

放风筝(国画)
47.5厘米×29厘米 王明明

刚刚从温家宝总理手中接过“国务院参事”的聘书,身兼数职的王明明近期一个出人意料之举令人注目。他在攀登自己的艺术高峰并日臻化境之际,以自己6至13岁间的画作来回眸即将到来的花甲人生。其间蕴含的博大与从容令人感叹,而由“艺海童年——王明明儿童时期作品展”所引发的关于当下艺术创作的思考、中国画家的培养、对待传统的态度等话题,更是意味深远。

自2000年以来,“心迹自然——王明明花鸟画展”“寄情怀古——王明明手卷展”和“古意毫端——王明明书法展”陆续举办,展示了王明明在诗书画方面的追求。而将于4月27日开幕的本次“艺海童年”展则阐释着这一切成就的发端。

6岁时所作《厂甸归来》中,大公鸡、小青蛙以及憨态可掬的娃娃熊,仿佛能让人听见它们的歌唱;《全国大丰收迎接新国庆》中,那些花生、玉米、葡萄、辣椒、麦苗,像童话故事里的小人儿一般生动有趣;7岁画作《中山公园暑期儿童游园晚会》,人物众多,场面宏大,色彩绚丽,闪耀着不一般的才华……这些儿童画布局完整,远近层次丰富,明暗疏密有致,甚至连题款、印章都有模有样,今天看来依然很有观赏性。值得注意的还有,包括人民公社、大炼钢铁、绿化造林、学习王杰、集会游行等题材,触及了当时的社会现实,经过童心童趣的取舍之后极具质朴的情愫与味道。

集全国政协常委、国务院参事室副主任、中国美术家协会副主席、北京画院院长等众多头衔

于一身的王明明,从艺道路颇具传奇色彩。他5岁拿画笔,8岁进少年宫学画,幼时画作即赴十几个国家参展并获奖。14岁时“文革”开始,只能在家中习画练字,仍通过写大字报、标语和大楷等持续学习。16岁时进手扶拖拉机厂,成为一名铣工。十年“文革”,十年彷徨,他一样经历了许多人生曲折。“文革”后,他报考了中央工艺美院并被录取,却阴差阳错地没踏进专业美院大门,最后转入北京画院从事专业创作,数年后一跃成为当今中国画坛的领军人物。美术评论家邵大箴说他的画“平淡中出奇”,而其作品中呈现的深厚传统底蕴和大众气象,更让很多人折服。其间到底有什么奥秘?

“从50多年前人们眼中的‘神童’演变成今天成功的艺术家,父亲拥有的不仅仅是对生活的热爱、在艺术上的天赋,更多的是他对传统艺术和前辈老师们的推崇和尊重,以及为了追求自己热爱

的艺术事业所付出的比常人更多的努力。”王明明的儿子在一篇文章中这样描述眼中的父亲。

王明明的书画启蒙也源自于自己的父亲,他幼时即被着意培养,常被带去荣宝斋等地参观展览、观察生活,并遍访名家,转益多师,如陈半丁、李苦禅、刘凌沧、张正宇等。后在周思聪和卢沉的引导下,开始接触学院正规的速写、素描等水墨画学习模式。但他对于西画的培养方式只是接触、了解,却并未钻进去,最终还是有意无意地沿着中国画的传统路子走了下来。虽然这样的成功不可复制,但在这个过程中,他学到了受益终生的内容——观察方法。也正因此,他一直呼吁,“中国画有自己的观察方法和学习方法,如果学校不去研究、不建立中国画特有的体系,中国画的发展不可能有大起色。”

