

第五届北京国际美术双年展

关注“未来与现实”

本报记者 朱永安

“十一”假期,北京的中国美术馆成为许多热爱艺术的市民和外地游客的心仪之选,馆外排队领票、馆内人头攒动的场景几乎成为常态。9月28日在此开幕的“2012·第五届中国北京国际美术双年展”占据中国美术馆一层和三层全部展厅,来自84个国家的艺术家的逾700件作品让各地观众大饱了眼福。

聚焦“未来与现实”

本届北京国际美术双年展以“未来与现实”为主题,按照把未来的精神追求与现实的人文关怀结合起来的理念,向海内外艺术家征集作品,获得了数以千

计的艺术家提交的作品和草图,通过评选形成了如今的展出阵容。

当今时代,人与自然的紧张关系以及各文明之间的冲突,引起了人们对未来的普遍焦虑,在“未来与现实”的总主题下,艺术家们以审美的智慧表达对未来和现实的期许和反思,体现着艺术创作的重要责任。中国美术家协会主席刘大为表示,第五届北京国际美术双年展确定“未来与现实”的主题,表明中国与世界各国当代艺术家有着面对当今人类社会现实困境、共创美好未来的热切心情和强烈愿望。

中央美术学院教授邵大箴认为,中

国社会在改革开放以后发生了翻天覆地的变化,近十年世界的自然环境也发生了重大变化,人们对未来总是充满憧憬和期待,当人们试图逃离浮躁的生活遥望未来时,又会不由自主地反观现实。经受了种种磨练的艺术家们正在热情地参与到生活的激流之中,关注社会的变革和变革中产生的新问题,努力用自己的智慧和艺术才能对这些问题加以回应。基于此,对于“未来与现实”的主题,艺术家们都表现出了一种敏感和积极的态度。

主展、特展精彩纷呈

本届双年展主展部分共有313件国外艺术家的作品和182件国内艺术家的作品展出,其中包括黄永玉、韩美林、袁运甫等39位特邀艺术家的作品。

意大利艺术家亚力杭德罗·卡迪纳尔的装置作品《重绘未来》以巧妙的光影技术,呈现了人类对于未来的思索;斯里兰卡艺术家卡兰纳戈达·杜米卡·尼罗斯汗的雕塑作品《后战争时期》以废弃的子弹构造花朵,寓意当今时代作为“后战争时期”所隐藏的不安;墨西哥艺术家亚伯·西门尼斯的油画作品《星际旅行》以虚幻的画面营造了对于人类未来生活的畅想空间……中国艺术家毕建勋的国画《牵手》戏仿张大千和毕加索牵手奔跑的场景,表达对中西文化交融的理解;李晓林的版画《幸存者》刻画了幸存矿工的群像,给人以痛彻的视觉冲击;王冠军的工笔画《今夜不回家》表现中国当代青年的瞬间情态,洋溢着青春的活力与彷徨……

中国艺术研究院研究员王键认为,本届双年展国外艺术家的作品更多地表现了对未来的描绘和想象,而中国艺术家则侧重于对现实的呈现和反思。中

国国家画院副院长张晓凌认为,展出作品总体上呈现着多元化的特征,参展艺术家在呈现现实与超越现实之间进行了充分的个性化表达。展览中宏大题材的作品较少,艺术家更加重视个人艺术语言的表现,并不刻意强调古典与现代等风格界限,乃至在画种上也体现出混搭的倾向。

此次参展的中国艺术家既有九旬老者,也有“90后”的新生力量,让邵大箴欣喜“江山代有才人出”。他表示,越来越多的中国艺术家注意观察和研究当代世界艺术思潮的变化,注意从其他民族和国家的艺术中吸收有益的养料。“当代的、有民族特色的中国艺术决不是封闭和保守的,从展出的这些作品中,我们可以清楚地看到中国当代艺术的开放姿态。”

