

封面 宽窄巷 谈艺录

孙海力

艺术的存在意义 在于介入社会

华西都市报 封面新闻记者 吴德玉

《寻找高僧遗失的拐杖》

装置《拯救一块草的计划》。

曾经 9年的沉默

审视、质疑、自我更新

4月14日，上午，成都仁厚街。接受完华西都市报封面新闻记者的采访后，旅英华人艺术家孙海力，望着周遭的街景，虽然过了知天命的年龄，眼神中仍就透出一丝迷茫。这种迷茫夹杂了对周遭的熟悉和陌生审视，或许是来自于他对当下自己选择的质疑。孙海力旅居英国二十多年，去年九月接受了西南大学的邀请，作为美术学院的特聘教授开启了当代艺术实验课程在该院的教学先河。在海外的生活，孙海力夫妇总是习惯了形影相随，但由于妻子的父母年高体弱而不得不长时间回国陪伴的缘故，加之此时他也收到了川音成都美术学院聘请的机缘，也许，还有故土久违呼唤吧，他最终决定放下在英国的一切，和妻子一同回到中国，回到成都。可能是由于长时间在欧洲生活的突然中断，他眼前所呈现的一切，感觉自己在海外的二十多年的生活恍若梦幻。家乡一切如昨，只是自己华发渐生。可当他回到大学，教授当代艺术期间，同时察觉到国内社会生活不断翻新下所产生的独特创作元素对于形成了他具有潜在的、不可多得丰富资源。短暂的踌躇后正孕育着他新的起点。教学，也是一个非同寻常的使命。

渐变 开始新的艺术创作

表达文化和自然关系的冲撞

（艺术不是突然产生裂变，而是一个缓慢的渐变过程。哪怕在大大的语境和认同上已经契合，但孙海力在不断的探索中，几经转折，渐渐形成了他成熟的、用作品介入并传递对社会的艺术表达观念和形式。通过观众、同行对他作品的反馈，重新审视自己。在近年来的作品里，他更关注对于文化和自然的冲撞以及相互转换的关系。他的作品涉猎装置、影像、图片和行为等。）

孙海力：很难选择，是继续还是搁笔？因为自己所苦心经营的东西已成为历史过去式！在我的认知里，那个社会存在着巨大的错位、断层，这不仅仅是关于艺术的问题，而是近百年来文化演进的缺席。我必须重新跨越。那是一段非常痛苦的自我精神的“流亡”时期，面临文化断层和生活困境，使我陷入了长达近九年创造失语的生活低谷时期。坦诚地说，自己在某个时期曾选择过放弃，但放弃便陷入一种灵魂失落的痛苦心历，就好像一块永远不会愈合的伤口一样。那时我已32岁，面对的问题有很多。

孙海力：这其间，整整9年多，我没有任何的作品，在进行艰难的精神上的转换，这种转换并非专业本身，而是价值观和文化视野的重建，是通过观察和广泛阅读去了解缺失背后的文化现象，历史发展轨迹和溯源，那是一个探究艺术表达和自我定位的内审阶段。不仅仅是关乎艺术本身，还包括对待生活、对待家庭、对待艺术以及自己的态度，是如何看待这个社会所发生的一切，以及艺术如何介入的问题。我那时的状态很难形容，虽然很痛苦，但心灵非常宁静。我的几个至交对我也有很大的帮助。我把自己的状态，放在和那个社会和那个语境同步的一种方式。现在回忆起来，我对自己的审视、质疑、自我更新，成为当时主要的状态。随后逐渐进入早期的探索阶段，再来到了伦敦艺术大学温布而敦艺术学院完成了硕士学位。在学院结交了许多同行，包括在英的华人艺术家，一同做了不少展览。开始较为活跃的创作时期。

《洗脸-终生行为》

身体健康是人一辈子的大事

锦里小学在“能玩，会玩”的思想引领下 培养学生终身锻炼的习惯

很少见过一所学校对体育教学如此重视，校长直接管理体育教研组的工作；每一名小学生都要完成体育家庭作业，教师、家长要联合批改。这所学校就是成都市锦里小学。4月22日，锦里小学将举行“第十三届田径综合运动会”，这是学校的一次盛会。在学校管理团队看来，小学阶段是为人生打底色的时候，能够培养学生热爱锻炼的习惯，这就等于是为学生将来走向社会提供了一把万能钥匙。实际上，锦里小学对体育的重视，源于学校倡导“至朴至真、至高至远”的教育理念，追求本真的教育思想。

学校有多么重视体育？——建立了完善的课程体系

锦里小学的教育，始终贯穿在一个“玩”字当中。从上世纪七八十年代培养学生的劳动习惯，到九十年代劳动教育成为办学特色，再到持续了20多年一直到现在的手巧课程。培养“能玩、会玩”的锦里学子，一直是锦里小学老师们的教育职责，这是充分尊重儿童天性爱玩的年龄特点，学校通过课程让学生在玩中学，在学中玩。让学生在愉快的心情下学习知识，发展能力，获得自信，在充分享受童年幸福的校园生活。