回望这些作品,王明明深有感触地说:“今天看来这些作品虽不完美,却可以让我深深看到

并思索自己在后来艺术发展中的得与失,唤起重新寻找失去的艺术真谛的勇气。”他还说:“这些作品让我不断追问自己:在一生不断追求的绘画技法中是否失去了自然天成?在探索观念的更新时是否失去了艺术的本真?在理性的艺术思索里是否失去了艺术的灵感与激情?在对名利的渴求下是否失去了艺术的纯洁?在强化写生与相机的作用时是否忽略了记忆力与纯真的眼光?”因为这自然天成、艺术本真、灵感激情、艺术的纯洁恰恰是儿时最本性的真情流露。据了解,生活中的王明明除了挤时间创作外,还坚持和儿子一起看欧美动画片,从以前的《猫和老鼠》、《大力水手》,到时下最流行的《功夫熊猫》、《冰河世纪》系列、《马达加斯加》系列等,一部也不落下。年近60岁的他依旧保持着那颗孩童般的心,纯净而真诚,十分难得。

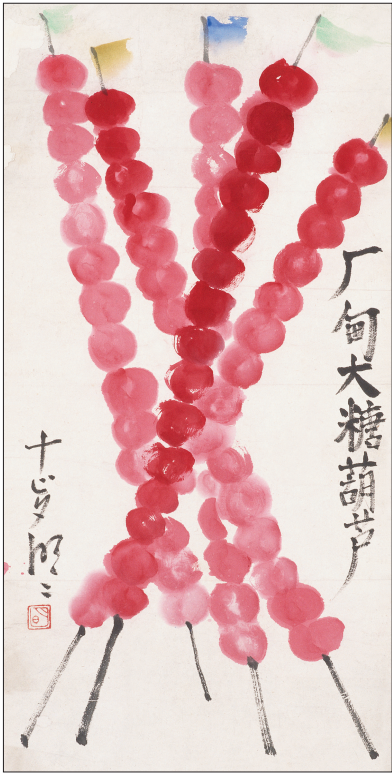
“童年时期是靠感觉、靠天

赋,自由挥写;青年时期是靠勤奋与刻苦训练、进修修身;中年逐渐形成了自己的风格,再静心体悟一些最根本的问题;而晚年要企求达到更高的境界,就不是技法所能解决的了,而要思索为什么画、要表现什么、追求什么样的境界。中国画的境界提升到了最后还是人格修为问题。”他这样总结道。

“人生所需的知识有80%是在学校之外的实践中获得的,所以早年独立思考感悟、独立学习能力的锻炼对于一生的成就非常重要。”“以西方的写实艺术观点和评判标准来评价中国画,这本身就是没有文化自信的一种表现。中国画艺术发展归根结底要依赖于人格的重建,人格的重建要依赖于文化的创新,所以我们还必须回归传统文化,在其中涵养孕育,这样才会有中国画艺术的创新,这才是中国画艺术在21世纪的发展方向。”王明明对中国画的思考和探索从未停止。

过队日(国画)
25厘米×25厘米 王明明

厂甸大糖葫芦(国画)
25厘米×25厘米 王明明

当代艺术的价值谁说了算

——访英国策展人凯伦·史密斯

本报记者 朱永安

木材、金属等建筑废料组建的巨型通道在漆黑的展厅里隐隐呈现,散发着人们并不陌生的“污染气体”的味道。4月21日,史金淞的这件名为《过去》的巨型装置在今日美术馆展出。从黑暗中走出来,完成了好奇的探索,摆脱了“毒气”的侵袭,每个观众的脸上都流露出一丝笑容。“您怎么理解这件作品?”“刚走出来,有点累,还没来得及想呢。”栗宪庭的第一感受与其他观众并无不同。

两天后,同样是在今日美术馆,奔驰汽车、时尚摄影、影视明星构成了另一场完全不同的展览——陈曼摄影展。除了新推出的展览作品《五行》和《四大天王》,摄影家的合作杂志以及Mercedes-Benz、GUCCI、L'OREAL、CHANEL等国际品牌也被人津津乐道。

一个在暗室里,一个在聚光灯下;一个看起来会赔钱,一个看起来会赚钱……进一步比较也

许会显得“市侩”而“牵强附会”,但这有时又是人们形容当代艺术的惯用语。而在这两个展览的策展人——关注和推介中国当代艺术近20年的凯伦·史密斯看来,看清“复杂”是认识当代艺术的第一步。

感兴趣是第一位的

记者:您策划一个展览,在选择合作者上有什么标准?