按照北京双年展的惯例,除了主题展之外,本届北京双年展还设立了“印度当代艺术特展”“亚美尼亚当代艺术特展”“弗朗西斯科·戈雅版画作品展”和“墨西哥现代艺术特展”4个展览。其中的“弗朗西斯科·戈雅版画作品展”展出了160余件戈雅版画,他的《奇想集》和《战争的灾难》两套作品首次在中国展出,成为本届双年展的一大亮点。

艺术交流的国际平台

北京国际美术双年展自2003年开始举办,参展国已从第一届的42个增至如今的84个,参展艺术家总计近3000人,观众达数百万人,已经成为展示世界各国美术家风采的重要平台。本届展览开幕当日,就有约200位国外艺术家来到现场,艺术家们或站在自己作品前热情介绍,或三五成群探讨艺术,或与中国观众亲切合影,让人在欣赏艺术之余,感

意大利艺术家亚历杭德罗·卡迪纳尔的装置作品《重绘未来》

受到和谐愉悦的气氛。

来自美国的诺亚·申科告诉记者,自己是第一次来到中国,通过向组委会递交申请并被选中,能够在北京国际美术双年展展出自己的作品十分荣幸。更为重要的是,他结交了许多艺术家朋友。来自罗马尼亚的格奥尔基·扎哈里亚和维吉尼亚·维迪娅夫妇分别是参展的雕塑家和画家,虽然他们只能说很少的英语,却十分热情地与每一位提出要求的观众在自己的作品前合影。赫伯特·博拉诺斯是哥斯达黎加国立大学艺术与视觉传媒学院的教授,他告诉记者,在参展之前自己特意请哥斯达黎加驻华使馆的朋友帮忙制作了介绍自己作品的中文册页。他说,北京双年展有如此之多的艺术家参展让他感到惊喜,参与其中令人激动,能来北京看一看来自世界各地的最前沿的艺术作品,对于自己未来的创作也将有很大的帮助。

塞浦路斯共有9名艺术家参加此次北京双年展,虽然不是一个单独的特展,但塞浦路斯教育与文化部还是专门为参

展艺术家统一印制了宣传册页。女艺术家塔蒂娜娜告诉记者,她曾经参加过第二届和第三届北京双年展,此次参展作品正是结合她前两次来中国的感受创作,她以中国的水墨、宣纸和树脂玻璃为材料,创作了由人群构成的蜂巢形象,并配以蜂鸣的音响效果,来表达自己对当今时代理想的人群关系的理解。塔蒂娜娜说,选取中国素材进行创作,是因为中国文化中蕴含着和谐共融的精神内涵,现实中的人们虽然有着不同的宗教和文化背景等,但如果能以人性共通道德和对自然的认同与尊重,在一个大的“蜂巢”、社区中和谐相处,那么我们就有了共同的语言,发出的声音便是美好的。

中国美协常务副主席吴长江表示,北京双年展作为一个日渐成熟的国际艺术交流平台,除了要针对时代发出艺术家们的声音,促进艺术创作水平的不断提升,还要发挥联系世界各地美术家、促进交流和友谊的重要作用。各国艺术家们的精彩作品和感情流露或许正是对于这一初衷的热情回应。

牵手(国画) 毕建勋

朗润旷远白雪石

本报记者 李百灵

为纪念著名山水画家白雪石逝世一周年,“朗润旷远——白雪石绘画精品展”近日在北京画院美术馆举办,共展出白雪石创作的艺术精品及写生画稿等70余件,按照创作时间分三部分:上世纪50年代反映新中国社会主义建设的主题性创作,60年代开始进行远游写生作品及教学课徒稿,以及独具白雪石个人风格的山水画精品力作。历年出版的白雪石画册及专著也一并展出,以全面反映他在艺术创作和教育方面的卓越成就。

白雪石1915年出生在北平,曾先后师从于京派花鸟画家赵梦朱和山水画家梁树年,18岁时即加入了当时北平画坛具有相当影响力的绘画团体“湖社”。新中国成立后,白雪石从1951年开始注重学习新文艺理论,加深对艺术与生活关系的理解,并开始尝试人物画的写生创作。在上世纪50年代创作了一批反映社会现实生活、具有时代特色的现代人物画作品。

