

艺术的理想照进现实

——第四届北京美术双年展国际研讨会综述

本报记者 严长元

正在中国美术馆举办的第四届北京国际美术双年展,相较于上几届双年展来说,其“生态与家园”的主题更具全球性,而它所激起的关于全球自然生态以及精神家园的讨论也更为热烈。但记者最大的观感却是,无论展出的众多作品,还是各国艺术家讨论的话题,都比任何一届展览显得更为沉重——健康生态、和谐家园在今天,比任何时代都显得愈发遥远而珍贵。而比显性的自然生态危机更值得忧虑的,是隐性的人文生态危机——人文精神的缺失、道德自我约束机制的松弛、生态环境保护意识的薄弱……在9月21日召开的北京双年展国际研讨会上,来自英国、法国、美国、德国、印度等国的众多艺术家和中国的专家学者一起,就艺术在应对“生态与家园”这一命题的立场与思考进行了深入探讨。

反思艺术的使命 回归艺术的原点

如何控制碳排放量似乎是科学家要面对的问题,讨论气候问题的《京都议定书》和哥本哈根会议背后反映的是政治较量……生态环境问题往往包含着复杂的内容。但是,今天的当代艺术家往往喜欢充当政治家、哲学家、思想家、社会学家乃至科学家的角色,试图介入并干预世界变革。“与其做外行的问题解决者,不如做感悟艺术的真正的艺术家。”四川美术学院教授林丹则提出,艺术家不如回到艺术的原点,通过艺术取得共鸣,去创造一个和而不同的世界。

也正是基于这样的认识,本次展览“生态与家园”的主题,将生态关怀与家园建设结合起来,扩大了文化视野,深化了展览的精神内涵。中国美术家协会常务副主席吴长江指出,这一主题意在表明当代中国与世界各国艺术家关注生态环境问题的文化立场和艺术担当。

中国作品多呈现现实 外国作品重解决方式

物种灭绝、工业污染、气候变暖……全球环境问题无人幸免,但艺术的表现方式却可以有所不同。本次双年展上,国外作品398件、中国作品164件,包含中国画、油画、版画、水彩、漆画、雕塑、装置、影像及综合材料等多种形式,但架上绘画仍为主流。或直接取材于自然的自然灾害,或借助传统艺术形象来加强

望京街(油画) 徐晓燕

艺术表现力以表示良好祝愿,或通过人的形象与活动,传达出对和谐境界的向往……总体上中国作品在揭示破坏生态环境的危害、批判破坏行为之恶劣方面,呈现出视野广阔和视角多样化等特征。这从傅申年的中国画《五月重生》,广廷渤、刘剑英、吴静雨、高阳的油画《时间·生命——5.12汶川祭》、胡戈笔下质朴的蒙古族少女和回舞描写民间戏班演员的《传情》等作品中均可看到。胡明哲用亚麻布、岩彩、箔、纤维制作成的《生长的都市》,灵感来自北京街区高大的玻璃幕墙,它们反射出不断扩大的都市景象,警示人们关注直线发展观带来的问题。

美术理论家邵大箴特别指出,本次双年展上的“版画、水彩、漆画、雕塑和综合材料”等中国作品十分注重本画种语言的特性,是对许多画种一味追求大画面、大主题而向油画看齐、雕塑既不雕也不塑等现象的纠正。

与中国作品更多呈现现实、歌颂自然、表达祝福等相比,外国艺术家作品在提出问题后试图以艺术的方式解决问题的思路显得略有不同。智利的费尔南多·梅洛呈现了乡间奇特的风景,神秘却引人入胜,表达了重建与自然轨迹相联系的生态链的愿望,作品中拉紧的绳索构建了基本的理性思维模式;而从朱伦·伯克的设计中可以看到,胡萝卜种植园代表着以人为尺度的经济模式,该模式是以打造健康合理生产链为目标的有机可持续性农业运作方式。

艺术模仿自然 还是自然模仿艺术

但现实却是,一方面艺术家希望能够建立起一个和谐的世界,强调人和自然之间的关系;但另一方面,艺术家又自觉或者不

是在被排斥的情况下谈他们的美。这是一项长期的工作。”

