

2009年的中国美术,有许多难以被历史过滤的重大展事。第三届全国青年美展、第二届观澜国际版画双年展、第九届全国“三版”展、国家重大历史题材美术创作工程作品展、新中国美术60年、灵感高原——中国美术作品展、第十一届全国国美展……这一系列的重大展事都作为向新中国成立60周年的献礼而推出,也因这种周年纪念而使2009年的美术创作凸显了历史与现实主题的表现。

新岁伊始的“第三届全国青年美展”和“2008造型艺术新人展”引发了美术界有关青年美术的话题。的确,这是一个文化开放而多元的时代,也是一个为青年美术家不断创造机遇与挑战的时代。和改革开放初期举办“第二届全国青年美展”的文化环境不同,今天的社会氛围已经为青年美术家才华的充分展现和思想的相互激发创造了各种各样的绿色通道。开放与多元,从另一种角度讲,又构成了当代青年美术一个新的文化课题与艺术困境。因为许多时候,开放与多元也会令我们感到眼花缭乱,缤纷与绚烂也常常会让我们陷入美丽的想象而迷失自我。如果说,改革开放初期青年美术家的艺术探索,主要着眼于题材禁区的突破和借鉴西方的现代主义寻求中国艺术的现代性,那么,当下青年美术的探索则从当代文化的视角着眼于本土与传统的回归和重构。

实际上,如何面对传统与本土同如何面对当代与全球是同等重要另一个更为沉重的时代课题,它已不仅是“80后”青年美术家面对的文化挑战,而且是整个中国美术家必须担当的文化使命。2009年,当整个国家在全球经济海啸中调整自己的姿态时,这种文化使命更富于深刻的现实意义。而众多青年美术家围绕着第十一届全国美展的举办而开展的创作,便是以这种平实与稳健的姿态聚焦于历史与现实主题的表现,并在传统文化的回归中凸显了他们的艺术创作。

荟萃了美术各个门类近5年创作成果的第十一届全国美展,无疑是2009年度最引人注目的国展,展览中的许多作品都鲜明地展现了当代中国美术家的现实敏锐性与社会责任感。在历史主题上,他们用实际行动诠释了这种历史巨变所蕴涵的精神维度。许多作品,既通过重大现实主题鲜明地表达了艺术家的审美判断,也通过日常化的生活细节探索了普通人的心灵图景。当代中

回望2009

国美术家的人文关怀,一方面体现在对于生命个体的物质生存与精神生存的关切上,另一方面则体现在对于人类自身生存环境与自然生态平衡的忧虑上。这些作品所揭示的当代社会现实,无疑具有相当的广泛性与深刻性,也都体现了当代中国美术家对于现实的审美探索与审美思考。从这个意义上,全国美展和当下其他名目繁多的各种艺术展览的最大区别,便在于前者最鲜明地凸显了当代中国美术的主流价值观念。

的确,当代中国美术的主流价值观念也因60周年国庆而得到更加充分的显现。从2004年启动,由中宣部、文化部和财政部共同组织的国家重大历史题材美术创作工程于去年揭晓,共有102件作品最终通过验收。国家重大历史题材美术创作工程可谓中国当代主题性美术创作的一个新的标志。这个新的标志,就在于在当代多元与多样的艺术格局中,许多美术家仍能潜心创作反映这169年民族复兴的历史主题,并以当代人文视角深入到历史的空间从中审视当代现实。相对于上世纪五六十年代或七八十年代,一些曾经被我们回避的历史或者不能正视与不能真实呈现的历史,在今天的艺术创作中得到了一种历史真实的尊重与切近。曾经以一种英雄主义与理想主义的时代理念所替代的有血有肉的人物形象塑造、所遮蔽的多重与复杂的人性真实刻画,也在这项工程中获得了前所未有的深度表现与发掘。曾经以机械而单一的写实绘画去充当现实主义创作方法的思想藩篱,也在这项工程中获取了种种创作思维与创作观念的突破与穿越。这些作品,不仅表现出创作主体对于历史主题独特的感悟与把握,而且丰富与深化了当代历史主题美术创作中的现实主义精神与内涵。凡此种种,都可称作这项美术创作工程对于当代文化与审美课题的掘进与突破。

