

敦厚睿智 尚质重文

——观李以泰作品展

卢 昕

中国美术学院各学科都有极为优秀而相当低调的老教授,他们创作和教学齐头并进,于艺理钩玄提要、穷理尽性,于创作达情务尽、穷态极妍,于教学则循循善诱、诲人不倦。曾经主持过版画系教学工作达8年之久的李以泰教授便是一位典型的代表。近观“艺舟行——李以泰作品展”,并夜读其著述,令人肃然起敬,辗转反侧,竟然久久不能入眠,联想到美术界那些“盛名之下,其实难副”的名家,甚多金玉其外、败絮其中,因此推介李以泰先生这样的学者型艺术家,也许既是一种艺术传播,也是一种道义上的扬善弃恶。

我以为,李以泰先生称得上“敦厚睿智,尚质重文”,为人从艺均如此,他在艺术创作、美术教育、理论研究多方面取得的成就皆堪称一流,尤其是理论探索,很少有同行像他那么深入和透彻。著名理论家任道斌曾称其专著《黑白艺术学》:“创新开拓,自成一家,填补了美术本体学中黑白艺术学的空白……归纳了黑白艺术的所有形态,达到‘前人所不能,后人无所为’的完美境界。”

李以泰在艺术创作和美术教育上同样出类拔萃,甚至每每有振聋发聩之举,非常值得称道。综观他的成就,我概括为三点:第一,就我国既有的美术教学,他的专业教学“颠个倒”主张,强调民族特色,发人深省;第二,就新兴版画创作,他的作品敦厚、静穆、简洁、整体、有情有境,耐人寻味;第三,就艺术理论探索,重本质、重规律,鞭辟入里,影响深远。

李以泰是地地道道的科班出身,从美院附中地中部、高中部到本科、研究生,1980年留系从教,直到退休。从1958年以来,学校的变迁,人事的变动,教学的改革,他都是亲历者。去年他发表

的《关于建立和完善中国美术专业教学体系的思考》,是他多年来思考的汇总,体现了一位老教师鞠躬尽瘁的责任感和艺术教育家的睿智。文中有许多内容很大胆,又具有切实可行性的建议,可谓发前人所未发。他早在20多年前就提出:“把中国的美术教育顺序颠个倒。不管什么专业,都先学中国美术基础,学三年。学习民族的造型、色彩、构图,学习民族的审美和画论,训练好中国画家的眼睛,然后再分学科,花两年到三年时间专攻油画、版画或雕塑、工艺,学习画种特点和外国美术。只有这样,中国美术强烈的民族特色才可能形成,中国的美术教育体系才可能确立,中国的美术事业才有光辉的未来。”(载1987年《新美术》)

李以泰的主张可以说是潘天寿先生艺术思想的延续。20世纪中国画领域纷争颇为激烈,概要言之,这个时期出现了取消论、融合论、特色论三种不同观点和主张,潘天寿是中国画“特色论”的带头人,主张发展民族绘画,坚持民族特色,反对中西融合。李以泰在潘天寿艺术思想的基础上,进而认为从事不同画种的中国艺术家首先要吃足自己民族母亲的“第一口奶”,首先应该是一个地地道道的中国人。不能让学生一开始“就用外国画家的眼睛观察世界”。李以泰一针见血地道破了美术界由来已久的问题症结,尽管我国美术教育不会轻易接受这个观念,主事者或许依然按兵不动,但许多画种的学习者开始注重接受民族艺术的风气已变得不可阻挡。

李以泰的黑白木刻创作特别耐人寻味,他现实主义的主题性创作成名很早,他的名人木刻《鲁迅》、《园丁》、《民族魂》中的鲁迅形象早已家喻户晓,深入人心,获

得过许多大奖,以至于发生轰动一时的商业广告侵权诉讼案。他的这类作品主体鲜明突出,调动了诸多艺术手段,不少作品具有美术史意义。他创造了马克思、恩格斯、李大钊、毛泽东、周恩来、邓小平、李四光、华国锋、潘天寿等众多名人的形象,艺术性和思想性都很高。另有一类现实生活题材的创作,如表现渔民、少数民族老汉、少女、小孩以及劳动生产场面的作品,生活气息浓重,充分发挥了版画的优长,在黑白处理上,该强烈的强烈,该柔和的柔和,但依然结实、淳朴而不轻飘,很经得起看,经得起分析。他的套色木刻很注意中国人的欣赏习惯,很美,虽然色彩丰富但同样静穆、恒久,不繁杂。而大量素描、

