

毕业创作为何屡屡涉嫌抄袭

刘一龙

6月,全国各大美院的毕业展正如火如荼地展开,在挥别校园之前,最后一次集体“演出”对于美院学子的意义不言而喻。作为大学四年学习和思考的整体呈现,毕业创作既是学子们心血汗水的结晶,也是他们走上独立艺术道路的第一步。

然而,最近频频爆出的毕业作品抄袭事件却让这场华丽的谢幕显得有些尴尬。据微博爆料:中国美术学院08级多媒体网页设计专业一学生毕业创作涉嫌抄袭设计师李小阳视频作品;华南师范大学08级一学生毕业创作涉嫌抄袭日本久米田康治的作品《再见,绝望先生》;中央美术学院实验艺术系一学生毕业创作涉嫌抄袭德国艺术家汉斯·哈克的作品……其中几例毕业创作甚至出现明显的抄袭痕迹,让人不禁叹息:美院学子的未来竟是抄出来的么?究竟是什么扼杀了本该天马行空的自我表达?又是什么让他们选择了这种自欺欺人的方式?

招生制度之殇

据一份针对美院学生的调查显示,55%的学生在回答“为何选择学习美术”时选择了“升学更为容易”的选项,仅有32%的学生是

“出于对美术的兴趣”。

的确,在竞争激烈的高考环境下,艺考对文化课要求较低,成了许多人晋升高校的唯一机会。许多高一文化成绩不理想的学生,在高二便开始选择学习美术,并进入培训班速成练习,以此逃避高考的压力。这些培训机构直接灌输给学生应试技法,让学生在尽可能短的时间内达到升学要求。

这种以投机为目的,重复而高强度的训练模式加之高额的收费,增加了学生的心理压力,更无法激起学生对艺术的热情。而近年来各大美院纷纷建立新校区,扩大招生规模,更加剧了艺考投机的势头。生源素质的下降直接导致了学生对待学业不认真,在毕业时自然也无法交出满意的答卷。

美院教学问题重重

优秀的教师是一所学校的灵魂,是指引导学生如何找寻自身艺术兴趣的指路明灯。而现在许多学生对授课老师处于“一般”“不满”的状态。

“有些老师心不在焉,对学生的指点只是简单的三言两语。还有一些老师教得很认真,但是只是教技法,对于如何进行创作,如

何激发灵感,则很少谈及,这样让我在创作的时候非常迷茫。”“学校设置的课程结构比较单一,尽各种技法的训练,对学生的文化构成并不重视。”“有些老师在外面开公司,对上课根本不在乎,有时候就派一些在读的研究生给我们上课。”学生的质疑和抱怨一定程度上反映了美院教学存在的问题。追溯这些问题的缘由,与教师的选拔制度不无关系。目前的美院教师的选拔基本是从学校到学校,有些资格老的教师不思进取,利用美院资源,在外面赚取外快。而许多年轻教师的知识结构则相对单一,思路不够开阔,对艺术圈和艺术市场的动态也不太关注。这样容易导致闭门造车,刻板化、教条化的情况发生,再将这样的方式用到教学实践,对学生所造成的不良影响也是显而易见的。

拓宽学生的知识范围,重视对学生哲学、文学、艺术史论方面的基础教育,让学生在知其然的同时,也能知其所以然,增强自主学习、自主创新的能力,这已成为美术学院学科建设的当务之急。

抄袭是否“可以理解”

面对毕业创作抄袭的现象,

学生们所持的态度不尽相同。其中不少学生表示“理解”:“绘画的学习原本就是从临摹开始的,大学毕业只能是一个阶段性学习的结束,有些学生有能力进行创作,有些还不具备这样的能力。但是,不完成毕业创作无法拿到毕业证,有些人只能铤而走险,借用他人的图式,对他人的作品进行二次加工。”“国内的某些专业,比如设计、插画、动画等,原本起步就晚,发展落后于日本和欧美国家的同类专业,我们学习的许多范本也都来自那里。现在让我们原创,有点赶鸭子上架,在这种情况下,借鉴国外的成功作品就成了一个重要的渠道,这样虽然无奈,可毕竟不至于做得太差。那些完全照搬照套属于少数,大部分还是在借鉴的基础上加上了自己的创新。”

也有一些同学认为抄袭不可接受:“既然是毕业创作,那就应该是自己的东西,哪怕是幼稚的、没成型的,但起码呈现的是自己的想法,这样的创作也算是对大学生涯学习的一个回顾。如果毕业创作都抄袭他人的作品,那作品跟一具徒有其表没有灵魂的空壳无异。而且抄袭作品一旦混过关并得到认可,那么这将会是对原创者的极大打击。长此以往,原创者

