

《ARTS MAGAZINE》，郭鸿蔚：微弱的诗意（封面故事），文/杨杨，2012年10月，第六期

郭鸿蔚探索选择主题或中心思想的其它方式，从而直观自己真正想要的，单纯的，画面的动作。

从798艺术区拐到电影博物馆，在乡村小路上盘桓，走到尽头，一白一黑两只大狗很兴奋地汪汪叫——终于找到了郭鸿蔚的工作室，和一排排相似的尖顶砖房一起，被田野包围。“我们这儿都出五环外了！”郭鸿蔚穿一身蓝色，向记者迎来。

刚刚结束在纽约的个展飞回北京，工作室里四处都和此次展览作品相联系。为设计布展用的场馆模型还摆在中央，植物、石头、标本堆在桌上。这个名为《收集者》的展览就来自于这些平常的、微小的、司空见惯的物件。它们从实物变成水彩画，无一例外的白色背景，忠实纯粹的写实，却又如蒙着一层雾般被赋予柔和的美感。

“我现在画的好多标本都是自己收集的，比如去植物园，看到某个区都是各种榕树，就每样偷一片，再将各式各样的形似的榕树叶放到一起。因为都是一个属或者一个科的，在呈现的时候因为形式感上的相似就非常好看。”郭鸿蔚从小热爱自然学和博物学，可惜长大后没有当科学家，但仍然以艺术家的方式向这些石头叶子表达由衷的喜爱。“我比较喜欢博物学里经常通过视觉呈现出来的形式感和秩序感。博物学就是人把自己作为万物的尺度，通过分类学把自然界分类和对象化的经验和知识，是人作为主体把诸多客体进行区分和认识，从而让人自己觉得能够把握的方法。其实博物学最初和最基本的感知方式就是依据视觉上的形式感的差异来辨别万物的不同和相同。为什么我是我，你是你，异在哪里，同在哪里，然后再开始研究他们内在的关联，但最基础的就是形式感上通过视觉能感知到的同与异。”

这种同和异，最终促成了他的《收集者》。作品中有一系列以自然博物馆中的植物标本为蓝本，画中将标本上的标签，收集日

和序列号等信息悉数再造，但却只能以水彩其氤氲水渍的姿态被辨认出来。与之相映成趣的是，鸟或虫被以某种形式对比的需要排列于纸面上，微妙形式差异浮现其间，被色彩和颜料浓度的调度精致地复制出来。

“其实在古代，博物学非常依赖艺术，因为那时没有摄影术，每一样植物和动物的视觉资料都要依靠绘画最基础的转移摹写的功能，有时候是自己画，有时候和艺术家合作，他们画得很准确，各个部分都细致入微。”于是辗转于各大自然博物馆和植物园，郭鸿蔚开始描摹那些博物馆橱窗中排列有序的本标，但归根结底它们根本不是博物学范式内的绘画。不过同时他也临摹了一些早期的博物学图谱，“有些是很写实的，有些是有装饰性的，一看就觉得，画的人在描绘一个科研对象的同时也是有艺术想法在里面的。”展览中临摹自然科学图谱那部分的水彩作品让“看的人会觉得这好像真的是一个艺术家花了很多时间和精力，做了很多研究和学习，领悟前人在博物学绘画上的成就，然后才有自己的方法和创造。但其实根本不是，这就是一个假象。这个展览就适合出现这样一部分作品。我就是用自己的方法拷贝临摹了那些图谱的图像而已。装扮成一个很虔诚和朴素的学习者，假装用来让别人相信我的工作特别有义脉关系，而且有很深厚的历史基础，这特别好玩。”郭鸿蔚笑起来，带点狡黠。

从植物到鸟类，这种形式感的客观传达一直发展到更为主观的分类——在一组作品中，他把蘑菇和蘑菇云放在了一起。“并置起来会产生很微弱的幽默感。我们把蘑菇云叫蘑菇云是因为它长得像蘑菇，所以我找了许多彼此长相类似的蘑菇和蘑菇云配成对，这样非常有趣。”