在新中国成立60周年之际,一些大型美展都被赋予了历史回顾的意味。“灵感高原——中国美术作品展”从少数民族题材创作的角度,梳理了自上世纪三四十年代以来,中国美术创作中呈

现的表现雪域高原的几种艺术风貌。应该说,雪域高原是20世纪以来中国美术进行现代性转型的重要审美资源,而对于藏区自然景观与藏族人文形象的表现已构成中国现当代美术史的重要内容。因而,在2009年度举办以灵感高原为主题的美术展览也便具有了特别的意义。

而“向祖国汇报——新中国美术60年”则从艺术史的角度首次荟萃了新中国美术60年各个时期的经典名作,阵容整齐,规模宏大,深受社会各界的关注与赞誉。与展览同期还举行了“成就与开拓——新中国美术60年学术研讨会”,来自全国各地的80余位老中青美术史学者共同梳理与探讨了新中国美术60年的发展历程与艺术成就。新中国美术和此前的中国美术,尽管在美术形态、艺术精神与语言特征等方面存在着文化遗传的延续性,但在美术的人文思想方面发生了巨大的跳跃与转变。在某种意义上,新中国美术审美形态的确立与转变是新中国美术人文思想的一种体现,而这种人文思想的涌动与流变又无不凝固与浓缩在60年各个历史时期的经典名作中。因此,新中国美术60年经典作品展与学术研讨会,是站在一个历史的高度对于这一个甲子美术的回眸与审视。

港澳回归祖国以后,新中国美术的版图重新获得了一种新的历史视野。为庆祝澳门回归祖国10周年,“镜海观澜——澳门艺术博物馆藏澳门美术作品展”3月在中国美术馆的展出,不仅让我们了解了澳门近现代美术的演进历程,而且让我们直观地感受到西画在中国早期的传播与外销画的艺术水准。在农历己丑年来临前夕由香港中央图书馆展览馆举办的“香港·水·墨·色——2009中国绘画展”,是香港艺术发展局举办的一个代表政府形象的香港当代水墨画作品展,该展得到了内地美术界的深切关注与学术援助。水墨画是20世纪中国画变革产生的一种新概念。作为一种运动,水墨画开中国画坛风气之先的地方则是在香港。香港水墨画无疑是中国现当代美术史的一个重要篇章,多种民族的聚居与多重文化的混融,使香港美术的发展具有了比内地

更加优越也更加鲜明的国际特征,这或许也正是中国水墨画拥有当代性与国际性的重要标志。海峡两岸的文化也到了深度交流与对话的时刻。当这个年度春夏两季由中国美术馆与台湾美术馆共同策划与主办的“讲·述——2009海峡两岸当代艺术展”分别在两岸重要美术馆揭幕的时候,两岸文化交流与合作发展也进入了一个新的历史阶段。海峡两岸的当代艺术,因社会背景的不同而显现出了思想开放性、艺术观念化与民众认同度的差异,但两岸当代艺术的发展,也都经历了一个从被动接受以欧美为主导的西方当代艺术的影响到自觉与自主创造中国本土当代艺术的过程。作为首次海峡两岸当代艺术展的学术主题,“讲·述”不仅具有丰富的文化内涵,而且诠释了两岸文化在当下凸显而出的传递、对话与沟通的民众愿望与开放意识。8月8日在中国美术馆举办的被舆论称为“迟到了的画展”的“白云怀古园——黄君璧画展”,不仅为内地全面而深度地研究黄君璧提供了丰富详实的作品与文献,而且也为两岸共同深入地探讨20世纪以来的中国美术史创造了近距离交流与认知的机遇。

