图》作品，拉近了美术展览与艺术爱好者之间的距离。《西湖》写生火药丝绸画的公开制作更成为浙江美术馆连接当代艺术与公众生活，让艺术走出传统的美术馆展示空间，与一座城市发生互动和关联的艺术计划。

现在就让我们以艺术之名，享受这个春天吧。

照片提供 ROLEX/KENZABURO FUKUHARA

画创作；第一次在丝绸上用火药作画。艺术家的创造力、想象力和雄心显露无遗。

4月14日至18日，蔡国强在西湖中央的平台上现场写生，并以火药在丝绸上实施爆破。以现代艺术的方式重叠了古人饮酒当歌、在山水之间吟诗挥毫的传统。室外现场写生是蔡国强给自己设置的新的难题，他面对的不仅是丝绸这一特殊材质在火药瞬间燃烧时的耐久度和表现力，还要面对不可预测的天气因素的挑战。

在《西湖》的创作过程中，蔡国强因势利导，敞开内心，充分感受阴晴云雨的天气变化，在播撒火药的过程中，将火药的走向和落点交给风、交给雨、交给雾，交给大自然去处理，在作品的呈现上更自由、更松弛、更舒展，更不可捉摸，也更不可言传，既有出人意料的宁静和秀丽，也有山雨欲来风满楼的风云变幻。

《西湖》的创作没有刻意追求对西湖景观细节的再现和刻画，而是采取去除西湖景观，使之陌生化的手法，有意识模糊了岸上的建筑和亭台楼阁，使得丝绸上的西湖在似与不似之间。与此相反的是，艺术家尽可能地将自己对杭州和西湖灵性之切身感受直接融入作品，以个性鲜明的方式予以表现，这一将行为、装置和火药画融为一体的巨作在烟雨朦胧之中，传递出了宋代绘画的水墨氤氲和精妙神韵。两层丝绸中的一层呈环形沿着展厅的墙面展开，以薄纱笼罩，形成360度的西湖全景，另外一层平铺于地面，犹如水中的倒影，营造出一个立体的西湖。观众行走驻足在展厅里，无意之中成为作品中的人物点缀。

陈若轩 摄

观潮图 林毅 摄