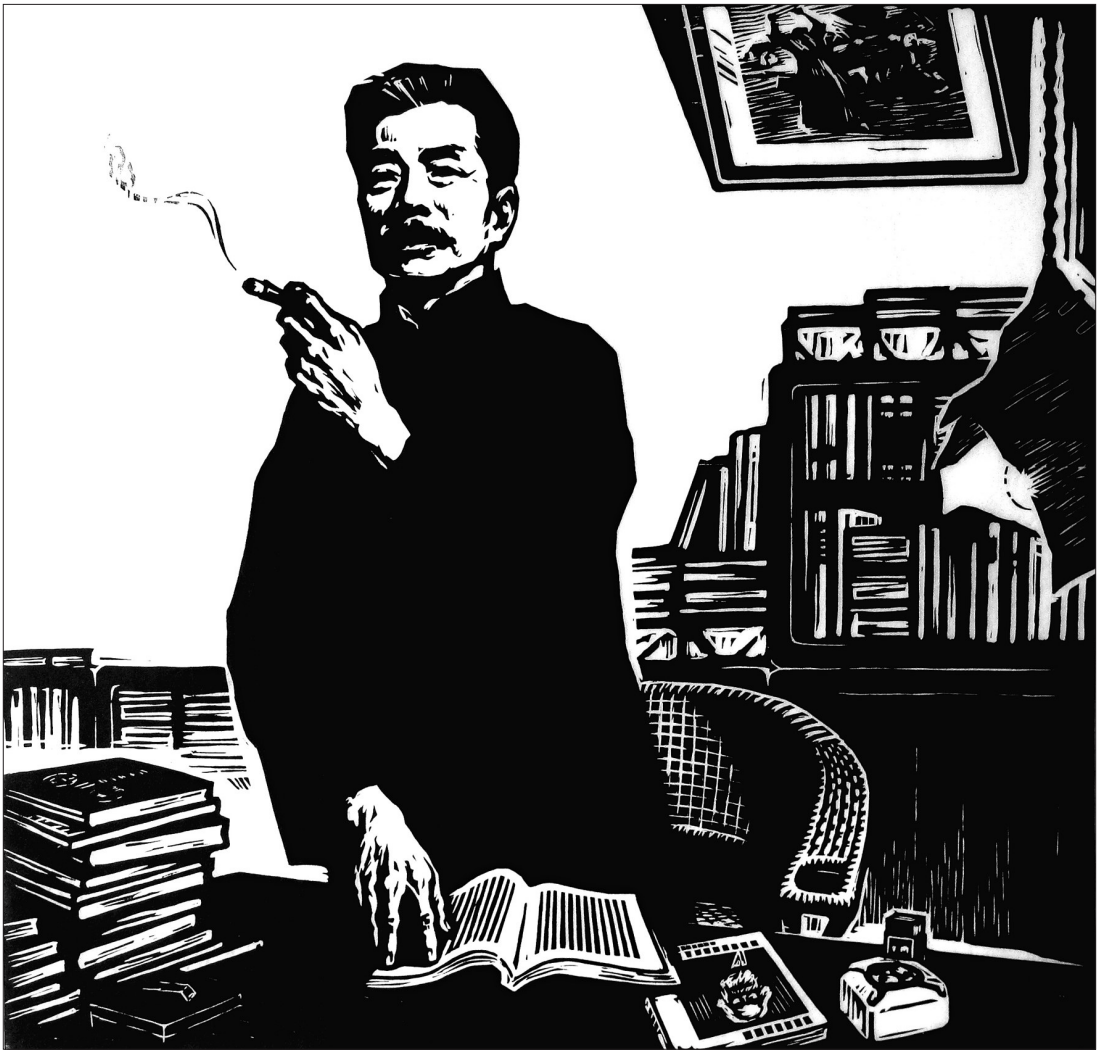
速写、水粉、水彩以及漫画则充分表现了作者的多种修养和扎实的基本功。他的近300件作品已捐赠给浙江美术馆,为作品找到了最佳归宿。

当然,我以为他的理论探索也许会比上述两个方面产生更大的影响,这或许是同行版画家所难以企及的。当他超越版画视野,将构图中心和黑白规律深入浅出地解析在读者面前时,由衷的钦佩和折服便自然而然地产生了。从宏观到微观,透彻明了,要言不烦,揭示了绘画的普遍性规律,让人大彻大悟。这其中包含了他自己丰富的创作经验,也充分表现了他极强的思辨能力。

我虽然谈不上对其著作的深入研究,但我觉得自己看懂了,而

且看一遍就懂,不像现在有的学术著作云里雾里绕圈子,要新名词。李以泰先生文风正,犹如他的教学,犹如他的为人。与他交谈,感到踏实而有收获。我与他同庚,我们的童年、青年、中年到如今的老年,共同经历了共和国建立的60年,我们有我们的理想,我们这一代没有辜负时代。李以泰说自己属于不精明的一类,他老实、忠厚,自然难免吃亏,但时代、民族正需要鲁迅先生所说的“切切实实,足踏在地上”的奋斗者,版画家、教育家李以泰用自己的努力为我们树立了平凡人的不平凡形象。