如果说2009年因国庆60周年而举办的一系列重大展事都富有成效地塑造了主流美术的国家形象,那么,“2009中国美术世界行”系列展先后赴意、法、奥、德等国的巡展,则在如何扩大这种主流美术的国际影响上做出了新的探索。而第二届观澜国际版画双年展的外国版画已逾人选及获奖总额的三分之二,观澜国际版画双年展所获得的国际影响表明:在中国搭建的一些国际性展览平台已初步建立了一整套国际性的策展理念、操作规程和评选机制。毫无疑问,在当下的国际社会,如何积极地推动与引导“中国热”,应当是国家文化艺术主管部门亟待思考与实施的重要课题。中国美术的国际输出与国外美术的国内输入一直存在着不对等交流,这不仅体现在中国美术的输出远远少于外国美术的输入,而且体现在中国美术的国外展览很难进入当地重要的美术馆、博物馆,在国外的中国艺术展

中,一些所谓中国当代艺术活动往往又是被“他者”选择的、被妖魔化了的艺术展示。这种不对等的交流,在很长的历史时期都影响了国际社会对于中国美术正常与客观的认知。

当然,中国美术的对外交流也依赖于国内美术馆的国际化管理与营运理念。2009年,各省市美术馆的兴建依然热情不减,公私私立美术馆不断涌现,形态也越来越多元多样。筹建达7年之久的浙江美术馆终于在2009年8月正式开馆,其硬件设施与管理水准被业界称为中国的美术馆的新篇章。众多名家美术馆籍周年馆庆之机,既探讨名家美术馆的营运机制,也推广名家美术馆的社会影响。一个由文化主管部门规范美术馆专业水准的评估体系也亟待出台。年初和年底,全国美术馆高层领导两度集会,探讨并推出《全国重点美术馆评估办法和标准》。这个草案将会对中国的美术馆建设、管理与经营的规范化与标准化产生深远的影响。

2009年无疑是主流美术的嘉年华,即使在全球金融危机不断蔓延的大背景下,中国的艺术品市场也因主题性艺术作品的拍卖佳绩而震撼了整个艺术市场,如蒋兆和的国画《中国人民从此站起来了》以1904万元成交,靳尚谊的油画《毛主席视察上钢三厂》以2021.6万元成交,孙慈溪的油画《天安门前》及7张创作草图以1125.6万元成交,王式廓的素描《血衣》(草图)以1120万元成交,等等,都体现了艺术品市场对于主题性作品的青睐。国内艺术品市场超出预期的大好局面也获得了国际市场的回应,中国艺术品成为欧美认识中国的新宠。比如英国有6个不同城市推出了以“中国——东方之旅”为名的艺术品巡展,而全球知名财经杂志《经济学人》则刊文指出,得益于中国藏品热和全球当代艺术市场的跃进,以及中国政府关于艺术品交易政策的改变,中国已经取代法国,成为继美、英之后世界第三大艺术品市场。

2009岁暮,当第十一届全国美展暨首届中国美术奖·创作奖、获奖提名作品展在中国美术馆揭开帷幕,规模盛大的首届中国美术奖颁奖仪式暨中国美协成立60周年庆典在人民大会堂隆重举行的时候,我们感受到2009年对于中国美术的一种历史承载。当不同年龄层的获奖艺术家,在鲜花和掌声中信步走上华灯聚焦的舞台,我们同样感受到的,不仅是他们在本届全国美展以及他们终身的艺术探索中取得的骄人艺术成就,而且是他们所代表的我们这一代艺术家对于时代的追随与艺术的开拓。

全国城乡基层群众小戏小品展演——

深刻记录时代生活

□本报记者 任晶晶

“惊喜、意外”、“展现了‘草根’的力量”、“群众文化大有可为”……这是部分观众在观看了“大地情深——全国城乡基层群众小戏小品展演”后的感受。1月31日至2月7日,来自全国各地的79个小戏小品在京城三个剧场轮番上演,一出出充满浓郁生活气息、表达普通民众真实情感的小戏小品让首都观众大饱眼福。

此次展演是新中国成立以来,城乡基层群众小戏小品创作演出成果规模最大的一次集中展示,节目内容之多、参与人数之众都是史无前例的。这些来自基层的非专业演职人员,在生活中发现、在困难中前行,用心血和汗水创作出鲜活、感人的艺术佳作,表达了他们对祖国、家乡、土地的深情和厚爱。

