

当代陶艺要建立自己的艺术观

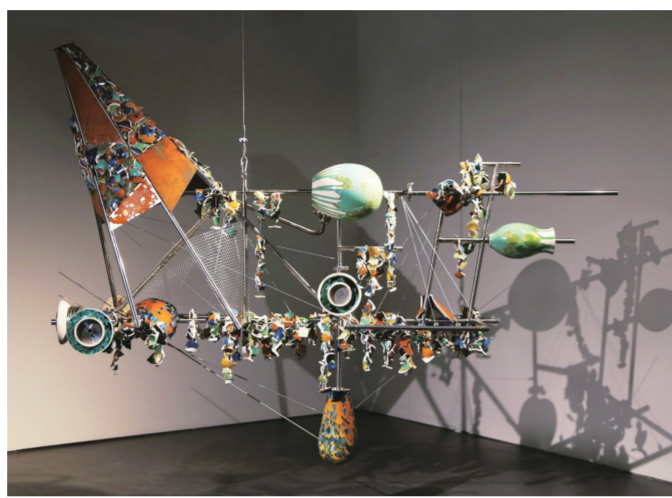
■ 本报记者 高素娜

作为中国传统艺术形式之一的陶瓷，虽然仅用泥土烧制，却可完全表达出艺术家的情感和感悟。4月22日，“大道成器——国际当代陶艺作品展”在清华大学艺术博物馆开幕，来自海内外陶艺名家的83件作品相映成趣，基本涵盖了当代陶艺的各种风格、流派、材料、烧成和工艺。当天，以“全球化语境中的当代陶艺”为主题的学术研讨会同时举办，与会嘉宾围绕“陶艺全球化”“当代陶艺与当代艺术”“中国陶艺的未来发展”等问题进行了交流。

中西并置 见微知著

从清华大学艺术博物馆大厅拾级而上，首先映入眼帘的是韩国艺术家李泽宇的《重生》，他将在景德镇烧制的各种碗、碟等器物，摆放在固定于墙面的玻璃平台上，一级级、一层层，形成了一个巨大的圆形，给人以强烈的视觉冲击。走进展厅，中国艺术家吕品昌的《金砖No.2-1》、美国艺术家马克·路佛德的《两位伊丽莎白》、日本艺术家深见陶治的《气(风立)》、拉脱维亚艺术家伊洛纳·洛莱姆的《兵升变(皇后)》……这些同台并置的中外作品无论气质、造型、线条、颜色，亦或观念和思维的维度，都有着明显差异。“展览既可看到具有传统艺术渊源的中国重要艺术家作品，也可看到风格独特的外国艺术家作品，将二者分类并置，是想让中国的现代陶艺置身于国际范围内观照呈现。这种视觉上的直接关联，可以省去许多理论上的高深晦涩与长篇大论所不能解决的问题。用现场直观的视觉来说明问题，形成对比，在被看到中形成判断。”本次展览学术主持、清华大学美术学院陶瓷系主任白明说，相对而言，中国艺术家的作品更具传统之美，但样式上也有很多改变，而西方艺术家在借鉴传统和外来艺术方面则显得更加轻松和自主。

“西方现代陶艺的发展与现代艺术相关，深受抽象表现主义、波普艺术、超现实主义等艺术运动的影响。中国现代陶艺则是在本土传统和西方现代

完美的碎片(陶瓷装置) 鸿韦(中国)

艺术的双重影响下发展而来，既有明显的本土中国风，又蕴含了一些流行的国际陶艺语言。”清华大学艺术博物馆副馆长杨冬江说，近年来，中国陶艺的发展日益多元化和个性化，中国陶艺家对本土传统与外来风格之间的处理越发成熟，与国际陶艺界的交流和互动明显增强。