(“艺舟行——李以泰作品展”4月19日至5月3日在浙江美术馆举办)

鲁迅(黑白木刻)45.5厘米×47厘米 1974年 李以泰

中国中青年美术家海外研修工程

走向美学的观念主义——意大利当代艺术的基本特征

王端廷

在意大利当代艺坛,架上绘画即使不能说已完全绝迹,但必须承认它已彻底退居后台。尽管美术学院仍然有教师教、还有学生学,但绘画再也不能充当先进艺术成就的代表,作为人类最古老的艺术创作手段,在有着最悠久、最优良绘画传统的意大利,手工绘画如今已经变成了民俗文化的组成部分。包括装置艺术、行为艺术、影像艺术和摄影艺术成为当代艺术的主要门类,换一句话说,观念艺术具有一统天下的绝对优势。而此时的观念艺术已经与杜尚(Marcel Duchamp)的达达主义反美学、反艺术的理念思想完全背道而驰了。此时,“什么都是艺术”的口号不再有效,当代艺术家们再也不会选择简陋粗糙的材料来创作装置艺术作品,更不会像贫穷艺术家那样用垃圾废品作为艺术创作的媒介了。此时,“人人都是艺术家”的观念已经过时,除了材料的讲究,当代艺术家尤其重视作品的制作,各种新的创作手段、特别是计算机技术的应用使得艺术创作成了拥有特殊技术的专家的专利。

对美的回归是整个西方当代艺术的总趋势,这一趋势显示了人类审美意识的永恒性和坚定性,对于意大利当代艺术来说,对美的追求则无疑是源自古罗马时代的意大利美学传统基因的自发显现。无论是摄影艺术还是装置作品,抑或行为艺术,意大利人都

会通过严谨的构思和细腻的制作,赋予作品以优美的形式。因此,许多意大利当代摄影、装置和视频影像作品都具有引人入胜的魅力。

美术已经不能再称之为视觉艺术,通过声光电等多种手段的同时运用,当代艺术已经变成了集视觉、听觉和嗅觉等各种感知媒介为一体的综合艺术。传统的平面和立体性实体空间被打破,当代装置艺术建造的是一个场域空间,它往往将观众完全包围,产生类似电影放映厅的效果,从而带给观众前所未有的感官震撼。与此同时,既定的艺术接受与欣赏模式被抛弃,通过计算机技术的运用,观众可以参与作品的创作,可以与艺术家及其作品进行互动。电脑和互联网的普及更是催生出了以万维网为载体的网络艺术。

由于与天主教圣城梵蒂冈的地缘关系,并先后作为“欧洲共同体”(1957年建立)和“欧洲联盟”(1993年诞生)创始国之一,意大利的文化艺术原本就不把民族性和地域性作为自己的价值尺度,而将整个西方乃至世界看做一个统一的文化价值体系,经济全球化时代的文化艺术原本当代艺术家更是没有同期许多第三世界国家艺术家为之焦虑的“民族文化身份”问题。作为一个高度民主化的国家,社会分工将争取公民权利和社会平等职责交给了政治家,

意大利当代艺术几乎不再把纯社会学的主题作为自己关注的目标,而人类的心灵世界、自然与宇宙的奥秘、生与死、爱与恨、未来与梦想等等则是艺术家迷恋的永恒主题。

对消费主义的批判与对商业文化的迷恋构成了包括意大利在内的整个西方当代艺术最大的悖论。一方面,艺术正在越来越强烈地反抗着消费文化对人类心灵与精神的侵蚀;另一方面,艺术也在越来越鲜明地打上商业文化的烙印。当代艺术家热衷于表现消费主义时代人们喜闻乐见的种种题材,而且乐于让艺术本身成为大众消费品。与知名品牌合作成为当代艺术创作的普遍而又通行的策略,甚至艺术的创作与推广也完全借用了商品生产与营销的模式。艺术与时尚的关系从来没有像今天这样密切,不管是不是同床异梦,艺术与时尚都在你中有我、我中有你的亲密合作中实现了互利共赢。

女艺术家的崛起是意大利当代艺坛引人注目新的现象,在此之前的意大利艺术史几乎是一部男性艺术家的历史,即使是在妇女解放运动过去多年,西方其他国家女艺术家纷纷登上世界艺术舞台的时候,具有悠久艺术传统的意大利也长期没有给女艺术家以应有的席位。以瓦内萨·比克罗夫特、保拉·皮维和茜茜为代表的这批蜚声国际艺坛的女艺

