

你来我往

经典重识

相融才能“跨越”

——中国当代艺术交流展亮相迈阿密

■ 本报记者 严长元

美国迈阿密沙滩艺术博览会是世界几大艺博会之一，每年都吸引了来自世界各地的美术馆、博物馆、画廊、艺术家以及众多游客前往，今年则有31个国家的250多家画廊参与其中。与其同期举办的迈阿密海滩SCOPE艺术博览会创办于2000年，现已跻身于国际重要的、高质量和极具活力的成功博览会之一，并成为美术馆、画廊进入巴塞尔·迈阿密沙滩艺术博览会的重要桥梁。

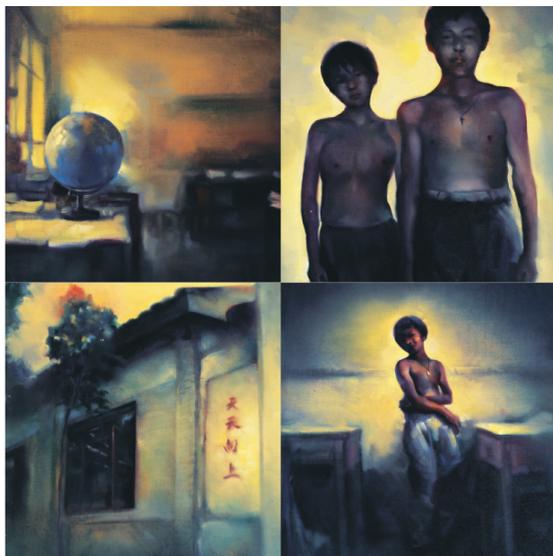
由文化部支持、北京德美嘉文化产业有限公司主办、中展德美(北京)展览有限责任公司承办的“跨越太平洋——中国当代艺术交流展”于2013年12月初在一年一度的美国迈阿密海滩SCOPE艺术博览会开幕。此次展览以中国青年艺术家扶持推广计划(简称CYAP)艺术家的作品为主线，青年艺术家李华、陶娜、杨勤、周欣、郭建安、印定才、黄含康、张钰携最新力作参展，同时，李象群、何晋渭、毛栗子、韩啸、孔亮、程晓光、闫博等特邀艺术家作品也参加了展览。

在短短几天时间里，中展德美展区接待了超过万名的观众，既有世界知名美术馆及博物馆的馆长、著名策展人，也有艺术家和画廊代表。他们对中国青年艺术家作品所反映出来的创造性和艺术性，以及作品对当代社会及人群的关注表现出浓厚的兴趣。

当下的中国处于快速发展阶段，对社会整体性问题的强调多过于对个体真实性的关注。作为成长于全球化与网络时代的年轻艺术家，他们认识世界的方式更加丰富，更勇于展示自己的独立见解，通过揭示个体内心的真实反应，从而展示艺术的力量。刚刚在捷克国立摩拉维亚美术馆举办过“白天不懂夜的黑”双个展的艺术家何晋渭，长期关注中国边缘人物如“城市农民工”的生存状况，其作品有着深重的文化忧思和独特的

展览现场图

天堂(布面油画) 60x70厘米 2010年 何晋渭

思想内涵。说到展览的主题与艺博会印象，“所谓的跨越，不仅是地域上的，更是文化意义上的。世界各国在文化、

价值观、理想等方面都存在着差异，只有在相融共处的基础上，分享艺术带给人们的精神愉悦与理性思考，才能获得

相互理解和彼此尊重，才能实现真正意义上的跨越。”他说。

此次展览也是与国际美术馆、博物馆及画廊机构的一次成功交流。“此次赴美展出的收获是双向的，在向外展示中国艺术现状的同时，我们自身也学习到了许多东西，感受到了我国在艺术创作、展览展示以及定位策展等方面与国际一流美术馆、博物馆和画廊的差距。”鲁迅美术学院美术馆馆长王易罡感同身受，回国后，他还为鲁美的学生举办了一个专题讲座“一场视觉的盛宴——我们离迈阿密有多远”，分享他一路的收获。

据了解，中国青年艺术家扶持推广计划(CYAP)正是以支持和推动中国青年艺术家在世界范围内广泛参与各项重要展览、艺术博览会、出版计划等为主要任务。今年以来，该计划陆续推送青年艺术家参与了北京中国国际青年艺术周、土耳其伊斯坦布尔的“色温”交流展、德国柏林的“无界”中国当代青年艺术家作品展、奥地利驻中国大使馆的“桥·恩慈”展等。