小戏里有大境界

从题材和演出形态上说,小戏小,小品短,长的十几分钟,短的只有几分钟。但是,它并不因为短小,就减少了艺术含量,就缺少了艺术品位,它立足于小,展示的却是大社会、大精神、大境界。

《回家过年》写一位农民工在车票难买之时,用自己的票换回老师手里的假票,表现了农民群众对老师的尊重,对知识的渴望。《换招牌》通过农民把“晨光鱼馆”改成“农家书屋”的过程,展示了农民在改革开放后的思想变化和“与时俱进”的精神状态。《陌生的朋友》中的磨刀师傅,用自己堂堂正正的人格和以诚待人的行动,使蔑视他的富人感到羞愧难当。《英雄》中没有写“英雄”的高大和动人事迹,而是写了一个“普通人”的高尚品格。他不认为自己是英雄,但他的言行和事迹却处处体现着一个“英雄”的思想境界。

还有一些小戏通过一件小事反映着时代的大变化,歌颂新的事物、新的人物、新的风尚,如《我是你的留守妻》中外出打工的丈夫怀疑家中的妻子有外遇,后来才发现是新来的大学生村官组织“留守”的家属们做志愿服务的工作。《从头再来》中的丈夫怀疑妻子与老同学的关系,原来妻子是在跟老同学学习植树绿化的技术,为他们开辟了了一条就业的渠道。《暖水袋 痒痒挠》和《喜搬家》都写了儿女们支持老人再婚的文明风尚。《离不开》和《达西村的好日子》写了新疆少数民族民众生活的改变和精神上的变化,歌颂了党和政府对少数民族地区的关怀与帮助。而《小羊 野猪 螳螂剪刀》《街头轱事》《摘花椒》《棋缘》《南瓜变奏曲》等,也从不同的侧面,反映了改革开放的春风给人们的生活和精神方面带来的变化。细腻的情感如春雨润物,滋润着观众的心田。

戏剧评论家刘彦君认为,这些小戏小品跨越了专业化演出的戏剧,似乎获得了更为饱满、旺盛的生命力,也更加接近了戏剧的本质。而且,这种非专业化的演出,从戏剧与人类生活的关系角度来说,也许更能体现出戏剧的意义。因为,戏剧从它诞生的那一天起,就不仅仅是供观赏的艺术形式,而且是对社会方方面面都能发挥作用的社会实践活动。

本色生活是源泉

生活中随处可见的人和事虽然是细微、平淡的,但却构成了生活的五彩画卷,这些细微、平淡的人和事所展现的矛盾冲突也许不能构成宏大的剧作,但却给小戏小品提供了广阔的天地。在这次的演出中,一台台小戏,一个个小品,就把看似寻常的细微小事,演绎得亲切生动、赏心悦目。

西安市群众艺术馆的小品《街头巷尾》由三个小故事组成,进城卖葱的老汉被人“忽悠”,一捆葱少卖了一半的钱;街头乞讨的“盲人”实际上比施舍者的眼睛还得好;到街头理发的人为了几元钱与理发员讨价还价,当得知了理发员饿着肚子时,慷慨地将买来的早点让给了理发员……三

个小故事风趣幽默,引得观众阵阵笑声。这个小品的创作者和表演者就是西安市农业银行职工郭建忠,而他的创作灵感就来源于生活。

同样,陕西省戏剧家协会反映老年人寂寞情感生活的小品《老城根》,也是青年编导王化武带着孩子在西安古城下的公园玩耍时,看到一些孤寡老人坐在石凳上对着鸟笼发呆,老人孤独的身影深深地触动了他的心灵,激发了他的创作灵感。

吉林省长春市群众艺术馆的小品《红玫瑰花》的编导赵艳雯说,2009年春节期间,吉林省先后发生了3起因酒驾引发的交通事故,致13人死亡、20余人受伤。看到这些报道,从失眠的她失眠了。“我一定要写点东西,不要简单的说教,和肤浅地介绍一些条文规定,而是要让人的心灵得到震撼!”经过赵艳雯的精心创作,《红玫瑰花》在城乡演出反响强烈。