展览中一批从上世纪50年代末持续到90年代的写生作品,勾画了白雪石的写生路线图。白雪石一直在努力深入社会生活,寻访大自然,在不断的写生实践中探求新的艺术灵感。这些写生作品记录了一位山水画家艰辛的艺术历程,从燕山山脉到江南水乡,从黄土高原到漓江山水,到处都留下了白雪石的身影。从传统中走出来的白雪石很好地借鉴了西方绘画中写生方法,同时又继承了中国古人“搜尽奇峰打草稿”的创作精神。面对名山大川不仅仅是注重再现式的表达,而

饮马太行(国画) 白雪石

是注重传达山水意蕴的再创造。他的山水画清雅、清静、清秀,且不乏苍润之气,充满宁静安详与朗润的气息,被世人所称道的“白家漓江”,正是其中代表。

“我一直很喜爱白雪石的绘画,他的工笔画在传统的基础上有所创造,非常优秀。他的山水画真正做到了澄怀观道,且雅俗共赏,创造了一种新的艺术之美。尤其是他的桂林山水集中体现了漓江最美的东西,以至于李可染等很多曾经画过漓江的人,在看了他的画之后不再画漓江了,因为画不过白雪石。”著名美术史论家李树声说,白雪石的传统绘画功底很深,而学习传统要下苦功夫,“现在的画家最缺的正是这个。”

什么时代可以“鸾凤齐鸣”?

本报记者 续鸿明

一个名为“鸾凤齐鸣”的当代女性艺术展日前在位于北京宋庄的树美术馆举办,陈蔚、崔岫闻、奉家丽、何唯娜、姜杰、栗子、刘俐、娜布其、陶艾民、向京、叶甫纳、尹秀珍等41位具有代表性的女艺术家悉数参加,规模庞大,佳作荟萃,试图对当代中国女性艺术家的创作现状做出全面完整的呈现。

中国国家画院副院长张晓凌在展览开幕式上说,近几年美术院校的女生比例越来越高,社会上从事艺术的女性也越来越多。他自己在中央美术学院给研究生上课时,也发现在座的女生比男生多。他据此认为女性艺术的时代已经到来。

谈到展览主题“鸾凤齐鸣”的含义,展览的学术主持、美术评论家贾方舟说:“鸾和凤都是中国传说中的神鸟,它们羽毛鲜艳,体态优美,却是现实中不存在的美和理想的化身,也是女性的化身;鸾鸟与凤凰的意象既女性,又东方,极具本土色彩,从而凸显了中国女性艺术的基本特征:美丽的、温和的、富有魅力的、非对抗的、理想主义的,有别于西方的女性主义艺术。”

参展的女性艺术家此次拿出了各自的代表作,有传统绘画,有雕塑、装置,还有影像作品。这些女艺术家都是中青年,成长于西方文化融入后的中国现代文化背景下,在艺术方式、材料选择上则表现出与西方艺术的结合和对自身民族传统艺术的改造,显得非常丰富和复杂。在作品中既有中国传统特征,又有新的时代特征。

今年是龙年,此次展览的最初思路围绕“龙飞凤舞”“龙凤呈祥”等观念,后来选择了“鸾凤和鸣”这个成语,最后改为“鸾凤齐鸣”。贾方舟表示,意在体现女性艺术当下整体的面貌,强调大家一起鸣叫,一起歌唱。女性艺术长期处于失声的状态,没有话语权,而在现当代,它成为一个发声的主体,所以才能“齐鸣”。

在现实语境下,女性艺术群展虽然不太多,但往往带有女权主义的倾向。“鸾凤齐鸣”展览从选定的艺术家

及其作品看,却一反惯例,突出了女性艺术家温和的一面。“我过去做展览最前卫的部分就是女性主义以及特别强烈的女权主义,但这次没有凸显这部分观念,原因是客观上我国当代的女性艺术家们在这个问题上并不那么极端。”贾方舟说。