会越来越来,而抄袭的人会越来越多,抄袭有百害而无一益,所以应该坚决杜绝这种做法。”

对待毕业作品涉嫌抄袭的现象,不同的看法反映了不同学生的学习进程和艺术观念。诚然,艺术创作不是空中楼阁,没有临摹作为基础支撑,很难达到高点。但是临摹者应该清楚,临摹是为了了解前人作品中的灵感与精髓,体会前人的用心,进而让自己的创作更好,达到自己的理想状态,所以临摹并不能成为抄袭的借口。一个艺术工作者,如果只是从外在层面简单模仿,照搬照套而没有自己的艺术理念,那么他的创作也只能是低层次的“山寨”作品。这样的作品,即使一时获得名利,但终究不会有大的成就。

徐悲鸿曾说:“治艺之大德,莫如诚,其大敌莫如巧。”艺术创作,尤其是原创历来都是一件非常辛苦的工作,需要耗费创作者巨大的心力,经过不断地探索才能有所成。面对着浮躁的社会,如何保持一份真诚,执着,坚守心中净土,从而拒绝所谓的“创作捷径”,不仅是对所有艺术工作者的共同考验,也是每位有志于走上艺术道路的学子应该深刻思考的命题。

画因云而更韵(国画) 王林森

王林森:画不尽赣鄱神韵

毕玺

井冈山的红日、庐山的云瀑、三清山的崖壁、鄱阳湖的鹤群……江西的山山水水最为熟悉,也最有感情,描绘江西的风光在他的优势。“艺术创作的地域性特色从来就是不容忽视的。就像人们常说的‘只有民族的才是世界的’那句话所揭示的道理一样,我们画画,或许也‘只有地方的才是中国的’。”

江西的山画资源十分丰富,除了独特的自然风光外,江西在历史上出现了很多大画家,从董源、巨然,到徐熙、杨无咎、方从义、罗牧、八大山人、陈师曾、王梦白,一直到现代的傅抱石、黄秋园等。而以罗牧、八大山人为首的“江西画派”更是中国绘画史上的重要流派之一。陈履生认为,王林森的聪明之处正表现在对江西山水资源的发现和利用上。这其中的根本是源于他对家乡山水的情感,而发自内心的情感表达往往能够跨越技术的障碍,更加真诚。

虽然王林森没有艺术院校专业学习的经历,但因为个人的爱好,几十年来,无论是在“上山下乡”的艰难岁月,还是从政后的繁忙公务之余,他都没有放下画笔。他在尝试过水彩、水粉、油画、国画等多个画种,画过花鸟、人物、山水等题材后,决心主攻山水画创作。

源自爱好的坚持,就少了浮躁,处于业余的身份,就少了束缚。中国国家博物馆副馆长陈履生说,他偶然看到了王林森的几幅山水画,便打消了对“官员画家”的成见。中国绘画的特殊性在某种程度上表现着“业余性”,是业之余的雅兴、文人素养支撑着绘画的发展。“作为中国美术家协会的会员,王林森能够像古代为官的画家那样在公务之余倾心于笔墨,而且具有自我面貌,实在不易,这应该引起那些以绘画为专业的画院画家的深思。”陈履生说。

生于江西的王林森,5岁被父母带到湖南,23年前返回江西工作,并长期在省市担任领导干部。由于工作和爱好绘画的原因,他几乎把江西每个地方都走到了。“江西的山水既有北方山川的雄浑之气,又有江浙一带南方山水的清秀之美,同时,江西的生态环境也保护得比较好,森林覆盖率排在全国前列,到处是青山