戏剧评论家刘平说,满堂生活、一片激情是本次小戏小品演出的突出特点,小戏小品的创作演出,反映了普通民众的生活,表达了普通民众的真情,展现了“草根”的力量。群众演员的演出,虽然不专业,却情感真挚,令人感动。他认为,“戏剧是民众的”,来源于民众,娱乐于民众,是民众生活中不可缺少的精神食粮,此次小戏小品的创作与演出就充分体现了群众的参与性,普通民众真正成了剧本创作与舞台演出的主角。舞台演出不靠舞美、完全靠演员的表演,以灵动、活泼的艺术形式反映多姿多彩的生活,清新、欢快、风趣、幽默,浸润着泥土的芳香,拨动着观众的心弦。这也是当下某些专业艺术创作中所缺少的。

幕后创作有艰辛

反映扶贫题材的湖南花鼓戏《今天有客来》是这次展演开幕式演出的第一个节目,也是此次展演中颇受好评的节目之一。该戏的表演单位岳阳群星艺术团是群众自发组成的艺术团,在没有经费的情况下,大家自己凑钱找作曲、导演、乐队、音响,团长秦建武连儿子上高中的学费都拿来预垫了排练开支。在骄阳似火的盛夏,演职人员在条件极其简陋的地下室排练汗挥汗如雨、毫无怨言。身患癌症的演员古平,不顾病痛,每天怀揣药丸,坚持排练。

无言戏剧小品《陌生的朋友》的主角之一,是从未上过舞台的下肢残疾的三级残疾人曾治森。剧中有一场跟腿绊倒的戏,演员本来就有残疾,又肩扛一条凳,排练时曾治森经常摔得腿脚麻木也到了不了位,但他热情高,信心足,摔倒后又爬起来接着排练……

小品《红玫瑰花》剧组在租借的场地排练,温度很低,大家只好穿着厚厚的棉服排练。演员程淑波不小心摔了一跤,扭伤了腰,只做了三天理疗,又走进了排练场。演员金淑敏有严重的哮喘病,就怕激动,可是这戏又是一个很煽情的戏,她每次排练都特别投入认真,经常浑身无力地坐在地上喘息,好半天才能平静下来。编导赵艳雯在排练期间做了一个小手术,医生说至少要休息一周时间,可是为了保证晋京演出,她只休息了三天就又投入到了排练工作中。

山西省群众艺术馆选送的木偶戏《人偶情》的主演武兴是孝义木偶的国家级“非遗”传承人,也是一个伴随着木偶皮影艺术坎坷沉浮的艺术痴迷者。在皮影木偶无人问津的年月里,武兴甚至被逼无奈地开过小饭店,倒腾过原煤,但就是在那样的日子里,他依然忘不了最心爱的“偶人”,经常在空闲的时候把玩把玩,吼上几句碗碗腔和皮腔。武兴说,木偶不改革不创新不行,发展才是硬道理。



中国文联走进顺义送欢乐

本报讯“送欢乐下基层”走进北京顺义沙峪镇慰问演出活动由中国文联党委,北京市文化局、市文联,顺义区委、区政府共同举办。中国文联特地邀请和组织了一批全国知名的音乐、舞蹈、曲艺、小品和书法艺术家参加此次活动,中央电视台主持人朱迅、任鲁豫担纲主持。中国文联副主席、中国曲协主席,知名评书表演艺术家刘兰芳表演了评书《康熙卖马》,二炮文工团女高音歌唱家、国家一级演员张华敏和北京军区战友文工团女高音歌唱家耿莲凤分别演唱了歌曲

《祝福你》和《祖国一片新面貌》,中国广播说唱艺术团小品演员刘全和、刘全利表演了小品《小鸟与蜜蜂》,中国铁路文工团相声演员奇志、李伟演出了相声《天路》,影视表演艺术家李雪健、王馥荔、王震也带来了精彩的节目。演出间隙,张枫、林岫等书法家还赠送了书法作品。