陶艺是重要的当代艺术形式

中国艺术家鸿韦的《完美的碎片》、瑞士艺术家菲利普·巴尔德的《冰石》等作品，不仅材料涉及瓷土、木头、铁皮、不锈钢等多个种类，也呈现了艺术家对社会的关切和思考。“同样是装置，但是陶瓷艺术的集合形式与现成装置呈现的思维和观念完全不同。陶艺家选择了艰难、漫长甚至有风险的劳作方式制作一个又一个单体作品，这个过程本身就是作品中最重要的精神与美学的组成部分，比简单的一种装置和现成物的集合，更具有人格魅力和创造价值。”白明说。

在本次展览策展人徐虹看来，陶瓷装置既有当代艺术所强调的观念性，也有很好的视觉效果。“这与一位陶艺家重点在陶瓷从泥土到成器过程中的感受大不相同，因为他们更注重过程中每一环节的意味，对材料、时间、温度有更

多细节上的斟酌，或者说他们更在意每一瞬间的永恒性，恨不能将自己投入炉火，将燃烧中陶瓷的每一次蜕变演化过程揭示给旁人，用以说明这一器物的神圣与永恒意义。因此，在对材料的深入研究，对制作的要求，对表达的准确和精深上，陶艺会给中国的当代艺术以启示。”徐虹说。

“陶艺就是当代艺术。中国、日本、韩国等亚洲国家或意大利等西方国家，都已把陶艺作为重要的当代艺术形式在研究。”意大利法恩扎国际陶瓷博物馆馆长克劳迪娅·卡萨利说，在过去的20年中，陶艺已经成为当代艺术的共同语言，许多年轻艺术家甚至艺术大师也开始制作一些陶艺雕塑来展现非常感性的主题和想法，这是非常重要的当代艺术的表现形式。

不盲目跟随当代艺术

此次展览呈现了中外艺术家对当代文化的整体关注，对泥、釉、水、火等陶艺媒介的各种可能性探索，虽然不乏共同之处，但也有诸多明显差异。

“这种不同反映了今天当代艺术关于陶艺全球化的命题。”在中国美术学院副院长、中国美术学院美术馆群总馆长杭间看来，目前我国完全以陶艺作为主要创作手段的艺术家还不多，我国当

碗(陶瓷) 阿尔内·艾塞(挪威)

代艺术理论界对于陶艺的关注也有限。经历了20世纪90年代的井喷以后，中国当代陶艺在本世纪初有一个非常微妙的发展停滞期。改革开放后，毕业于艺术院校的艺术家，尤其是设计专业和陶瓷设计专业的艺术家，从美国、日本等接触到了欧美以及东亚的现代陶艺，给中国的设计传统带来很大影响，且发展迅速。“但今天看来，当时的中国艺术家可能更多借鉴了现代陶艺的外在形式，而没有真正进入欧洲陶艺发展的内核，这种表面的移植可能是中国陶艺进入停滞期的一个重要节点。”杭间说，正所谓大器晚成，陶艺的思想和形态之间的关系值得艺术界进一步讨论。

原国际陶艺学会亚洲区理事许以祺表示，世界陶瓷的成就从大范围看根基在中国。艺术在中国的发展比较平稳，更重视传统，但在西方却有很大变数，尤其20世纪以来西方艺术发生了翻天覆地的变化，但是中国的陶艺并没有受此影响。“当代陶艺与其他当代艺术形式不同，它是陶器与科技的结合。虽然当代陶艺主要是观念性的，但是它离不开材料、技术、釉彩和烧制，所以不能盲目地跟着当代艺术跑。当代陶艺要建立自己的艺术观，可以将当代其他艺术的发展作为参考，择优而取。”许以祺说。

浙江美术馆

贾又福山水画工作室师生优秀作品展

日前，由中央美术学院、浙江美术馆等主办的“苦行探道——中央美术学院贾又福山水画工作室师生优秀作品全国巡展(第7回)”在浙江美术馆开展。主要展出贾又福山水长卷10幅及40余件近作，同时精选了贾又福历届学生30余人的100余件新作，通过这些作品可以窥见贾又福严谨科学的教学方略以及追求艺术的苦行探道之路。