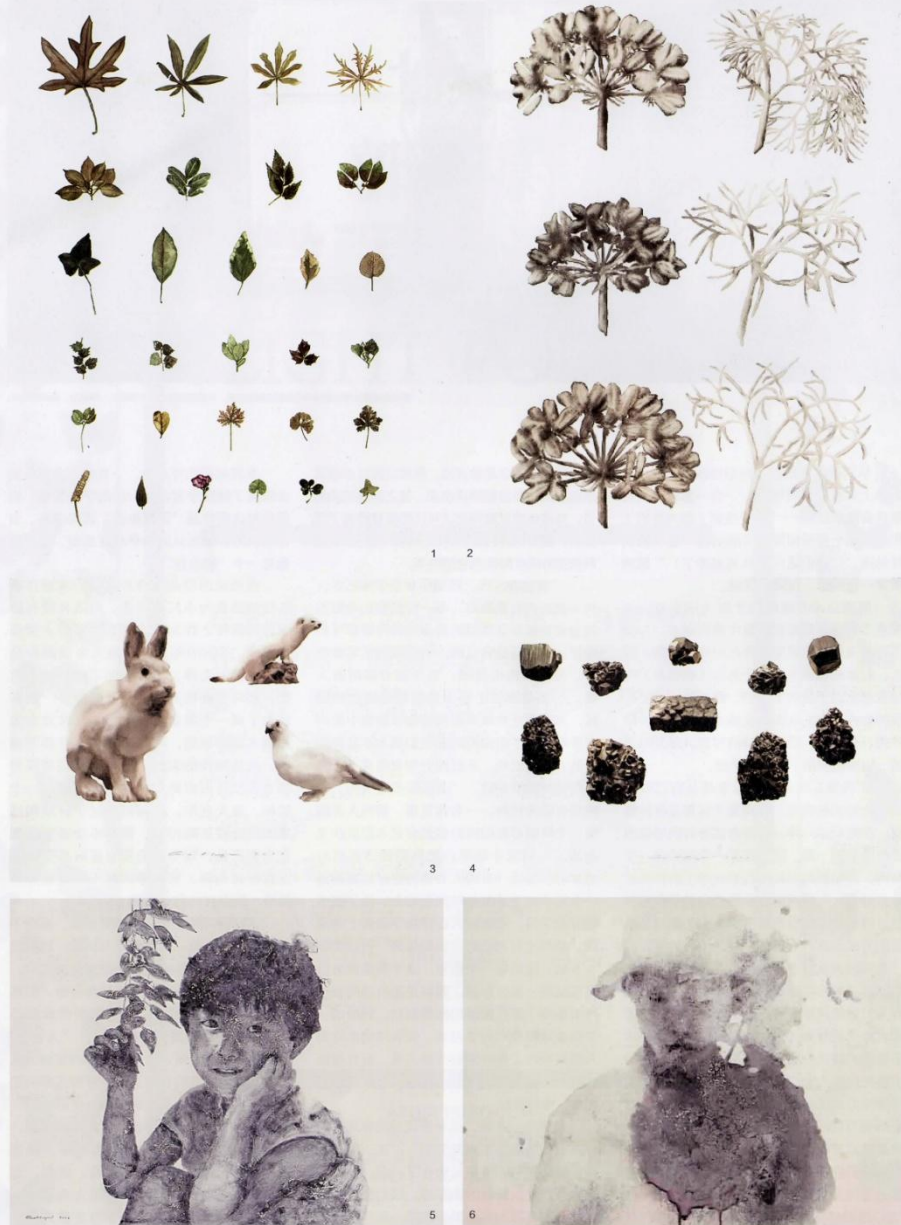
在郭鸿蔚的作品中，一贯的语言表征完全脱离了博物学对再现方法的学科要求，就像他对这些作品‘花鸟鱼虫’式的命名，有评论认为，如果从博物学角度来看，这些更像一个“假动作”。