顺义,这个昔日的“京郊米粮仓”,今日已成为“绿色国际港”。这次慰问演出为当地营造了文明健康、欢乐祥和的节日气氛。

(高小立)

中国美术馆推出虎年新春贺岁展

本报讯 时逢庚寅新春,中国美术馆推出了“中国年画大展”和“情境书法大展”两大贺岁展,用17个展厅共展出500余件作品,为广大观众奉献了民俗文化的视觉盛宴,展览从2月8日持续到3月3日。

中国美术馆珍藏有来自全国各著名年画产地的民间年画3000余件,涵盖了天津杨柳青、苏州桃花坞、河南朱仙镇、河北武强、山西临汾、湖南滩头、福建漳州、陕西凤翔、山东潍县等地。此次展出的200余幅传统木版年画珍品便是从中精选而出的,展示了我国传统民间木版年画辉煌的发展历史。展览还精选了画家李可染、李琦、张仃、刘文西、任率英、力群、古元、彦彦等人的新年画作品。展

览分设“佳节逢春”、“百子闹春”、“好戏迎春”、“新风沐春”四个部分。

“情境书法大展”汇聚了全国知名书法作者的精品力作200余件,是中国书法展览史上第一次大规模的情境式书法展览。展览没有采取直接在展墙上悬挂排列作品的方式,而是将书法作品置于一定的文化情境空间中展示,艺术风格与文化背景完美契合,成为浑融的艺术交响。展览提取了书法的八大典型文化情境:新春、宫殿、乡村、山水、园林、街市、中式居室与西式居室、艺术化的人生,分设“新春盛况”、“殿宇庄严”、“乡雅韵韵”、“山水情怀”、“园林高致”、“百业文馨”、“居室风雅”、“西庭异彩”八个部分。(任晶晶)

中国摄影著作权协会召开版权年会

本报讯“尊重版权 成就伟业,2009—2010摄影版权年会”近日在北京国际版权交易中心召开。

这次年会包括:摄影著作权维权平台开通、摄影作品许可使用签约仪式、优秀摄影作品展示竞买以及“尊重版权成就伟业 从我做起拒绝侵权行为”的摄影版权保护倡议等5项活动。

以中国新闻出版报为代表,人民教育出版社等20余家单位、200余名摄影家、各界知名人士在年会现场向全社会发起了“尊重版权成就伟业 从我做起拒绝侵权”的摄影版权倡议,并庄严地在倡议书上签了名。此次年会还展出了6位摄影家的60余幅优秀摄影作品。(任晶晶)

北京卫视推出卡酷动画春晚

本报讯 大年初三晚,北京卫视将推出一台卡酷动画春晚。在这台晚会上,北京卡酷家族带着从全国各地选出的30位小朋友踏上“星际的旅途”。中国传统的“年”化身为“卡酷年”这头怪兽,“卡酷年”不断给星际旅行制造麻烦。在这台晚会中,李小龙、成龙、李连杰、甄子丹四位中华武打大师首次聚首,在太空之巅一决武功高下;周杰伦土星狂飙赛车,与科比、姚明比拼漂移绝技;小沈阳吹牛星偶遇匹诺曹,看谁的嘴巴能将宇宙喷爆。更有迈克尔·杰克逊、周笔畅、赵本山、张靓颖等中外明星现身外太空,他们将在风

格迥异的“九大星球”上,用自己的独门演技,帮助太空小勇士们打败“卡酷年”,最终飞抵月球的糖果镇,为地球跨年新年,点燃庆祝祝福的礼花。

这台动画春晚由《福娃奥运漫游记》的总导演曾伟京执导,其制作团队也是《福娃奥运漫游记》的原班人马,其中包括10多家国内一线制作公司的200多名制作人员。他们在8个月的时间里,制作九大星球、百位明星的动画形象以及太空穿越的特效镜头,其中还包括了现场摄制,已达到真人与动画的完美结合。(吴文)

本版责编:任晶晶