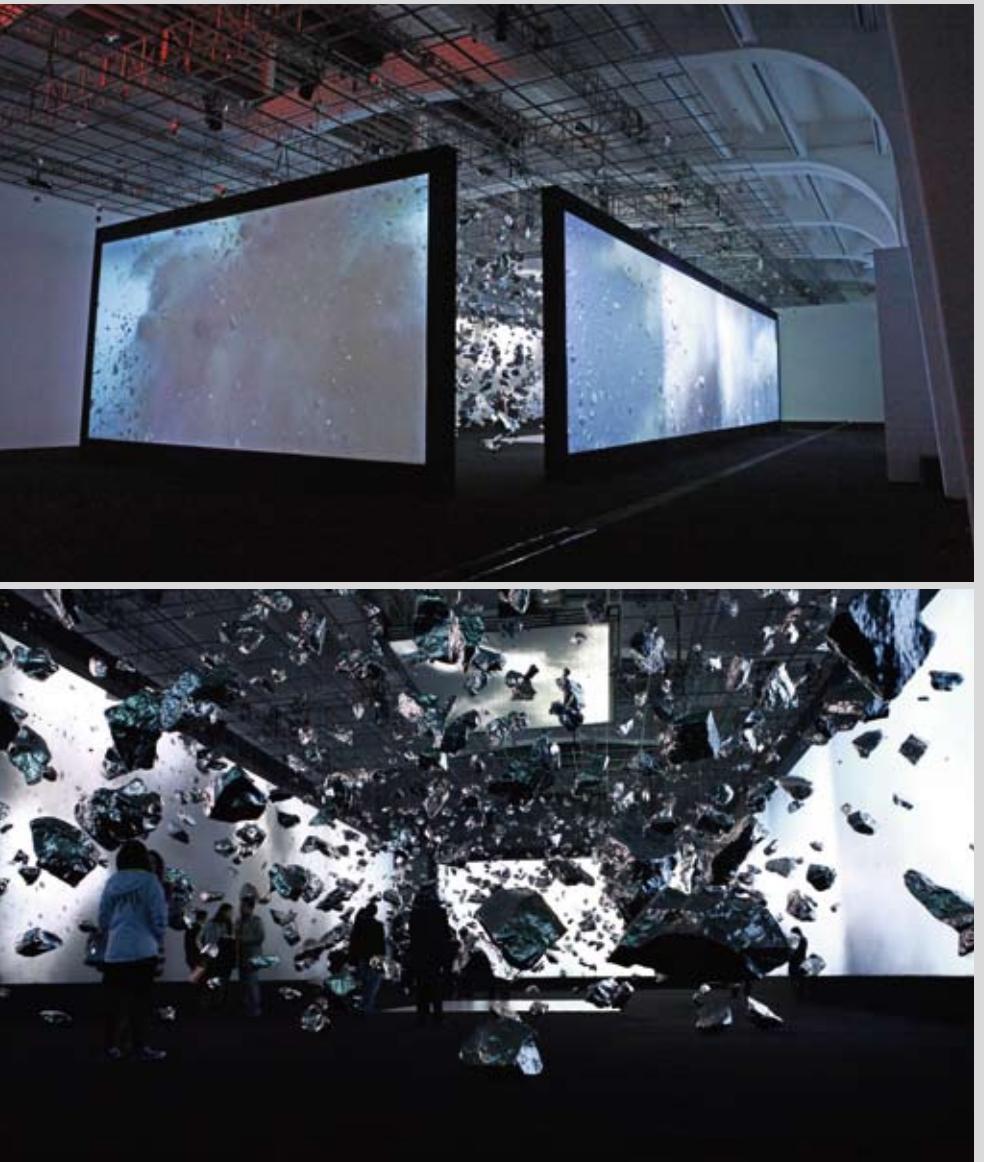

LIVIN 木蘭 ART

上：北京尤伦斯当代艺术中心，展望《我的宇宙》展览现场 下：2700多块不锈钢石头“飘浮”在空中，还原“宇宙大爆炸”

MY PERSONAL UNIVERSE 宇宙为外，内在为我 展望·我的宇宙·在人间

“我认为世界缺少的是对于自然的真正了解，所以我才会用不锈钢这一代表永恒的现代物质再造出漂亮的假山石，从而表达我的个人宇宙观：如果宇宙诞生的科学解释本身就是靠假设，那么人人可以获得想象的权利。我们用超时空的想象来讨论世界，就可以超越自身与现实的局限。”——展望