绿水,云蒸霞蔚,不比国外的一些风景名胜差。”王林森说,自己对江西的山山水水最为熟悉,也最有感情,描绘江西的风光是他的优势。“艺术创作的地域性特色从来就是不容忽视的。就像人们常说的‘只有民族的才是世界的’那句话所揭示的道理一样,我们画画,或许也‘只有地方的才是中国的’。”江西的山画资源十分丰富,除了独特的自然风光外,江西在历史上出现了很多大画家,从董源、巨然,到徐熙、杨无咎、方从义、罗牧、八大山人、陈师曾、王梦白,一直到现代的傅抱石、黄秋园等。而以罗牧、八大山人为首的“江西画派”更是中国绘画史上的重要流派之一。陈履生认为,王林森的聪明之处正表现在对江西山水资源的发现和利用上。这其中的根本是源于他对家乡山水的情感,而发自内心的情感表达往往能够跨越技术的障碍,更加真诚。生活的经历与情感的积淀是绘画的基础。王林森的画题材丰富,涉猎广泛,又常有巧妙的构思,寓情于景。他画井冈山,不局限于红色题材,《井冈山春晓》等一批作品表现的正是那方水土的绿色生态之美。他画庐山,不囿于“井冈山是阳山,庐山是阴山”的说法,将迎客松等景观画得生机盎然、壮美阳刚。王林森最崇拜八大山人和傅抱石,他在作品《八大门前柳色新》自题:“今人学画均须学八大,且关键是要学其深藏在艺术作品背后主于妙悟、道法自然、重在神韵、不跟踪的哲学思想,这样方可得其艺术真谛,融会贯通,举一反三。”除了以古为师,多年来的艺术追求还让王林森结识了许多当代名家,转益多师让他的“业余”创作有了越来越多的成果,而那画不尽的赣鄱神韵和刻骨铭心的家乡情结,则将指引他在绘画的道路上走得更远。

不同的艺术 相同的追求

——牟晚秋和马努埃尔·菲尔盖雷斯的绘画

本报记者 高素娜

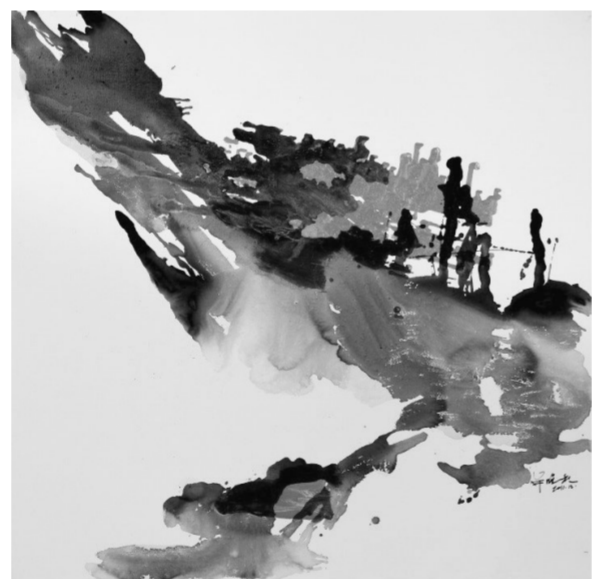
牟晚秋与马努埃尔·菲尔盖雷斯的结识非常偶然,作为马努埃尔在中国个展的开幕式嘉宾,牟晚秋惊讶地发现,他们虽相隔万里,但在艺术语言和创作方式上却有着惊人的相似。马努埃尔对牟晚秋的创作也充满了兴趣,在一系列的对话与探讨后,他们开始互为欣赏,成为知己,并深入交换了彼此的艺术观点与心得。6月16日,由文化部和墨西哥驻华大使馆主办,中国对外文化集团公司、四川博物院承办的“牟晚秋、马努埃尔·菲尔盖雷斯——中国与墨西哥艺术家双人展”在成都四川博物院展出。

牟晚秋是四川泸州徐永人,大学毕业后到四川宜宾学院从事教育工作近30年。他深爱中国传统的水墨画,在创作中常用油画的材料来体现水墨的写意精神。花鸟,特别是荷塘里的荷花是牟晚秋近年的最爱。牟晚秋的荷花,最精彩处在于随风摇曳,那些硕大的荷叶,无论是墨绿色、灰褐色还是黑墨色,不仅保留着纸本水墨大笔铺写的笔意形态,也都呈现出油彩和丙烯特有的光泽与肌理。他本次展出的《作品二十二号》中,在玫瑰色和金黄色的背景下,连片成荫的荷叶团块,被左上方凌空而下的墨色代替,透露出磅礴的生机。虽没有连片荷叶的半点形象轮廓,但右边流淌的几条黑线和滴洒出的横线,却似乎又带给观者池塘的联想。