“这样的交流，既为世界人民了解中国当代艺术多元现状提供重要窗口，更重要的是，我们希望借此机会加大中国在世界视觉艺术领域的参与度与话语权。”中展德美总经理董艺说。南方文化产权交易所总经理张志兵在分享他的现场感受时表示：“通过参加此次迈阿密艺博会，我们也深深感到青年艺术家在当今全球视觉艺术领域里所占据的重要地位，从这点上来说，参与国际顶级艺博会、双年展既符合当前扶持推广计划的定位，也顺应了国际艺术和市场发展的趋势。”青年艺术家在交流中拓展视野、激发灵感；不同肤色的人们在交流中认识自己，也在交流中理解他人。“交流”一词看似普通，却蕴含着连接世界的伟大，这正是“跨越太平洋”的文化意义。

清淡悠远 空灵雅致

——雪舟等杨《秋冬山水图·冬景》

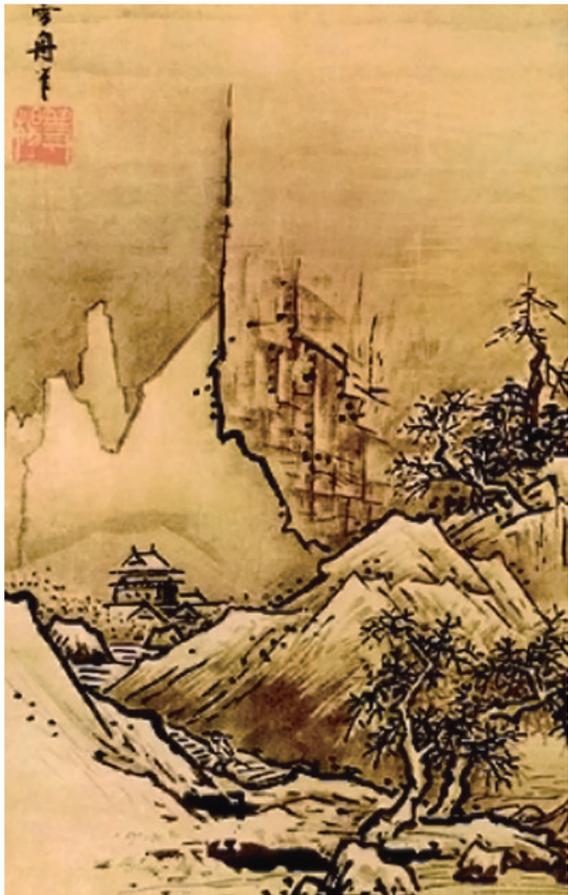
■ 奕品

雪舟等杨(1420—1506)，日本绘画史上“汉画派”的开创者和集大成者。自幼酷爱作画，12岁出家，入相国寺为僧，学习禅道，但他更热衷于绘画，曾师从日本的水墨画大师学习绘画，临摹了大量的中国宋元的水墨画样式。为了探究中国画之真谛，1467年，他作为画僧随日本遣明使节来到中国，遍历中国名山大川，领悟到中国画的根源在于中国的自然风物。

雪舟等杨是否师从同时代的中国画家已无从考证，但可以肯定的是他研习过12世纪画家梁楷的画。他并非简单地模仿梁楷的绘画风格，梁楷大部分的画作用笔柔软，但是有些画作的线条却十分硬朗，雪舟等杨将这种类似书法的线条用于自己的绘画实践，使自己的画风较之梁楷更加精练、更加动感。此外，他还学习中国水墨画的着色、泼墨和晕染等技法，在当时浙派、吴派、院体等抽象山水及宋元正统山水中身临其境、融会贯通。出访中国的经历使雪舟等杨的绘画技艺走向成熟，最终开创了具有自家风貌、极富生命力的新画风，并深远地影响了日本和后来的西方绘画界。从这个意义上说，他的画是具有世界意义的。

雪舟等杨的最高艺术成就体现在水墨山水画上，这幅《秋冬山水图·冬景》是他的代表作品之一，记录了画家一次独自行走在寒雪山林间的体验。画中几条浓重的墨线自然分割出不同的层次空间，寥寥数笔就勾勒出了峭壁悬崖，层峰叠岭，远山寒雪。自然界的风物布满了整个画面，首先映入眼帘的是嶙峋的怪石和并立的两颗枯树，一条小路伸向大山深处，路边的行人几乎难以辨识，好似融入了景色之中。左面的山石只是描绘了一角，山的高度和陡峭都在画外，给人留下了无尽的想象空间。画中的矮山陡峭，并且山石峰蝶，很见风骨。远处的亭子在天寒地冻中傲然挺立，平添了几分生气。迎面高山距离较远，山雾飘渺，颇显神秘。在几座山峰和右边山石犬牙交错间，画家一笔突兀而起，伸向高空，这看似无依无据的一笔正是这幅画的大胆、独特之处，如果将其隐去，这幅画的风韵和气势就大打折扣了。