贾又福近60年的艺术生涯，承

继五代北宋山水画传统，沿袭黄宾虹、李可染一脉，并着重研究西方观察表现方法，摒弃一般山水画中的文人情趣，注入中华文化精神内蕴，使古老的山水画焕发出新时代的精神诉求。此外，他还有着独特的理论建树与教学实践，他提出了“寓哲于画”“宏观探道，微观探真”等一系列绘画艺术理念，为当代中国画发展做出了积极贡献。

(与兴)

莱边女孩(国画) 96.5x70厘米 韦红燕

上海宝龙美术馆

“大雅宝胡同甲2号”展

4月28日至6月28日，由李可染艺术基金会总策划的“大雅宝胡同甲2号——二十世纪中国美术的传奇”在上海宝龙美术馆展出。“大雅宝胡同甲2号”系列展览通过详实的文献资料，为观众讲述20世纪中国美术史上重要的一页，为回溯那段历史提供了鲜活的文化现场。该展曾先后在香港会展中心、深圳关山月美术馆展出，均获得广泛好评与支持。

此次展览为第三回巡展，除了同

样以丰富的文献形式讲述曾居住在大雅宝胡同甲2号的主要艺术家及其代表作、日常生活、创作经历等内容外，更有当年曾经生活、居住在大雅宝胡同甲2号的诸多名家大师：齐白石、徐悲鸿、李苦禅、吴冠中、黄永玉等诸位先生和他们的后代艺术家的大量作品展出，以期让上海的大众了解那个渐渐远去的时代、那些创造了新中国艺术辉煌的英雄们。

(美周)

主动服务 主动学习 主动探索

——从山东美术馆承办全国美术馆文创成果交流活动说起

■ 刘小云

日前，在文化和旅游部艺术司指导下，由中国美术馆、山东省文化厅主办，山东美术馆承办的全国美术馆文创成果展示交流活动在山东美术馆成功举办。来自全国32家知名美术馆的百余名专业人士齐聚山东美术馆，分享文创经验，求解文创困境，探索文创未来。

这场为期一天的交流活动，在体制机制、行业建设、运营管理等各方面开启了许多亟待进一步讨论的话题，也启发了正在探索文创发展道路的山东美术馆。回顾山东美术馆41年的发展道路，根据群众审美需要，积极回应时代要求，在不同的历史阶段，文创工作都有紧贴时代的举措和内容。新馆投入运营，尤其是《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》(以下简称《意见》)发布后，山东美术馆作为其中备案的55家文化创意产品开发试点单位之一，利用优质的硬件条件奋起直追，向文创工作开展较好的文博单位学习先进经验，深入调研，不断创新，在新时代继续推进文创工作。

设立艺术衍生品商店

2013年10月，山东美术馆新馆的投入使用，标志着山东美术馆各项工作进入新的发展阶段，文创工作也不例外。于1981年成立，主要经营布画、画集、画具画材，在老馆时代较好地完成了美术馆以文化消费服务社会之功能的山东省书画店也完成了它的历史使命，在新馆时代撤销。取而代之的是面积276平方米，设计当代、功能齐全的艺术衍生品商店。

艺术衍生品商店与山东省书画店相比，业务范围扩大很多，但不再出售布画等艺术原作，这种改变使美术馆职能与画廊完全区分开来。针对“第十届中国艺术节全国优秀美术作品展”专门定制的艺术衍生品，山东籍艺术名家的艺术复制品，充满设计感的家庭生活用品等组成了商店的业务主体，“十艺节”、山东文化等元素成为艺术衍生品

全国美术馆文创成果展示交流活动现场

成立艺术服务部

商店开发的主要依据。艺术衍生品商店在山东美术馆新馆开放后，逐渐成为新馆公共休闲区域的重要组成部分，进一步延伸了美术馆的服务职能，也标志着山东美术馆大步迈入了现代美术馆建设注重艺术休闲的新时代。