采访/撰文_韦秀群 摄影_李明 视觉_Zita Cheung

十五年来，他用不锈钢“复制”出各种各样的石头，包括用250个不锈钢复制的城砖表演修复北京八达岭长城两个残缺的箭垛；用不锈钢再造出北京天文馆里收藏的明代的陨石送到西昌卫星发射中心等待升空；他还创造出大约两米的空心不锈钢石头，并让其漂浮在公海中……每一次创作，展望都在挑战一种观念。最重要的是，通过给自然之石披上现代工业的外衣时，他愈加坚定了自己一直以来的“选择”、“再造”与“重建”的态度。

从“假山石”系列至《公海浮石》(2000)、《新补天计划》(2001)、《漂浮的仙山》(2006)、《园林鸟邦托》(2008)、《素园造石机》(2010)等，他循着过往的轨迹一直往前走，遇见什么就解决什么，没表达清楚就反复说几遍。终于，2011年，《我的宇宙》诞生了，“展望终于为他之前创作的作品中出现的石头找到了一个出处”(岳敏君语)。在全程关注《我的宇宙》创作的卢杰看来，人到中年的展望也达到了一个创作的辉煌期。

这一切，源自毫不起眼的“石头”。2010年3月，在创作《素园造石机》时，展望研发制造了一部造“假山石”的机器，用它在一个小时内制造出需要亿万年才能风化而成的石头，由此化解了1小时与1亿年间之间的差距。这时他发现，“时间”概念的产生不过是人类对于大自然崇拜的结果。“时间之前是什么？时间之后又是什么？”他问，并开始用自己的艺术表达去寻找最原始的宇宙的状态。“没有人真正知道宇宙的诞生的真正原因，因为它早于人类而存在。所有的科学权威也都是在假设宇宙诞生的理由，而我们就生活在一个不可预知真相的空间里。所以，任何人都有权利假设宇宙的诞生”，他说。

一个“充满野心”的疯狂行为在展望脑海里浮现，并最终实现。

2010年的最后一天，12月30日，山东费县，6台高清高速摄影机，从六个角度以每秒2000帧的速度记录了一块20吨巨石在8米高空中爆炸后每一块石头行走的轨迹。7000多块石头落地后，展望一一做了标记，并将其全部运回北京通州的工作室。随后，他用钢板附在石头上，拓出每一块石头的形状，就连石头上的纹路也都一模一样。

2011年5月，路易威登艺术时空之旅展览上，展望展出了其中一个角度爆炸的视频，名为“我的宇宙—初始”。这才是刚刚开始。11月26日，由路易威登赞助的展望个展在尤伦斯当代艺术中心开幕，全部不锈钢石头中的2700多块“归位”，在有限空间内创造了一个无限的视觉效果(春节后在内视的部分将会把所有碎石约7000块全部展出)。东南、西北、上下，六个方位全面“透视”到了整块巨石爆炸的过程，这一刻，每一块石头都带上了时间的印记。一个全新的“宇宙”被创造，“时间”在此刻被喊停。

“宇宙中没有什么永恒不变，所以我们才会说‘瞬间即永恒’。我用‘宇宙大爆炸’来寻找宇宙最初的状态，其实是为了表达——没有什么是永恒”，展望说，“但我们一直在追求永恒，人类与大自然抗争是为了追求永恒，人类创造不锈钢也是为了让物质永恒，艺术也一样，追求永恒才能体现出其最大价值。”在“验证”宇宙“无限性”的过程中，展望发现“我们都是假设者，同时也被假设！”终于，他找到了自己想要的答案——大爆炸常常源于内心的需求，探知宇宙的最好办法是通过自己的内心去寻找。“人的内心和本质必须符合宇宙自然的规律和发展，他的创造才有益，要不然就会走向毁灭。”展望说。

从宇宙到人心，展望在探寻我的宇宙世界的过程中，一部《石头纪》也真实记录了他创作历程中“从天上到人间”的境遇。从第一次爆炸实验引来了直升机跟踪，再到真正爆破过程中遇见的现实版的“罗生门”。一个天生为艺术而生的他开始“后知后觉”，原来比探知宇宙更为艰难的是人间现实。“始料不及的磨难让我的耐性达到了底线。一次艺术创作牵扯的许多关系，有时看起来毫无关联，却被紧密地结合在一起，而且似乎都是有原因的。当一切回归到原点，终其本质不过是一场虚耗与虚幻”。展望真实地写下了自己想说的话，并将所有归结于一个字——“命”。