关于“生态与家园”的主题与艺术理想,印度艺术家拉杰·巴塔查尔基谈到了“冲突”。“我们一直在考虑转型期的问题,我觉得这是一个非常漫长的时期,在这个转型期内会出现各种各样的冲突,包括本土的冲突,以及不同文化和不同文明之间的冲突,我的作品在创作的时候就考虑到持续存在的冲突。”他认为,艺术创作“应该找到这些作品的切合点,将城市的阴暗面和城市的闪光点连接起来”。

而中国学者的思考更具有现实针对性,很多人不约而同地提到了北京的798。中国国家画院副院长张晓明博士认为,798是西方后殖民主义在中国文化中的典型呈现,它使中国当代艺术的独立精神前所未有地退化了。清华大学美术学院教授杭间认为这个“人与自然”的悖论,即人类某种程度上试图控制自然的欲望。奥地利当代艺术策展人卡琳·齐默女士也提出了相同的问题,即在艺术中究竟是自然模仿艺术,还是艺术模仿自然?

无论是中国的评论家还是外国策展人,他们都表达了要保持对自然的一种敬畏,不要让权利和欲望过分膨胀的态度。传统中国画曾经恰当地呈现了人与自然和谐相处的景象。但是在高度城市化后的工业文明中,中国画的审美理念也发生了变化。

美术评论家尚辉指出,传统中国画着眼在自然山水与花鸟中对于独善其身的精神放逐的表达,但20世纪的中国画也在现代性的转型中因实现人文关怀的诉求而失去了传统文人画精神家园的抚慰作用。也就是说,由于城市化已让人类远离了自然生态,在某种意义上讲,当代山水与花鸟画所表现的自然生态都是虚拟性的,即使艺术家偶或为创作而走进真山真水,也仍然是携带着城市文明的观照方式去审视自然生态。画家常常通过对自然山水与花鸟的表现寻找那样一片内心的宁静。

地域与时代背景下的“精神家园”

针对非洲大陆存在的贫困、饥饿、污染等各种现实问题,塞内加尔的艺术家欧塞伊诺·韦德表示:“我们要展现非洲的艺术和美,展现在非洲一切美的存在、善的存在和好的存在。是时候让非洲人自己来谈他们的美学了,而

某一方面的情形与此类似。而来自英国的“创意”模式,原本是以科技的模式为主导的文化产业发展结构,却因中国目前还不具备快速发展的条件,表现出了以前卫艺术而非以设计为主的特色。

针对当今网络的不断发展,中央美术学院人文学院副院长余丁提出了“网络主义”这样一个新词汇,他认为,网络主义正在逐渐演变成新的意识形态,并成为21世纪共同的文化特征,他的一份关于“80后”中国青年艺术家的调研报告也印证了这一观点。

“在艺术领域里面,网络主义并不是任何一种特定的艺术形式,而是指它的思维、观念和思想方法,在现实的艺术运营当中,会对西方自上世纪60年代以来所谓艺术世界的概念和系统提出挑战。”现实世界中有画廊、拍卖行、艺术博物馆、收藏家、批评家、策展人6大元素。随着网络技术的广泛应用,人们可以在虚拟空间里获得更多的观众和价值认同,消解了实体空间的束缚。这是全世界艺术创造者都需要注意的一个现象。

环境污染(摄影) 穆阿拉·居尔莱(土耳其)

展讯

梦幻紫罗兰(油画) 吴强

两岸抽象艺术在京交流

本报讯 (记者朱永安)9月25日,由台湾收藏家协会和亿象艺术空间主办的“首届海峡两岸抽象艺术交流展”在北京酒厂艺术区亿象艺术空间举办,共展出张誉怀等5名台湾艺术家和吴强、管朴学等7名大陆艺术家的抽象艺术作品近30件,探讨了中国抽象艺术的历史渊源与发展前途,增进了对文化同源的认识,并为各自的抽象绘画探索提

供了有益借鉴。艺术家们认为,中国艺术有着独特的抽象表现手法,无论是早期的彩陶、岩画和青铜图纹,还是唐宋以后书法中的狂草、绘画上的泼墨写意,都体现着高超的抽象禅意。而两岸艺术大师朱德群、赵无极、吴冠中等也已经在国际抽象艺术运动中引领一方,两岸当代艺术家应该继续努力,开创新的中国意象绘画风格。