在传统的绘画媒介分类中，水彩作品往往被预设为小尺幅习作。但这并没有影响郭鸿蔚将之作为此次展览作品的主要表现形式。2009年之前，他大多数的作品都以静物为主体，“之前画了四五年的肖像，相对于静物来说人要复杂得多，很容易为了画一个形象被画牵着走，常常会失去画本身的乐趣，所以想要把这些都削减掉，画最纯粹的东西，画每天都在用但对来说没有内容的东西。一张板凳，一个纸杯，每天在用，但却因为过于日常和过度使用而被忽略掉了，你都不会感觉到把它当做工具，完全对它没有任何感受力，没有任何内容。它的形式对于你来说是最简单，最没有内容可言的。”

这样的对纯粹美感的敏锐捕捉，来自于从小成长的环境——爸爸是书法家，妈妈是画画的，“他们从事的都是中国传统艺术，虽然和我现在做的艺术几乎是两码事，但那种氛围还是非常接近。”郭鸿蔚评价自己“现在越来越有点像小时候”：“人在20岁之前形成的判断、价值观之类的东西，这是改不了的。我的盲目乐观，对形式感的追求，这些都是基于我小时候的一些影响。”他以一个细小的事例举例：“比如说我爸，他是写书法的，就非常注重形式感，就连停电，点蜡烛，他都会跟我说，你看，怎么摆会更好看。”相比内容强大的作品，郭鸿蔚对纯粹有形式感的东西更感兴趣，“我更喜欢简单的，微弱的，有诗意的东西。”他说。