“一个艺术家的一生是用来表达某种态度的，他不是杂耍物品的人，也不是为客户服务的设计师，他要跟随自己的内心进行创作。”

——展望

我的宇宙·石头纪·访谈录(以采访先后为顺序)

For fifteen years, he has been "replicating" stone of all sorts by stainless steel including renovated walls of the Great Wall using 250 pieces of stainless steel. He also made a replica of a meteorite from the Ming Dynasty in Beijing Planetarium. A hollow stainless steel stone floating in the high sea that measures two meters high and wide is yet another piece of his work...On every creation, Zhan Wang projects challenge towards a concept. Most importantly, when he coats the natural stones with modern industry, it clinched his convictions concerning "choices", "rebuilding" and "reconstruction". In 2011, "My Personal Universe" was born. "Zhan Wang has finally found an outlet for the stones in his former creative works"(Yue Minjun). To Lu Jie who was involved in the entire creative process of "My Personal Universe", Zhan Wang has reached his heyday at middle age.

All in all, it was rooted in the humble "stones". When working on "Suyuan Stone Making Machine", Zhan Wang found a machine polishing the stones that should have taken hundreds and millions of years to mold by wind erosion in one hour and bridged the gap between an hour and 100 million years. That's when he found out that the concept

岳敏君(艺术家)：展望属虎，很有冲劲。在他原来的作品中，石头都是比较孤立地存在，这一次给人完全不一样的视觉感。《我的宇宙》很有冲击力，《石头纪》将其所思与环境等因素结合在一起。这说明石头的爆破属于内在爆发，他在艺术创作过程中更多体现的是对于人类社会及文化的思考。风沙、走石、寒冬等大自然赋予的力量，赋予他的作品更大价值。

张晓刚(艺术家)：展望始终拥有一种文人的理想，他一直在提出一个问题：我与物质世界是怎样的关系？他一直关注我们的精神世界与现实世界的冲突。所以，他用冷冰冰的材料如石头和不锈钢去表现，通过比较刺激的效果如爆炸等把永恒的东西凝固住。形式上给人像在看大片的感觉，但弥漫着浓厚的人文气息在其中。

杰罗姆·桑斯(UCCA馆长/《我的宇宙》策展人)：从筹备这个项目开始，展望就开始了大量艰苦而具有挑战性的实验与创作，他运用雕塑、影像、装置和纪录片等多种艺术形式，从“外视”和“内观”两个可能性角度去探索宇宙的可见性，让我们进入宇宙内部，设想出每一块石头的轨迹，然后去思考艺术家心中的宇宙与我们自己的宇宙之间的联系。

徐小明(《石头纪》监制/PANORAMA艺术总监)：展望的想象力已经超越一个平面的位置，他让悬挂在空中的石头形成独特的张力，这个张力让我们感受到爆炸的瞬间。当艺术家走出他的工作室，与社会发生碰撞时，会产生怎样的化学变化？我们发现他是可以适应这些变化的。我们通过大量访谈挖掘出他内心深层的东西，那就是坚持。

温成(《石头纪》导演/Zn锌总监)：我们发现认识宇宙诞生不是往天上想那么简单，反而是社会上的问题需要解决。遇到那么多挑战，展望都很冷静地处理，他最厉害的地方在于运用智慧、关系以及各种力量把自己的想法呈现出来。从他的作品中，我们至少看到一点：人类不可能完全理解宇宙的诞生，反过来讲，社会的体制也未必适合我们人类。

卢杰(长征空间创办人)：艺术是超越常规思考来提出问题的创造。展望坚持以假山石为主题的创作理念。假山石是关于美、自然及历史的东方美学的概念，必然联系至宇宙观。《我的宇宙》通过视觉和观念上的震撼与刺激，用以创造激发人的思维，让人的心灵发生变化。他就像一个电影人，和广阔的社会关系发生联系，让这一次艺术创作变得有血有肉。