能玩，就是要让学生有健康的体魄，正是因为这样的理念，也就奠定了体育在锦里小学的地位。尽管学校操场面积不大，但是学校的体育活动却开展得风生水起。

锦里小学通过国家课程、地方课程、校本课程相结合的方式，构建了《自由的舞者》这一健康课程。每天一节体育课+大课间、俱乐部+体育作业+文赛+亲子活动+心理彩虹，学生从身体锻炼、心智锻炼等方面得以全面发展。

体育家庭作业、男生女生操，运动处方……这些名词都是锦里小学特有的标识。老师布置的体育家庭作业与其他学科作业一样，老师和家长会相互配合。老师通过家庭作业与家长之间建立沟通机制，随时掌握学生的锻炼情况。如果学生在锻炼方面存在不足，老师还会给他们开具“运动处方”，这样一来，一方面可以从多个维度去发现孩子的长处；另一方面也可以让家长参与到子女的锻炼中，增加家庭成员之间的感情。

同时，学校根据男女生性别特征不同，尊重男女生性别差异，由体育组教师自编了一系列男生女生操，男生则展现阳刚与活力，女生则展现柔美与韵律。

为什么如此重视体育？——为学生终身锻炼打下基础

锦里小学能够如此重视体育活动，首先是因为学校有强大的队伍支撑。锦里小学第一位本土生长的中学高级教师就来自于体育组；体育组在科研、教研方面有非常强的能力；锦里小学体育组为其他学校培养了多名业务骨干。值得一提的是，由校长直接管理体育教研组的工作，在锦里小学开创了先河，学生每天在校锻炼的时间保证一小时以上，作息时间有保障，作业量有控制，睡眠时间充足。

学校管理团队表示，学校积极响应让广大学生走向操场，走进大自然，走到阳光下的号召，把“阳光体育”的实施作为推进素质教育的重要抓手。

近年来，学校以儿童幸福发展为重心，倡导学生“做自由的学习者”，力求“用开放的，全面的视野关注儿童的成长需求，构建整合的，平衡的，综合性的育人机制，培养和谐健康发展的新人。学校获得“四川省阳光体育示范校”称号后，进一步将“健康第一”、“以体育人”“强体育德，强体育智”的理念落实到教育教学实践活动中，倡导全校师生“把运动作为健康的基本方式。”让每个人都成为“运动健康的自由舞者。”

取得的效果——全校每一名学生都参与锻炼

锦里小学是四川省首批体育阳光示范校，成都市国民体质监测点校，学生的体质作为成都市城区学生的样本，这对锦里小学的师生来说是一种荣誉，更是一种责任。近年来，锦里小学的学生体质健康水平得到了较大提高，在市区各类比赛中也多次取得较好的成绩，学校近四年获得区级以上团队奖项十多项，多次获得武侯区中小学生田径综合运动会一等奖，市乒乓球比赛一等奖，学生热爱体育运动，在各类赛事中获奖达200余人次，向各级、各类学校输送体育后备人才近百人。

锦里小学每年要举行两次运动会，运动会分为文赛与武赛相结合的方式，这也体现了全员参与的理念。文赛主要是体育文化与学科融合，制作小报，征文比赛之类；而武赛则是趣味和竞技比赛，学生参加班级、年组的选拔赛，最终选拔出优胜者参加全校的比赛。在这个过程中，每一名学生都参与了锻炼，也参与了与同学的合作中，一举多得。

“能玩、会玩”是尊重孩子生命中最本真的东西！锦里小学坚持了几十年！今后，会依然坚守！

艺术是一切的可能

《洗脸》是我终生的行为艺术作品

《洗脸-终生行为》

孙海力：所有能够解脱自己思维的困惑，都来自于自己思维“反叛”。对当代艺术的解读，很难像传统艺术作品，画了一张风景，看到感官愉悦就完了，功能仅仅做到装饰别人屋子的作用，当代艺术则是从传统的思维模式，推进到对社会的介入并干预的状态，是两个不同的概念。从法国艺术家米歇尔·杜尚开始，艺术的形式不再受到任何限制，成为一切的可能。为什么观众对当代艺术的对接有问题？比如你去当代艺术馆，你一定有障碍，不大能够“阅读”，不是说观众的智力不对，不是艺术家的语言怪诞，而是我们在整个社会的环境、文化习惯、理解、阅读的方式上，设置了一个自我的障碍。不习惯运用自己的方式，自己的感触、自己的眼睛去感知物体。我们习惯于一个平面的东西，总是要找到一个“美的”习惯，不是去通过自身体验寻找精神的对话，这种凝视很重要，物体或画面一定会告诉你它所传递的东西，你会通过个人的经验和个人的生活经历，去看到这个东西给你的感受，触景生情。情从哪里来？因为你触了景了，什么是景，一个物体可以是景，城市也是城市风景，我们习惯于看这些东西，是因为我们的文化习惯和视觉方式有问题。