在这幅画中，东西方绘画的差异很明显地体现了出来。画中空旷、澄明体现得淋漓尽致，也把冬雪惨淡、寒山幽远、行人绝迹的意境渲染了出来。但是，一个画家如果仅仅是描绘寻常的风景，而缺乏自己鲜明的个性，也不会是很高明的大家。这幅画中，那突兀且独具特色的横空一笔就是雪舟等杨极具个性和艺术胆识的流露。画中的水墨运用也浓淡相宜，对比强烈，很有感染力。

秋冬山水图·冬景 43x20.3厘米 1506年 雪舟等杨 东京国立博物馆

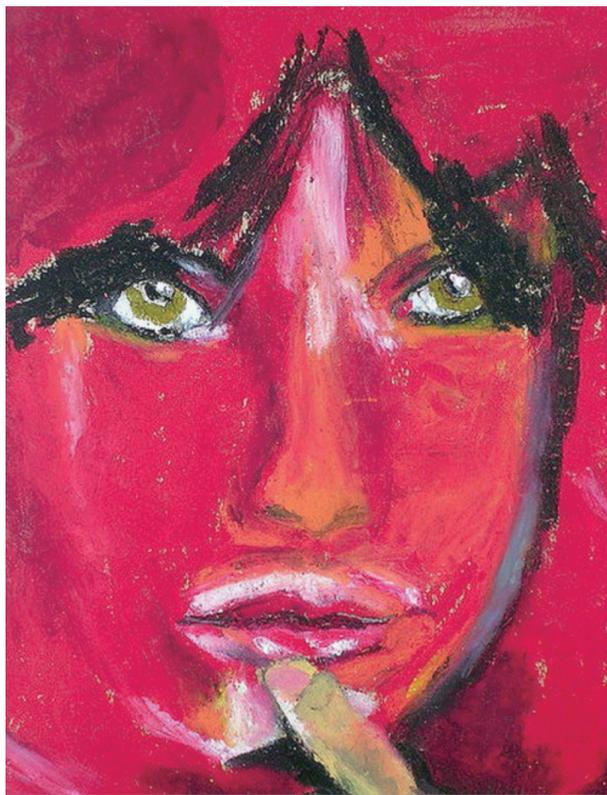
域外名家

马琳·杜马斯：艺术不只制造美丽

作为最成功的当代女性艺术家，以粗糙线条描摹裸体人物、扭曲呈现生命状态而闻名的南非女画家马琳·杜马斯在世界各地都很受瞩目，近日，她的作品还入选了在明尼阿波利斯的沃克艺术中心举办的名为“八十年代的艺术、爱和政治”的展览，此次展览的关键词有“里根与撒切尔”“朋克”“嘻哈”“女性主义”“同性恋权益”“艾滋病”“随身听大行其道”“个人电脑的诞生”等等，艺术家们通过不同媒介描绘1980年代美国那些似乎已经远去的动荡，作为南非的艺术家入选此次展览实属不易。

马琳·杜马斯1953年生于南非开普敦，母亲是家庭主妇，父亲是酿酒师，由于长期酗酒，在杜马斯12岁的时候死于肝病。讲南非荷兰语的杜马斯从小就耳濡目染地接触南非种族隔离文化，虽然童年就喜爱摄影和漫画，但成长的环境非常闭塞。70年代她开始在开普敦大学麦克斯艺术学院学习绘画，尝试用不同的艺术手法来展现人类形态的复杂性。由于接受了荷兰艺术家经营的艺术工作机构提供的奖学金，杜马斯于1976年搬到了阿姆斯特丹，并在那里充分体验世界艺术。敏感的政治话题在国际艺术圈非常盛行，荷兰作为殖民主义专政的最后堡垒，杜马斯的南非身份使她深受其苦。和威廉·肯特里奇一样，杜马斯在她的作品中呈现出一种异国集体罪恶感和个人愤怒的救赎，并且加入了女权主义色彩。

杜马斯早期的作品，常常将剪切过的图片和文字粗糙地拼贴在一起，探索影像与拼贴画及文字之间的关系。1984年，她从概念研究转向传统人物画的创作。从此，杜马斯真正开始了她多产的职业创作生涯，她著名的肖像、裸体油画和水彩画就此诞生了，虽然杜马斯已经接受了人物画的常规创作手法，但她作品的内容却常常探索性、社会认同等非常规的主题，作品题材十分广泛，包含恐怖分子、家庭成员和身体暴力的受害者，一些正受威胁的婴儿的脸庞及僵尸新娘的身体等等，唤起了人们对弗朗