陈玲珍(CNEX视纳华仁营运长)：《石头纪》把艺术家的工作状态，他心里的想法，他对于世界和宇宙的看法传达得很好，让我们了解他为什么要做出这些工作。在拍摄的过程中遇到挫折，对制作人来说是一种惊喜。我们说世界大同，其实世界并不同。纪录片的最大好处是让你看到真实，促使你去思考，帮助我们更好地了解他人，帮助人类去寻找发展的方向。

赵磊(诚品画廊执行总监)：石头是展望作为叙事所用的手段和方式，展望的内在与宇宙的媒介，他真正叙述的还是自己的内心世界，并最终回归到人与人，人与社会、世界的关系。有一句话叫“相随心移”，你所看到的都随着你的心而改变。艺术家比较纯粹，也比较忠实于自己内心，他一直追寻自己纯粹的东西，这些是可以和大众相连和沟通的。

William Zhao(路易威登项目协调人)：《我的宇宙》很华美，《石头纪》变成社会性作品，展览是超现实的，记录片是现实的，两者差异很大，给我们带来很多思考。艺术家对于时间的思考，与LV品牌不谋而合。LV认为人生是一个旅程，宇宙大爆炸其实是一瞬间的过程。所以说，时间长短也是相对而言，身在其中的我们会更加珍惜现在。

阚贵峰(费县城北乡鑫艺园林开发有限公司经理，现场执行)：我不会想艺术作品做到怎样程度，只想着把石头爆破的工作完成，并达到预期效果。这个事情别人没做过，我也没做过，第一次接到这样的活，我们沟通最多的是怎样做这个事情。主要的感受还是觉得费劲周折，因为不配合而浪费时间。不过，现场爆破的过程和作品看到的感觉差不很多。

潘长富(临沂黄河爆破有限公司费县分公司经理)：从找石头到测量到遇到阻碍，我开始理解展望教授对于艺术追求的韧性。我天天搞爆破，从没那么细致地看过爆破的效果，没想高空爆破的过程那么震撼。45米高架台，摄像机在上空，20吨的石头在8米高处。我们根据石头的厚度和效果，打孔把炸药放进去；打多深和放多少药，这都是有规律和方案可循的。

邓飞(展望工作室助理)：从挑石头到试验，过程很艰难。我们在一万平米的范围内画白线，在格子里给石头标上号，通过编号兼位置加上现场照片和图纸等手段恢复当时爆炸的瞬间。展览现场看到的只是爆破的一部分，因为展览空间的高度只有七米五，实际上一些飞石已超出展馆的位置，没有办法以一比一的比例还原呈现。

侯黎明(敦煌研究院美术研究所所长)：我们所能看到的爆破场面只能是平面，但艺术家却可以立体地去表现，在观看中会让我们产生各自不同的想法。宇宙的时间太长，我们都是偶然，这个爆破也是偶然，生命在宇宙中也是一瞬间的事情，从这个角度对时间和空间进行思考，会带来很多问号。

王胤(良友文化基金会会长)：展望让我们看到了中国艺术家在这个时代的思考，他的执着与坚定的信念让我们开始反省自我。我们带着想象走进社会，有时会被反弹回来。在生命的历程中，由自负、自我到慢慢地了解世界和社会，体现了艺术创作的终极思考：去了解世界中我们的能量及与周边的关系，从而解决我们的生命生活方式要进行怎样的改变。

of "time" was just the result of worship of the nature in human's head. A daring and "ambitious" plan caught Zhan Wang that would be ultimately achieved. The time was December 30, the last day of 2010, and the location was Feixian County, Shandong province. Six high speed HD cameras shot from six angles a gigantic rock of 60 tons exploding eight meters above the ground as the different directions all little gravel had gone in the speed of 2000 pictures per minute as well. Zhan Wang marked all of the 7000 plus stones on the ground and then shipped to his studio in Tongzhou, Beijing. Afterwards, he put a steel plate over the stones to make rubbing of their shapes including the identical graining. blasting process. As someone who's born for art, he had an enlightenment of hindsight that what bears more meanings than exploring the universe is the reality on the earth. "Troubles out of nowhere pushed my patience to the limit. Many liaisons involved in an art creation could be, sometimes, seemingly unrelated, but are part of the issue with likely reasons. When all return to the origin, the core was just feeble consuming and nothingness." Zhan Wang writes down the words he wishes to voice and summarized it in one word: "Destiny".