书画名家感受魅力大同

本报讯 9月24日,由大同市人民政府主办,中国民族书画研究院等单位承办的“中国书画名家走进大同——创作大同诗、词、赋”书画捐赠仪式在山西省大同市举行。

从今年6月该活动启动以来,来自国内的40多位书画名家在感受了云冈石窟、北岳恒山、悬空寺等历史文化古迹后,经过3个月的酝酿和创作,以诗词书画作品的形式深度挖掘和展现了大同的历史积淀与丰厚文化遗产。本次书

画名家捐赠的代表作品有中国书法家协会主席张海创作的《魅力大同》、首都师范大学博导欧阳中石创作的《和谐大同》、书法家米南阳创作的《大同赋》等。

据悉,本次活动是第八届中国民间艺术节暨第九届中国(大同)云冈文化艺术节的组成部分。另据大同市长耿彦波透露,大同市政府正在集中精力推进“文化大同、旅游大同”建设,书画名家捐赠的作品未来将被珍藏于筹建中的大同市美术馆中。(莽和)

央美展出“日本图画书”

本报讯 (记者李百灵)9月24日至10月16日,由中央美术学院和日本财团法人岩崎弘弘纪念事业团主办的“日本图画书世纪展”在中央美术学院美术馆举办。

图画书是指用图画说话的书,近年来大量世界经典的图画书被引入中国,国内的原创图画书也在茁壮成长。与一般展览不

同,此次展览以孩子的视线为视角,以鼓励更多的孩子从小得到艺术的熏陶。

展出作品囊括了大部分日本近现代图画书代表作,如《没了没了》、《月亮叔叔》等,并推出了日本著名图画书作家岩崎弘弘的作品,不啻是对日本图画书历史的梳理。

霍春阳传统艺术研究会在京揭牌

本报讯 (记者张晶晶)日前,霍春阳传统艺术研究会在中国书画艺术创作基地揭牌。

霍春阳现为天津美术学院硕士生导师、天津美术家协会副主

席,以花鸟画闻名于画坛。霍春阳表示,该研究会旨在学习、研究传统艺术,培养一批有才德的书画人才,建构一个弘扬传统绘画的艺术平台。

罗炳芳书画的“古韵今风”

本报讯 (记者朱永安)9月25日至10月5日,“古韵今风”罗炳芳书画艺术展在清华大学美术学院美术馆举办。

本次展览重点展出了罗炳芳在改革开放后创作的各种绘画和书法作品近百幅,油画《涛声阵阵》、水彩画《青山独秀》、中国画《金龙腾飞》等作品,既继承了中国传统笔墨的“古韵”,又注意增强画面的丰富性与现代感,体现时代的风貌。罗炳芳创作于1959年的油画代表作《鲁迅和瞿秋白》

也在展览上与观众见面。该作品现由中国国家博物馆收藏,今天看来,仍能让人感受到其中高扬的中国气派与民族风采。

罗炳芳生于1931年,1952年考入中央美术学院绘画系学习,受到吴作人、董希文、张仃、罗工柳、艾中信等众多名师的教诲。罗炳芳的画作既充满了东方韵味,又融入了当代审美的情致和中西文化的强烈碰撞。

海上生明月(国画) 罗炳芳

王幼学:“丹青寓乐”一甲子

本报讯 (记者严长元)云似流霞,瀑若飞仙,道路行旅,屋舍山川……近60件中国山水画作品在北京琉璃厂宏宝堂展厅内,错落有致,散发着古意与诗情。在60甲子来临之际,画家王幼学以不同时期的画作展示了自己“丹青寓乐”的人生主题。

王幼学,1950年生于山东淄博,自幼喜画,后师从于山东艺术学院徐全堤教授,接受严格的科班训练。80年代遍访名师,后归于中国画家孙其峰门下。尤其难得的是,为求得艺术上不断的精进,他以56岁的年龄,两次进京,分别在中国艺术研究院贾又福山水画工作室、中国国家画院卢禹舜山水画高研班进修,