消息树

陕西国画名家展再现“长安精神”

本报讯 (记者朱永安)由中国文联、中国美协、陕西省委宣传部、陕西省文联主办的“长安精神——陕西当代中国画家作品展”,将于5月28日至6月6日在中国美术馆举办。这将是继上世纪60年代“长安画派”进京展出后陕西美术群体的又一次集体亮相,汇集了刘文西、崔振宽、王子武、张振学、王炎林、王金岭、江文湛、郭全忠、赵振川、王西京、陈国勇等16位画家的百余幅代表作。

李铎艺术馆将落户湖南醴陵

本报讯 (记者续鸿明)4月25日,中国人民解放军军事博物馆、湖南省醴陵市人民政府、书法家李铎在京签订了合建李铎艺术馆协议书。据悉,李铎艺术馆预计在2012年底建成开馆。

李铎艺术馆选址于李铎的家乡湖南省醴陵市,由醴陵市人民政府投资承建。该馆和同时启动建设的陶瓷博物馆、陶瓷书法艺术体验中心共同构成一个大型文化产业项目——中国醴陵陶瓷艺

术城。据悉,李铎艺术馆由意大利阿克雅建筑设计有限公司设计,建筑面积1万平方米,总投资超过1亿元人民币。该馆由一个主馆和两个分馆(综合展馆馆和多功能厅)构成,主馆以李铎书法艺术为主题,包括李铎诗词、题匾题字、题画题词、论书断语、孙子兵法碑刻、摩崖石刻碑刻、实物陈列等。馆内所有陈列品由李铎无偿捐赠。该馆建成后由醴陵市人民政府成立专门机构进行日常管理。

中国美术创作研究福建基地揭牌

本报讯 日前,文化部艺术服务中心中国美术创作研究基地——福建省基地授牌仪式在厦门举行。文化部党组成员、部长助理高树勋和厦门市副市长臧杰斌共同为基地揭牌。揭牌仪式后,“学术的品格——中国美术名家作品邀请展”和“海峡两岸美术名家作品展”同时开展。展览汇

集了80多位当代画家的人物、山水、花鸟作品,展现了不同地域、不同流派的画家对人文、自然不同的解读。

文化部艺术服务中心中国美术创作研究基地是以产业化、专业化、规模化和可持续发展为战略目标建立的全国连锁加盟合作产业服务机构。(张颖)

2011今日艺术奖正式启动

本报讯 由今日美术馆与瑞信银行主办的“瑞信·2011今日艺术奖”评选活动日前正式启动。组委会已邀请中国当代艺术领域最为活跃的25位专业人士担任推荐委员,由推荐委员向评委公司推荐参选艺术家。评委将分别从艺术家的创造力、思考能力、材料运用、

艺术语言的独立性和文化的延续性5个层面对参选艺术家进行全面考量。入围艺术家作品展将于今年10月在今日美术馆举办。

今日艺术奖是国内首个由美术馆设立的当代艺术奖项,每年向一位具有创新贡献的艺术家授奖。(潘诚)

海外中国艺术家在京联展

本报讯 (记者蔡萌)4月22日,由北京时代美术馆、中国当代艺术基金《艺术银行》杂志主办的“体外的心脏——海外中国艺术家联展”在时代美术馆揭幕,展出了34位海外艺术家的摄影、架上绘画、装置、水墨和版画作品。据策展人刘国鹏、肖歌介绍,

参展的34位海归艺术家们,在寻求对构成其文化身份来源的母体文化进行重新理解和定位的同时,也在对异域文化的接触中调适已有的艺术态度和认知限度,从而呈现出更为开阔的艺术认知能力与艺术表现方式。展览将持续至5月5日。

无题 菲亚特飞机G-91(装置) 1999年

保拉·皮维

术家的崛起,不仅彻底改变了意大利艺坛男性一统天下的格局,而且给世界当代艺术带来了新的活力。

艺术家创作小组和团队工作室的大量涌现是西方当代艺术的又一显著特征。由于当代艺术创作手段的复杂化和专业化,许多采用声光电等计算机综合技术来进行创作的艺术家都采取了集团军作战的新方式。在兼有视频、音频的大型装置作品的创作中,

各类专业技术人员各负其责,彼此合作就变得十分必要。对于3D动画之类的虚拟数字艺术作品的制作更是需要专门的软件设计和技术制作人员的通力协作。除此之外,人力资源和财务管理、艺术推广和营销等方面的人员都成了艺术创作集体的组成部分。当代艺术家创作小组具有公司组成与运作的一切特征。

(作者为中国中青年美术家海外研修工程研修学者)