孙海力：我目前在川音成都美术学院当代艺术实验班任教，在讲座中我展示了中外学生们的作品作为案例，也展示了去年在西南大学美术学院教授当代艺术实验课程时学生结业汇报展作品，其中包括雕塑装置、行为艺术、架上绘画、影像作品等，从这些作品中可以看出来，学生们不是不能创作，而是能够创作，关键是艺术教育方式转变，技巧在教学中不是最重要的，重要的是引导学生主动产生个体感知能力，建立与社会发生关联的独立的价值观，独立的洞察力和艺术表达能力。我想，除了我个人的创作外，教学或许是我此次回国的另外一个非常有意义的生活组成部分。

一生：《洗脸》

孙海力：大概在做雕塑作品《预感》的前后吧，我的创作方向开始逐步收拢的我寻找的“点”上。《预感》是用硅胶、树脂嫁接到钢制垃圾桶上，那是由于看到了一张乳腺癌切除手术后的照片所受的启发，那种手术给人一种粗犷的视觉冲击，但手术的背后，是文明对我们带来的病痛生存状况照应，是一种寓意和潜在的象征，而我们能做的，是野蛮切除，那种人为干预与伤害的生存本身形成了一种矛盾交织。《预感》，是一种隐喻，由树脂、金属垃圾筒，以及一个木架的构成，显出病理档案

孙海力：您曾在广州美院进修雕塑，您的许多作品，仍有雕塑的痕迹，但又不是传统意义上的雕塑概念吗？

孙海力：您指的是早期的那件作品《存在的可能》？对！当代艺术作品中多有借用传统的一些雕塑手法，是权充的元素使用。《存在的可能》这件作品，是我仿英国皇家御用造型，用红蜡做翻制成原大尺寸，整个作品像“血”流淌地。表达对人的情感和时上的一种社会性的重新解读，最终会化为社会的艺术表达观念和形式。通过观众、同行对他作品的反馈，重新审视自己。在近年来的作品里，他更关注对于文化和自然的冲撞以及相互转换的关系。他的作品涉猎装置、影像、图片和行为等。）

孙海力：您指的是早期的那件作品《存在的可能》？对！当代艺术作品中多有借用传统的一些雕塑手法，是权充的元素使用。《存在的可能》这件作品，是我仿英国皇家御用造型，用红蜡做翻制成原大尺寸，整个作品像“血”流淌地。表达对人的情感和时上的一种社会性的重新解读，最终会化为社会的艺术表达观念和形式。通过观众、同行对他作品的反馈，重新审视自己。在近年来的作品里，他更关注对于文化和自然的冲撞以及相互转换的关系。他的作品涉猎装置、影像、图片和行为等。）

孙海力：大概在做雕塑作品《预感》的前后吧，我的创作方向开始逐步收拢的我寻找的“点”上。《预感》是用硅胶、树脂嫁接到钢制垃圾桶上，那是由于看到了一张乳腺癌切除手术后的照片所受的启发，那种手术给人一种粗犷的视觉冲击，但手术的背后，是文明对我们带来的病痛生存状况照应，是一种寓意和潜在的象征，而我们能做的，是野蛮切除，那种人为干预与伤害的生存本身形成了一种矛盾交织。《预感》，是一种隐喻，由树脂、金属垃圾筒，以及一个木架的构成，显出病理档案

孙海力：您指的是早期的那件作品《存在的可能》？对！当代艺术作品中多有借用传统的一些雕塑手法，是权充的元素使用。《存在的可能》这件作品，是我仿英国皇家御用造型，用红蜡做翻制成原大尺寸，整个作品像“血”流淌地。表达对人的情感和时上的一种社会性的重新解读，最终会化为社会的艺术表达观念和形式。通过观众、同行对他作品的反馈，重新审视自己。在近年来的作品里，他更关注对于文化和自然的冲撞以及相互转换的关系。他的作品涉猎装置、影像、图片和行为等。）

孙海力：大概在做雕塑作品《预感》的前后吧，我的创作方向开始逐步收拢的我寻找的“点”上。《预感》是用硅胶、树脂嫁接到钢制垃圾桶上，那是由于看到了一张乳腺癌切除手术后的照片所受的启发，那种手术给人一种粗犷的视觉冲击，但手术的背后，是文明对我们带来的病痛生存状况照应，是一种寓意和潜在的象征，而我们能做的，是野蛮切除，那种人为干预与伤害的生存本身形成了一种矛盾交织。《预感》，是一种隐喻，由树脂、金属垃圾筒，以及一个木架的构成，显出病理档案