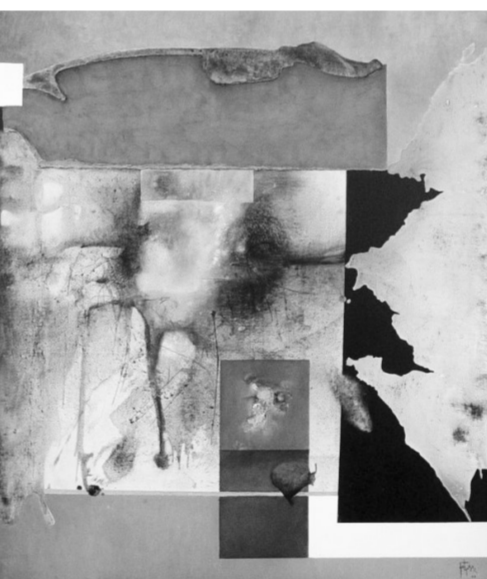
马努埃尔是墨西哥著名抽象艺术家,除绘画外,还涉足雕塑和浮雕壁画领域。今年3月,他在中央美术学院举办了他在中国的首次个展。在他看来,艺术创作是一个不断自我否定的过程,只有经过很多次失败后,才能与材料达成良好的沟通,创作出满意的作品。当记者请他给当下青年艺术家一些建议时,马努埃尔说:“首先我们要非常热爱艺术,然后努力、努力、再努力。其次,我建议大家不要靠艺术为生,最好找一些其他的方式生活,这样才能独立、自由地创作。如果你靠艺术谋生,你艺术作品的品质会越来越差。”马努埃尔认为,艺术是社会某一特定时刻的真实反映,任何艺术都不会脱离其所处的时代,学习艺术不能仅看艺术品本

身,还要看艺术的历史,要到艺术的发源地,或者到作品产生的地方去看一看。

本次展览的策展人高峽说,牟晚秋发展了中国文人大写意水墨画和中国式油画的面貌,他用油画、丙烯、亚麻布的媒介和手

作品二十二号(油画) 牟晚秋

玻璃的情情话(油画) 马努埃尔

法来绘画中国水墨的质感、气韵和视觉效果,他的作品充满了中国特有的东方美学韵味。作为“叛逆的一代”的代表人物,年过八旬的马努埃尔被认为是墨西哥和拉丁美洲抽象艺术的先锋和里程碑,其作品厚重坚实,深沉老

道,精彩华贵,充满了西方特有的美学韵味。此次展览不仅是对中建交40周年的献礼,也为我两国西人群众了解墨西哥现代艺术和中国当代艺术的发展,促进两国人民的文化交流发挥了积极作用。

回声壁

■“我的期待是:第一,把美术学院同设计学院分开。第二,把现在扩招的状态赶快停下来,逐渐恢复到美术学院的精英人才培养的阶段,不要再继续普及美术教育,这类教育留给综合性大学去解决。目前的阶段,美术学院的功能会越来越弱,只是培养一种普及性的、大众式的美术人才,这类人才只能进入到商业和工业,很难进入到一个艺术家的领域。第三,我认为将来应该越来越缩小美术学院,使之变得精英化,进入到更加纯粹的艺术状态。”

——广州美术学院造型学院院长郭润文说“应该缩小美术学院”

盲目扩招,专业设置紊乱,精英人才难出,归根结底,都是应试教育和教育产业化惹的祸。

■“据不完全统计,私下交易的成交额占到了中国艺术品市场总成交额的60%至70%。因为私下交易的猖獗不仅仅是对一级市场造成了严重的冲击,压缩了中国画廊业发展的空间,更为重要的是,它在市场的基础上,颠覆了市场增长而日益需要的规范性与秩序性。可以说,这是压在中国画廊业头上的第一座大山。”

——西沐撰文《中国画廊业发展的“三座大山”》

马路边摆个小摊还有城管过问,在家里高价卖画却无人来查,故此有名气、有路子的书画家莫不产自自销。私下交易不缴税,难监管,很多人暴富了,中国艺术品市场搞乱了。

■“我接触的90%日本专家认为《研山铭》是假的,而100%认为2010年拍出天价的黄庭坚《砥柱铭》是不对的。有时候我们会发现,日本人不敢买的,在中国那么高价居然也有人抢着买。”

——日本大阪市立陶瓷美术馆名誉馆长伊藤郁太郎说“日本人不敢买的东西中国人敢买”

《砥柱铭》真履存疑,但不影响房地产商王耀辉以其为抵押品套取了4.5亿元信托资金。此前,富商谢荣荣自制的“金缕玉衣”居然从银行骗贷6亿元。近年,某些“收藏家”频频利用“天价艺术品”忽悠银行。银行主事者须擦亮眼睛,别拿国家和百姓的钱做傻事。

■“如果一个区域的文化艺术没法保持一种独立的精神品质,没法为艺术创造一种自由、开放、多元的氛围,而是开口谈某某首长来指导参观、某某领导来题词题字,闭口说市场、价格,什么叫价两三千万,并将这样的东西作为某一区域文化艺术的主导,那是很要命的。”

——中央美术学院美术馆馆长王璜生谈“做馆长而不是长官”

只做表面工作,唯上、唯商是从,不能形成真正的文化繁荣。时下的美术展览开幕式,排场越来越大,领导越请越高,发言越来越长。可否在美术馆界呼吁一下:先从开幕式改起。不妨从简、高效、务实,开幕式原本可以更艺术!