积极派员参加由原文化部、国家文物局

牵头，故宫博物院、中央文化管理干部学院等机构组织的各类文创培训班。两年之内，分管文创工作的副馆长、艺术服务部全体工作人员完成了业务轮训工作，不仅掌握了文创最新工作精神，而且在全国文博系统积累了丰富的工人脉资源，拓宽了交流渠道。2017年上半年，艺术服务部成立调研小组，分两次赴故宫博物院、中国美术馆、中央美术学院美术馆、苏州博物馆、中国美术学院美术馆、关山月美术馆等文博机构走访调研，与从事文创产品开发的博物馆、美术馆同仁进行座谈，现场参观文创商店，深入了解各单位文创工作的普遍做法、取得的成绩以及面临的困境。经过充分调研，山东美术馆理顺了工作思路：要走一条不同于故宫博物院、国家博物馆、苏州博物馆等博物馆和中国美术馆的另一条道路。即以地域文化、民间美术藏品为切入点，让齐鲁文化在美术馆活起来。山东美术馆找准定位后，以藏品资源为主要素材，与信誉良好的文化创意企业合作，由对方提供创意和设计，美术馆提供素材、场地，产品由美术馆进行文化属性把关的发展模式。这样既解决了

首先，为了全面掌握全国文化文物单位文创产品现状，为文创工作发展寻找、总结可以借鉴的经验，山东美术馆

与会代表参观山东美术馆文创空间

为文创交流发展搭建平台

际举行的全国美术馆文创产品展示交流活动具有多方面的意义。它既让关心美术馆文创事业的潜在文化消费者“看见”《意见》给美术馆文创带来的新气象，也能让行业建设者齐聚一堂，交流经验、求解困境，共同探索美术馆文创的未来之路。

据文化和旅游部产业司企业发展处副处长陈桦楠介绍，近两年来，国家已在不同类型的国有博物馆、美术馆等单位开展了试点工作，允许其依托馆藏资源，采取合作、授权、独立开发等方式开发文创产品。“参与试点的美术馆有22家，2016年共开发文创产品800多件，收入691万元；2017年开发文创产品1200多件，收入727.5万元。这一数据说明，美术馆文创产品开发的数量和质量、经营收入正在不断增长。”陈桦楠说。

除了科学的统计数据，山东美术馆二楼展厅里展示的全网19家知名美术馆的文创产品，可以让观众直观地感受到美术馆文创自《意见》发布以来的发展情况。依托馆藏资源，深度挖掘文化内涵；注重地域文化符号提炼，彰显中华多民族文化魅力；与有信誉的设计公司合作，注重文创产品品质等都有体现。美术馆文创与生活的关系

山东美术馆文创空间

越来越密切，体现诗意生活美学的产品不但数量增多，质量也有显著提升。山东美术馆提取馆藏剪纸灵感开发的“时尚生活”系列，在设计、外观、材质、包装等方面都加入了能抓取观众眼球的时尚元素。

通过本次活动，也可以明显感受到比起《意见》发布之初的摩拳擦掌、跃跃欲试，美术馆文创一线工作者的思考更加深入了。他们普遍有这样的反馈：在享受了《意见》的政策红利后，实际工作中面临的一些问题不能单纯依靠现有的顶层设计解决。文创在操作层面的资金、人才瓶颈需要地方政府尽快出台与《意见》精神相一致的配套政策，需要财政、文化管理部门通力合作，真正将美术馆文创这一代表美术馆未来发展趋势的事物推举起来。

面对大家反映的问题，陈桦楠也表示，文化和旅游部将继续协调部委之间的工作，进一步落实各项政策，通过体制机制来鼓励大胆创新。一方面加强资金支持和政策保障，另一方面搭建多样化平台，将企业资源、社会资源和文化资源有效整合，借助各种新业态、新渠道为文创产品开发提供更加广阔的合作交流途径。