凯伦·史密斯(下称凯伦):有时候发现作品很有意思或者艺术家在真诚地苦思冥想一个问题,我几乎全凭感觉作出判断,然后就会寻找机会把展览做出来。但我不太愿意和商业画廊合作,而更愿意选择一个公益性的机构来做展览,这样可以避免商业上的担心。

记者:陈曼的展览在运作上看起来商业气息也很浓,“商业上的担心”意味着什么?

凯伦:这不是同样的概念。商业画廊本身就是依赖商业运作的,这无可厚非。他们会有明确的艺术家和客户定位,但这些并不一定是我感兴趣的。比如做装置或者影像,很难获得商业上的成功,在商业画廊做起来就会比较麻烦。

陈曼作为一位职业摄影师,很早就进入了商业的圈子,并获得了成功。这次的区别是展出她感兴趣并倾心投入的艺术创作。对展览的商业赞助和画廊的商业运作不同,当然这种关系仍然是复杂的。

记者:商业化需要吸引人,但当代艺术的装置作品又常让人费解。

凯伦:我并不认为史金淞的作品有多么费解,它营造了一种让人感到潜在危险、好奇和犹豫的氛围,作品命名“过去”,本身就具有动词和名词的双重内涵。

有一次我去他的工作室,经过北京的三环到六环,发现有特别多的卖废品材料的地方,他们会把废品分门别类:木头、瓶子、钢材等等。这些是城市拆迁和建设背景下的独特景观,而在城市建设中,地下的各种通道则会给人带来某种不安全感。史金淞把这些不同类型和规格的废料进行了重组,用“过去”打造了一个通向未来,却让人感觉有着潜在危险的通道。观众是否愿意在黑暗中走过去?这种现场体验不需要太多解释。

资本对艺术的影响不可避免

记者:策展人对展览的作用是什么?

凯伦:不断发现艺术家、发现

作品,特别是参与到作品的创作中去是一件非常有意思的事情。艺术家在创作中会有困惑、会提问,策展人同样也会提问,这是一个互动过程。

有时候策展人的名字会在许多地方出现,有些展览,特别是群展,人们最后只记住了策展人的一个名字。如果展出的作品成功,你可以说这个策展人有一点水平;如果只是挂一个策展人的名字,那这个展览就没意思了。我希望自己给人的印象是总在不断变化,没有重复做过同样的展览。

记者:从1992年到北京以来,您与不同年龄段的中国当代艺术家都有过合作,今天被人们热捧的似乎还是那些“老人”,年轻艺术家也许会有所抱怨。更深层的问题是,当代艺术的成功是否由资本塑造?

凯伦:今天的当代艺术在资本全球化中已经被市场掌控,这是一个事实,中国也不例外。上世纪八九十年代的艺术家是带着“中国”这样的背景和身份走出去而被接受的,今天年轻人的发展背景已经不同。一方面是美院扩招后,学生人数快速膨胀,另一方面社会开放,人们觉得当代艺术有了合法性,除了798、M50这样的地方,现在年轻艺术家在国外美术机构参加展览也不是新鲜事了。

艺术家需要生存,需要有人收藏他的作品,在这一点上,如今中国的年轻一代艺术家与外国艺术家一样。但回头来看,其实成功没有那么容易,上世纪80年代时中国没有画廊,艺术圈里偶尔有些互动,90年代才

有外国人逐渐介入一些展览。所以说,年轻人的困难也是正常的,这是对艺术家的考察,看你能不能坚持,是否真正有投入艺术的愿望。

美术馆应参与当代艺术评价标准的建立

记者:许多“当代艺术”不易理解而且让人觉得技术含量不高,一件作品有没有价值谁说了算?