续随子 点评

消息树

中朝著名画家交流展举行

本报讯 (记者李百灵)日前,由中华文化促进会、鲁迅美术学院主办的“中朝当代著名画家交流展”在北京中华世纪坛举办,展出沈尧伊、黄永厚、袁武、秦龙、詹忠效、邹立颖、李晨、宗鄂、余魁军、程照10位中国画家,以及金昌吉、杨润峰、文正雄、咸成哲、朴俊、高秀镇、金成民、金建、金哲宇9位朝鲜画家的作品。参展的朝鲜艺术家包括人民艺术家、功勋艺术家和一级艺术家,均来自朝鲜专业美术创作的最高机构万寿台合作社。两国艺术家的作品,不论是简笔小品,还是重墨巨幅,均技法精湛,构思奇妙,形式与内容完美结合。

吴冠中师生联展“苦瓜家园”

本报讯 由百雅轩文化艺术机构主办、清华大学吴冠中艺术中心支持的“苦瓜家园——2012吴冠中师生作品展”,6月24日至7月24日在北京798艺术区百雅轩艺术中心举办。取名“苦瓜家园”的此次展览,源于1991年在中国历史博物馆举办的吴冠中师生作品展。苦,苦学,苦问。苦瓜家园,苦难的家,艺术的家。曾经求学问道的15位学生,王怀庆、王泰生、卢新华、闫振铎、任景钦、刘巨德、刘永明、杜大恺、李木、李付元、杨延文、林学明、赵士英、钟蜀珩、黄冠余,都是在苦涩的道路上成长,同属一条藤上的苦瓜。在2012年盛夏,他们把作品集结起来,与老师的作品安放在一起,向他们的老师致敬。(红明)

当代名家邀请展亮相国粹苑

本报讯 (记者高素娜)近日,由中国对外艺术展览公司主办、北京九州书画艺术研究会承办的“时代精神——中国当代国画名家作品邀请展”在北京国粹苑美术馆举办,展出来自北京、河北、黑龙江等地的百余位艺术家的作品。本次展览历时3个月准备,从90岁高龄的中央美术学院教授戴泽,到40岁左右的中青年画家,均分期、分批进行了主题创作。展出的数百幅作品,既有古意山水、现代都市,也有草原牧人、写意花鸟等,不仅呈现了艺术家们对于生活、文化不同的理解和关注,也反映了他们在经历了中国画的现代探索之后,尝试回归传统的笔墨精神。

刘艺展“墨海情深”

本报讯 由中国书法家协会、中共日照市委宣传部主办,日照市文联、日照市文化产业办公室承办的“墨海情深——刘艺日照书法展”,日前在山东省日照市博物馆举办。本次展出的60余幅作品,涵盖行草隶篆诸体,多为近作,也有从历年来创作中挑选出来的精品。展览开幕式上,刘艺还向日照市外国语学校捐款20万元,成立刘艺图书馆,用以支持校园文化发展。刘艺,1931年生,原籍台湾台中市。曾任中国书协副主席、创作评审委员会主任、编审。现为中国书协顾问,他精于草书,兼擅行、楷、隶、篆诸体,书风清健飘逸、洒脱自然,作品享誉业界。(胡亮)

攀天红美术馆开馆

本报讯 日前,攀天红美术馆和攀天红典藏馆开馆仪式和首展“中国画家作品邀请展”在京举办。两馆位于北京昌平区北七家宝隆艺园,美术馆主要展示书画艺术,典藏馆则主要展示红木家具。攀天红公司董事长陈聪海表示,将以促进书画产业发展为宗旨,以发掘与培养优秀艺术家、发布与传承优秀书画作品为目标,力求把古典红木家具与中国书画艺术有机结合,打造独特经营方式。“今后我们将逐步推出更优秀与精美的作品,让本区域的朋友更多地了解国内名家书画作品,了解攀天红美术馆,了解中国传统文化。”(亦言)