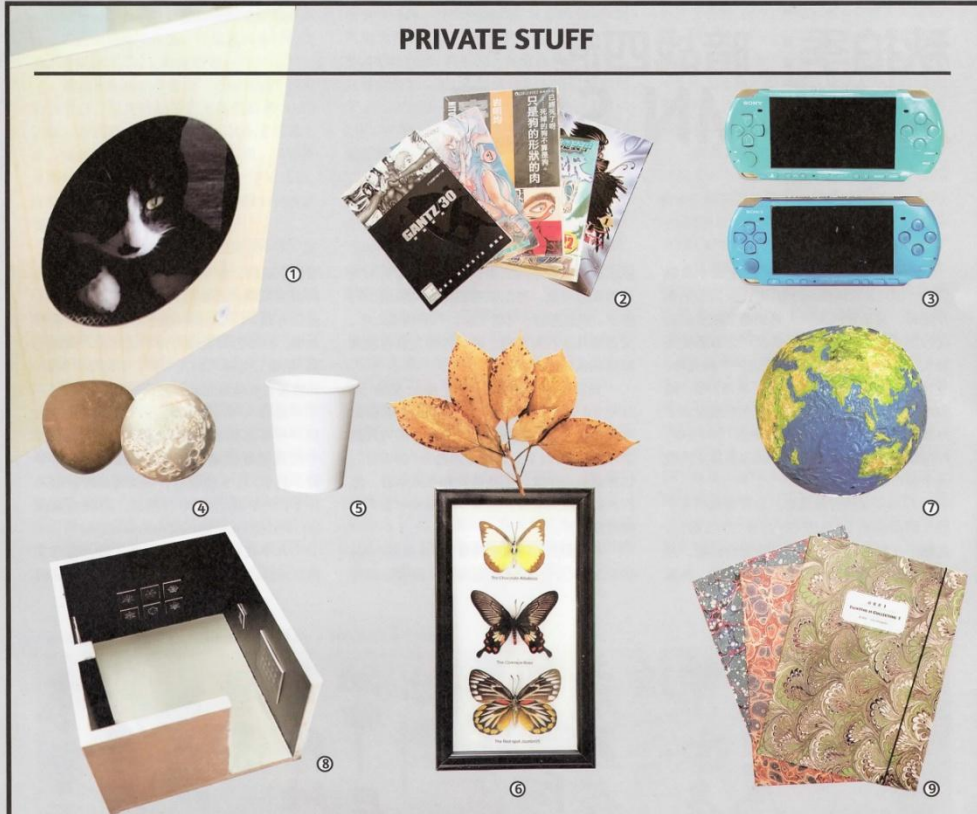
A

ART
OF GUOHONGWEI

1.木#9 2.临摹者#4 3.鹿#2 4.石#2 5.树荫#2 6.我们不曾存在过#5

PRIVATE STUFF

① 记者提出要找九件关于自己的私人物品，郭鸿蔚立刻询问：“猫算不算？”和所有的养猫人一样，他的手机里收着十几张自己猫的相片，随时准备拿出来秀——2岁的笨笨是一只黑白脸的土肥圆，主动跟回家，友好、卖萌、懂得察言观色，“它就是装得柔弱，其实内心无比强悍！”主人如此评价。

② 郭鸿蔚的阅读很杂，理论物理也看，宗教图书也看。偌大的工作室里，靠墙角一排书架很显眼；纵观书架，整墙的漫画书更显眼。“小时候特别喜欢漫画，可是爸妈不让看，所以只好自己私下偷偷看。”胆战心惊的“作案过程”中，往往只是看了一个开头，后来故事怎么发展完全搞不清楚。“现在自己有钱能买，就都给买全了，放着慢慢看。”——郭鸿蔚最爱的那几部：《乱马》、《黑暗破坏神》、和《风云》。

③ 工作室的休息区，宜家买来的沙发上堆着衣服、杂志、CD、图样等各种东西。埋头其中寻找片刻，郭鸿蔚掏出两个PSP。一个是他自己的，

另一个则买来送给朋友——为了陪他玩：“这样有时候在工作室里没事，就能两个人一起打游戏。”

④ 巨大的桌子上除了颜料、纸张、和画笔，最多的就是石头了——形态各异不同类别，它们来自郭鸿蔚没事就去闲逛的花鸟市场。“看好看就买了。”用来看，用来玩，也用来画。这些石头的很多成员成了郭鸿蔚笔下的作品，以似假若真的面目出现在他的画布上。

⑤ 当郭鸿蔚从架子上随手拿过一个什么装饰都没有的白色旧纸杯时，记者真心怀疑他是不是实在没有东西了于是随便找一个来凑数。“这不是普通的纸杯啊！”郭鸿蔚立刻解释。最有力的独特证明就是：他画了这个杯子一百遍。“怎么画都不满意，所以就一遍遍画。”

⑥ 在《收集者》系列作品中，郭鸿蔚描绘了大量的植物标本，它们带着标签，面目枯黄。和新鲜的花草比起来早已没有了感性的模样，但留在画纸上的它们已有内涵，懂得暗示。每一幅以植物标本为

主体的作品，都是一个真实标本的投射。有些来自博物馆，有些则由郭鸿蔚自行采集，罗列在桌上，等待他挑选。

⑦ 郭鸿蔚的工作室里堆着各种各样有意思的东西，大多数和他的作品没什么关系，按他的话说“就是为了好玩”。他从角落的架子上拿来一只地球仪——在塑料充气球外面用厚厚的颜料和色块遮盖出五大洲的轮廓，翻来覆去找出中国的位置指给记者看。在他眼里，这并不算作品，而只是一个顽皮的产物，“露地球玩，多酷！”

⑧ 每次个展前，郭鸿蔚都会根据展览地点做一个等比例缩小的展馆模型竖在工作室里。从墙壁颜色到灯光位置到窗户朝向都会一一再现，然后再逐次决定哪幅作品放在什么地方。“希望看到比较全面的效果”是郭鸿蔚对于模型的期待。