凯伦:的确,我们会看到有些人把当代艺术的ABC拿过来组合、模仿,但却算不上真正的艺术。同时,中国普通观众对后现代艺术作品的理解也会有一些困难或障碍,但如同T台上的服装表演,并非每个人要那样去着装,却仍然愿意欣赏。想象力需要一个释放的空间。

今天中国当代艺术的混乱在于没有建立一个评价的标准,而美术馆应该发挥这样的作用。现在美术馆生存很难,有人租你的空间,你要调整自己的项目,你拿了他的钱,就不能告诉他作品水平不够,美术馆没有办法定艺术的评价标准。美术馆展出的作品都是好的吗?如果不是,那么人们就不知道该相信什么。

记者:美术馆的品牌和影响力其实和国家文化的建设密切相关,恐怕不是短期内能够建立的。

凯伦:我想随着经济社会的进步,中国政府应该进一步支持美术馆的建设。特别像北京这样的城市,应该有一些值得中国人自己骄傲的美术馆,像泰特现代美术馆几乎是人们到伦敦一定要去参观的地方。

当然,也不是说今天有一个决定,明天标准就可以建立起来了,学术影响需要逐步建立。在国际背景下,美术馆本身的建设也面临着诸多挑战,这当然又是一个复杂的问题,古根海姆美术馆不是也做过阿玛尼的展览、摩托车的展览吗,其实所有人都在学习。

“艺术清华”造型艺术展

向日葵(国画)

祝大年

展期:4月25日至5月7日

展地:中国国家博物馆

“艺术清华”清华美院教师造型作品展是清华大学为庆祝百年校庆而推出的艺术活动,参展者除了清华大学美术学院的在职教师外,还有七位是已经故去的中国现代美术事业的先驱,他们分别是张光宇、卫天霖、庞薰莱、雷圭元、祝大年、张仃、吴冠中。清华大学美术学院(其前身是中央工艺美术学院)与中国现代美术事业的渊源颇深,庞薰莱创办了中国第一个现代美术团体决澜社,新中国国徽、政协协会徽、新中国十大建筑设计以及2008年北京奥运会等各种视觉标识设计过程中都有过清华美院师生的身影。展览显示了清华大学美术学院的雄厚实力。(美周)

百年雄才——黎雄才绘画展

日本万感之瀑(国画)
黎雄才

展期:4月20日至5月20日

展地:广州美术学院美术馆

黎雄才是我国杰出的美术家、美术教育家、岭南画派重要代表。1910年生于广东省肇庆市,早年师从“岭南画派”创始人高剑父,后留学日本东京美术学校。擅长巨幅山水,画作气势浑厚,自具风貌,被誉为“黎家山水”;又精于花鸟、草虫,早年人物写生更不无趣味神妙之佳作,是一位具有全面素养的杰出画家。

“黎雄才绘画展”是“百年雄才——纪念黎雄才先生诞辰一百周年系列展”之一,展出了黎雄才先生各个时期人物、山水、花鸟、草虫绘画作品300多件。主办方从2008年开始着手“百年雄才1910—2010”专项研究项目。3年来,已搜集到4000多件黎雄才先生的作品与文献资料,经过专家组遴选甄别及归纳整理,以系列展览的形式向公众全面呈现黎雄才艺术人生,从一个侧面展示岭南中国画发展的历程。“黎雄才文献展”和“黎雄才书法展”同期在岭南画派纪念馆和高要市黎雄才艺术馆举办。(美周)

全国书法名家邀请展

春风(书法)

谢云

展期:4月23日至5月23日

展地:河南安阳中国文字博物馆

中国文字博物馆是致力于文字保护、研究、传承和发展的专题博物馆,而书法作为文字的一种艺术表现形式,自然是中国文字博物馆馆藏、研究和发展的重要门类。为进一步推动中国文字研究与中国书法艺术之间的互动,该馆推出了首届全国书法名家邀请展。展览汇集了冯其庸、孙其峰、王学仲、刘江、谢云等名家及中青年书法精英的力作50余件。

据悉,此次展览开幕之际,中国文字博物馆同时被中国书法家协会授予“中国书法家创作培训基地”。名家邀请展是该馆发挥“中国书法家创作培训基地”作用,丰富馆藏、提升陈展水平、加强书法交流与研究的一项举措,旨在推崇当代最具影响力的书法艺术精英,展示当代最高水平的书法艺术作品,弘扬书法艺术,典藏书法精品。(续鸿明)

陈曼摄影展现场