朱莉(油画) 125x105厘米 1985年 马琳·杜马斯

切斯科·克莱蒙特颓废的象征主义的思考。粗重的线条、中性的色彩，极少的修饰，不提供观众任何安慰，她破坏图像最根本的叙事、交流功能，剥下美好的外衣，挑起了人们的困惑和恐惧，从而凸现了一种自我的符号性。《茉莉》(1985年)是一幅迫近视角的肖像画，画面只有眼睛和嘴唇显示出性别特征，其他部分完全浸没在大片浓重而深沉的

红色系中，既象征了女性性别，也象征着激情、本能、暴力、流血。她在1993年说：“如果说绘画是一种精神错乱的女性疾病，那么所有女性都是疯狂的画家，所有男性画家都是女性。”她的笔触有一种自觉地对女性命运、世界和死亡的疑问。一幅名为《丈量你自己的坟墓》(2008年)的画中，有一个悬空弯曲的男人，他的双手伸到画布边缘，双脚

却够不着地面。杜马斯在一次解说中称画的标题是对她艺术的一个比喻。“画布就像是画中人物的棺材。我画中所有的人物似乎都在和他们被画这个事实做斗争。他们似乎从来没有很好地呼吸过。”马琳·杜马斯意图创造生命和死亡的幻想，质疑我们习以为常的视觉和心理定式，表达一种超越现实的不安情绪。她的画中人物在与棺材的疯狂抗争中获得永恒。

杜马斯一直把摄影图片作为创作题材的来源，她从一份不断充实的含有个人快照、偏振摄影以及成千上万从杂志、报纸上获取来的图片的文档中寻找其创作灵感。有时，她可能会修剪一下原始图片，聚焦于摄影背景中的人物；有时，她可能会调整颜色，使用个性化的灰色、蓝色、红色调色盘。将架上艺术和其他艺术的形式巧妙地结合起来，使自己的艺术思想贯穿其中。虽然照相写实主义在世界范围内大行其道，但是杜马斯却将这种方式换了一种手法表现。一件绘画作品绝不会是对摄影图片的直白翻译，在《死去的玛丽莲》(2008年)中，一张玛丽莲·梦露斑驳的照片，浮肿的面容，死亡的荒诞远景，涂污的白色和蓝绿色使主人翁的脸更加突出，杜马斯对玛丽莲·梦露图片的处理表现了原始作品之外的几层意义，她说，“二手形象”也可以产生“第一手的感情”。在杜马斯看来，摄影只是画家的一种辅助手段，所以在她的作品中人们不会看到孤独冷漠的模特，看到的是一张张扭曲变形、充满深意的面孔。她用影像复制出现实世界的表象，其最终指向的却是人们的内心世界。

杜马斯以她强烈而简洁的色彩语言、独特而真实的女性身份介入到艺术领域，她曾说：“艺术不只制造出美丽，我制造丑陋，或许我不懂得美丽的含义。”这无疑会引导人们以新的审美角度去理解传统观念中的社会意识和人们的精神状态。

来源：《赫芬顿邮报》
编译：本报记者李亦奕

装置艺术演绎《哭泣吧，木马！》

本报讯 近日，James Cohan画廊邀请荷兰艺术家福柯尔特·德·容将美国伍斯特剧团的经典剧目《哭泣吧，木马！》(特洛伊罗斯与克瑞西达)中的服饰、道具和背景元素以装置艺术呈现，从2014年1月8日至2014年2月2日，作品将在纽约苏活区(SoHo)伍斯特大街(Wooster Street)上的表演车库(Performing Garage)展出。

《哭泣吧，木马！》是由美国伍斯特剧团和皇家莎士比亚剧院在英国国际莎士比亚戏剧节期间为2012伦敦文化节和文化奥林匹克所做的创新尝试。两个剧团分别负责特洛伊战争对立的双方，伍斯特剧团出演特洛伊一方，皇家莎士比亚剧团出演希腊联军一方，两剧团各自排练，直到演出的前几个星期才将两部分

结合演出。伍斯特剧团跳出皇家莎士比亚剧团所采用的传统的莎士比亚的语言，转而表现一种带有强烈象征意味的美国印第安人的形象，把特洛伊木马形象成美国原始部落为了维护其尊严，阻止厄运降临的命运之门。

荷兰艺术家柯尔特·德·容以戏剧性的叙事为基础的装置艺术而闻名。实体大小的雕塑作品以舞台人物的形式展现出来。战争、人类野心和权力是其作品的主题。这些引发人们思考的作品常常选择非传统的材料，本次展出的作品就使用了新型的铜质媒材，是柯尔特·德·容在创作实践上迈出的重要一步。据悉，柯尔特·德·容的主题个展还将于2014年在英国著名的Hepworth Wakefield雕刻艺术馆展出。(李亦奕)