⑨ 为了此次在纽约的个展，郭鸿蔚特别制作了作品画册——以红、蓝、绿三色为基调的花纹，装饰纸质书皮的文件夹，分三个门类收纳“收集者”系列的作品。

REVIEW

原稿

由于在选择主题时意识到怀旧情感的危险之处——处理不当就会成为一样危险重重的东西——他开始探索选择主题或中心思想的其它方式，从而直观自己真正想要的，单纯的，画画的动作。他对所谓画家应该在下笔前就知晓作品最后效果的说法不屑一顾，并希望自己的作品可以带给自己惊喜。即使有时候它们变得完全失控，他也会留下它们，以此作为借鉴。

曹成律

画家运用水彩表现的效果，呈现自然界动物、植物、矿物的形式感，展现他们共有特点的同时，也让观者体会每个存在个体的差异性。郭鸿蔚称自己是一个自然界的收集者，喜欢仅仅依照物体的外貌，将他们排列在一起，体会这些物体中存在的必然和偶然。

PROUST QUESTIONNAIRE

郭鸿蔚的普鲁斯特问卷

1. 你认为最完美的快乐是怎样的?
佛家五个标准, 长寿、富贵、康宁、好德、善终。
2. 你最希望拥有哪种才华?
成佛。
3. 你最恐惧的是什么?
成不了佛。
4. 你目前的心境怎样?
还好, 有一点小急躁。
5. 还在世的人中最钦佩的是谁?
没有。
6. 你认为自己最伟大的成就是什么?
乐观。
7. 你自己的哪个特点让你最觉得痛恨?
盲目乐观。
8. 你最喜欢的旅行是哪一次?
大学去甘肃敦煌写生。
9. 你最痛恨别人的什么特点?
自己的缺点还要求别人改正。
10. 你最珍惜的财产是什么?
父母。
11. 你最奢侈的是什么?
一辈子什么都不做, 就待着。
12. 你认为程度最浅的痛苦是什么?
在工作室玩了一下午游戏, 什么都没做。
13. 你认为哪种美德是被过高的评估的?
乐观。
14. 你最喜欢的职业是什么?
富二代。
15. 你对自己的外表哪一点不满意?
哪里都不满意。
16. 你最后悔的事情是什么?
大学太纯洁。
17. 还在世的人中最鄙视的是谁?
修车的小张和小白。
18. 你最喜欢男性身上的什么品质?
不优柔寡断。
19. 你使用过的最多的单词或者是词语是什么?
我 X。
20. 你最喜欢女性身上的什么品质?
大气。
21. 你最伤痛的事是什么?
真没有。
22. 你最看重朋友的什么特点?
输得起。
23. 你这一生中最爱的人或东西是什么?
一切我失去的。
24. 你希望以什么样的方式死去?
坐化。
25. 何时何地让你感觉到最快乐?
坐化。
26. 如果你可以改变你的家庭一件事, 那会是什么?
没有。
27. 如果你能选择的话, 你希望让什么重现?
打德州扑克, 一把 all in 赢 5 千。
28. 你的座右铭是什么
有志者事竟成。

《AM》在以下美术馆、酒店公共区域
或品牌客房提供阅读

SHANGHAI 上海
民生现代美术馆
上海当代艺术馆
东画廊

HANGZHOU 杭州
西溪天堂 西溪喜来登度假酒店
西溪天堂 悦榕庄
西溪天堂 耀辉酒店
西子湖四季酒店
杭州绿城玫瑰园度假酒店
杭州洲际酒店
雷迪森光井庄园
杭州开元名都大酒店

NINGBO 宁波
宁波柏悦酒店
宁波威斯汀酒店
宁波香格里拉大酒店
宁波华侨豪生大酒店

SUZHOU 苏州
苏州中街皇冠假日酒店
苏州国际博览中心大酒店
苏州托尼洛·兰博基尼书苑酒店