在今年4月揭晓的“第六届AAC艺术中国·年度影响力评选”中,7个获奖艺术家中有3个是女性,前所未有。贾方舟认为,这体现了女性主义观念,他认为向京、林天苗、崔岫闻、喻红是当代艺术的“M4”。贾方舟说:“近10年中,女性艺术家成长得很快,而且在这个过程中出现了很多优秀的艺术家,比如‘70后’的陶爱民、彭薇以及一些‘80后’的艺术家,女性艺术的力量越来越强。特别是现在,美术院校中无论是本科生还是研究生,女性的比例普遍都占多数,即便她们的成功率没有男性高,但庞大的基数也足以促使更多的优秀女性艺术家取得成功。我对未来女性艺术的发展是很看好的。”

此次展览也是树美术馆的开展展,由《艺树》杂志、华人当代美术馆联盟、华人当代艺术发展基金协办。“鸾凤齐鸣”北京首展后,还将在上海、广州展出。据悉,当代女性艺术展将作为树美术馆的重要展览以年展的形式持续下去,对女性艺术的学术价值充分挖掘并加以推广。

李关光作品

程小琪的荷很有趣

朱万章

莲华清影(国画) 程小琪

古往今来,以画荷著称者不胜枚举,唯因荷花“濯清涟而不妖”,深得文人墨客厚爱。但在广东画坛上,以画荷著称者则较为少见。最早画荷者,有清代乾隆年间新会画家甘天宠、澄海画家陈璋和顺德画家梁若珠,其后有南海吴尚燕、居廉,偶染荷画。民国以降,高剑父偶画菡萏,程景宣、杨杭擅画莲鹭。到如今,传统派画家中,则以谢稚柳弟子吴灏、梁积为代表,功力深厚。新派画家中,则以程小琪为表率,技法新颖。

与很多专业画家不同的是,程小琪供职于传媒界,从事的工作与其绘画并不搭界。惟其如此,我们在考察其水墨淋漓的荷画时,觉其不易,油然而生一种敬意。

程小琪画荷,擅以浓淡相参的水墨晕染,辅之以墨线勾勒,色点花蕊,似有一种撞水撞粉的艺术效果。所绘荷叶,肌理透析,墨气萦绕,并配以淡墨点水、竹叶或杂草衬景,从而将荷塘中的野趣、葱郁表露无遗。当然,程小琪的荷画中,也不乏重彩小写意者,所用色彩极为大胆,不拘绳墨。他经常以蓝色、紫色、绿色或其他混合色衬托荷叶,给人以鲜明的视觉冲击。而所绘花瓶中的莲蓬,则颇类油画中之

静物,安宁而静美。看得出来,程小琪试图以各种笔墨来展现其胸中之荷,既是一种不同技法、不同肌理的实验,也反映其不同时期、不同心境中所见之不同荷花。在其荷画中,既有传统如徐渭之泼墨大写意者,也有新派如黄永玉之墨色恣肆者;既画风中荷、雨中荷,也画宁静之荷、凋零之荷;既画原野之塘荷,也画室内之折枝;既画整荷,甚至一望无际,也画局部,小中见大。他能够将各种形态、各种生态环境、各种季节的荷花以不同的笔墨表现出来,显示其驾驭笔墨的精湛技巧。

有趣的是,程小琪尚能以荷画之肌理,运之于山水画的创作。他所画之山水,其皴法若有若无,将荷叶的画法扩展至山石、云雾的渲染中。因此可以这样说,其山水是其荷画之延续,是其以荷语诠释胸中丘壑,这是其艺术的特别处。

程小琪所绘之荷画,颇具诗意。在其荷画之外,他还能以文字解读各式荷画,以透视其“诗中有画,画中有诗”的人文气质。清代书画家高凤翰曾有诗云:“荷叶荷花五尺长,墨痕托出水中央。纵然朽断玲珑骨,不恋污泥也自香。”以此来解读程小琪的荷画,也许是再恰当不过了。

奉家丽作品