技艺上收获颇丰。评论家认为他的创作,“笔中有墨,墨中有笔,在点、线、墨、色的交响中营造出感性生动的生命形式和郁勃的活力”。

王幼学曾任淄博市美协副主席、蒲松龄纪念馆馆长,现为中国美术家协会会员,国家一级美术师。

陈廷友山水画展亮相南京聚宝堂

本报讯 日前,“守候笔墨——陈廷友山水画展”在国内首家“银行里的美术馆”聚宝堂美术馆开幕,展览由深圳发展银行南京分行江宁支行主办,聚宝堂美术馆、南京金盏花文化艺术传播有限公司承办。著名画家徐培晨、左庄伟、余玉奇等及百余名观众参加了活动,现场还举行了“怎样欣赏书画”的讲座,吸引了现场观众的积极参与。

陈廷友现为中国美术家协会会员、安徽浙江国画院常务副院长、安徽省文史馆特聘书画研究员。多年来,陈廷友不倦汲取大师笔墨精髓,努力体现传统艺术风范,并积极注入现代美学意识,探求自己新的笔墨表达风格。

本次展览汇集了其新近创作的40余幅以黄山为题材的山水画作品,气韵生动。(周少一)

田亚洲油画亮相时代美术馆

本报讯 (记者高素娜)由北京时代美术馆与三峡大学共同主办的“造化——田亚洲油画展”近日在京开幕,共展出田亚洲油画作品50余幅。

田亚洲钟情于油画风景创作已久,他认为,风景写生不仅是色彩的艺术,更是内心激情的释放,物象的生命感皆由激情的释放而萌发,由色彩的铺陈而赋予。近

年来,田亚洲足迹遍布国内的山川丘壑,以亲身践履的方式不断阐释着“造化”的真正含义。从写生中,他找到了自己的语言、题材和灵感,以及画者的一种自足的艺术状态和生活方式。在策展人杨维民看来,当今画坛具有真正“乡愁”意味的作品正渐行渐远,田亚洲的油画风景创作促使人们重新意识到了“乡愁”的意义。

回声壁

■“我以为中国画真正意义上的大师在10年、20年内出现的可能性不大。二三十年后,或许……陆续出现极少数真正有思想、有个性、有传承、有新意、有独立艺术语言的画家。他们的创作会超越前辈大师,代表当代水平。”

——美术理论家丁雪峰说“二十年内中国画不会出现大师”

“大师”这项帽子,如今不再神圣,谁想戴给谁戴,简直可以批发派送。在媒体上、生活中,各色“大师”我们还见得少吗?书画界自封的“大师”尤其多。但如果我们还原大师的本义,探讨“中国画多少年才能出一个大师”这个严肃话题,多半会像丁雪峰一样乐观不起来。

■“我跟很多媒体谈过,‘当代艺术’这个概念不准确,始终没有找到下一个准确的词汇来概括当下所发生的艺术状态。实际上,当下所有活着的人所从事的艺术就叫当代艺术,这从逻辑上来说是无可争辩的。但大家目前前提的‘当代艺术’一定是带有前卫性、探索性,不同于古典写实主义,也不同于印象派,也不同于抽象派的一种东西。这种东西到底叫实验艺术也好,叫探索艺术也好,或者叫未来艺术等等,总之‘当代艺术’这个词是临时性的。”

——画家艾轩说“当代艺术”是一个急功近利的词”

自晚清西学东渐以来,中国固有文化、学术的自我更新能力便渐趋萎缩,至今难以恢复。“当代艺术”是一个舶来的概念,内涵不确,外延不清,明显是蹩脚的“硬译”(鲁迅语)。偌大一个中国,竟然不能对当下所发生的艺术状态给出国人自己的、公认的学术命名,太可悲了。

■“也有不少年轻人在从事当代水墨创作呀。艺术本来跟年龄没什么关系,只是在中国大陆成为了问题……年龄一大,就开始保命、保名、保价、保位置,生怕有伤自己的既得利益。中国当代艺术的内在于此甚重,短时间难以救治。”

——美术批评家王林说“当代水墨缺乏问题意识”

何止当代水墨,传统水墨、书法、油画、装置、影像等诸多门类都缺乏问题意识,深刻的作品难觅,此为一大原因。

续于 点评

本报记者 李百灵 摄