

2014美术

美术的日常生活

□尚 辉

美术离人们今天的的生活愈来愈近了。连续举办了三年的全国美术馆藏品展出季,开始在2014年收获广泛的社会效益,更多的市民自觉走进美术馆享受审美的愉悦,去美术馆或画廊观赏作品,已成为今天的时尚生活。2014牵动业界乃至社会广泛关注的,无疑是第十二届全国美展的创作、推选、评审和开展,而从获得金奖的中国画《儿女情长》、油画《桥上的风景》、版画《三十而立》、水彩《亮宝节上的人们》和漆画《织情叙意》等作品,也不难看出当代美术创作与人们日常生活的密切关联。美术作品日常情态的呈现,也同时涉及绘画性或造型艺术本体特征的创作话题。这个看似不太先锋的问题提出,或许也意味着在图像化时代如何追问美术不可被替代的艺术图像的价值命题。

民族美术创作持续推进

正像水彩画《亮宝节上的人们》描绘的那样,城市化进程的深化已深刻地触及了边陲少数民族聚居地,土著民族生活形态已不断地被现代文明同化,民族题材美术创作在某种意义上是对当下原生状态民族文化变迁的历史见证。4月25日,一个以云贵美术艺术史为研究对象而展开的“七彩云南·多彩贵州——中国美术作品展”在中国美术馆隆重揭幕,这是继“灵感高原”、“天山南北”和“浩瀚草原”之后,有关20世纪以来中国少数民族题材美术创作的另一次大集结。该展以400余件作品从历史的角度对于云贵高原少数民族题材美术创作的梳理,向我们展示了这些作品之间构成的审美历程与文化逻辑,揭示了这些作品所蕴涵的整个中国社会的历史变迁与现代化转型。

与以往已经举办的表现其他少数民族地区的主题展不同,该展展示了云贵高原为20世纪中国美术史现代性演进所提供的审美支撑的独特性。且不说庞薰琹、张仃、祝大年、黄永玉等在上世纪四五十年代从云贵高原民族生活形象获得的具有现代形式美感的初探与采掘,就新时期美术而言,有关形式美的启蒙、有关人性表现的觉醒、有关现代意识的突围等,似乎也都和那片神奇美丽的高原密切相关。不论云贵本土美术家还是全国其他省区的美术家,无不在云贵高原提供的边地民俗文化、民间美术与自然环境中获得“现代性”意识的觉醒、探寻中国式“现代性”的思想载体与审美符号。

2014年似乎构成了对民族题材美术创作持续发力的一年。5月19日,首届中国民族美术发展论坛暨2014年民族美术艺委会年会在贵州省黔南民族师范学院举办;5月22日,第三届西部少数民族青年美术家高级研修班写生创作展在中央民族大学举行;12月14日,第三届全国少数民族美术作品展在北京民族文化宫举行;12月25日,中国民族美术双年展暨第二届云南美术双年展在昆明举行。9月24日由多家学术机构发起主办的中国少数民族题材美术历史与创作学术论坛,回顾总结了5年来中国美协策划组织的一系列民族题材美术创作与展览活动。如何持续推动民族美术创作、表现现代化进程中的边地少数民族生活,也成为此次论坛的热点议题。毕竟,现代化从根本上说,是个同化与消解民族特性的过程,这意味着当下少数民族题材美术创作必然会面临着一种与以往不同的时代与审美的转型。

从展延拓宽中回归传统

摘得全国美展中国画类唯一金奖的《儿女情长》,再度印证了近些年工笔画外溢强劲拓展的势头。年内,工笔画各种专项展依然是中国画展的主角。6月12日,以“精致立场”为主题的全国第二届现代工笔画大展在中国美术馆开幕,展出了来自全国各地近500位艺术家创作的400余件作品。12月6日,以“托古改制”为主题的当代工笔画展在今日美术馆展出,画展集结了12位前卫性工笔画家的数十件作品,“托古改制”的寓意也鲜明表达了这些画家如何借用传统工笔语言进行当代性文化隐喻表达的尝试。12月28日,以“多重空间”为主题的厦门全国工笔画双年展在厦门美术馆举行,画展邀请当代富有探索性的39位工笔画家参展,并以“物性寓言”、“表情截屏”、“澄怀之境”和“花木悦容”四个专题对工笔画艺术语言的潜在空间进行了探讨。

相对于“水墨为上”的文人画时代,“精工”已成为今天技术

理性时代的审美崇尚。顺应此种审美潮流,工笔画一方面因汲取欧洲写实绘画语言而获得极为宽广的现代视觉经验表现,另一方面也因此种欧式语言的汲取而逐渐进入当代艺术语境,工笔画成为当下最不确定、最具有变革性的画种。“精致立场”的提出,也在很大程度上揭示了科技文明对于我们观看方式与审美触点的改变。的确,这个时代对于精工技艺的崇尚、对于图像信息的消费,已衍化为一种闲适优雅的精神向度和富丽精致的美学范式。获得金奖的《儿女情长》固然以一种纯厚的中国式家庭伦理观的展现而博得人们的喜爱,但精致细微的写实语言更表现出当代人的审美趣味。写实,在当下已不仅仅是一种造型语言,而是精致立场的一种审美呈现,是科技文明造就的读图时代一种最习以为常的美术生活经验。

年内的其他中国画大型群展还有,以“澄怀味象”为主题的第三届中国艺术研究院中国画院院展,该展以文心哲思为基础,强调用纯净的心性与笔墨来感怀属于时代的审美理想,以“多彩中国梦”为主题的2014中国百家金陵画展(中国画),是百家金陵画展自创立以来的第十届展览,该展项目已成为当代倡导现实主义美学理念的知名品牌;以“辑页掇英”为主题的第三届杭州中国画双年展,试图以中国画特有的册页形制来推动中国画传统的当下活化;以“写意中国”为主题的2014中国国家画院年展,以年度展的方式呈现了国家画院一贯倡导的中国画写意精神。相比于工笔画的红火,写意画显得冷清式微,“写意性”或“写意精神”成为美术界年度高频词。大家似乎都看到了当下中国画存在的症结,却无力改变现状。中国画传承与发展的路径在经历全面接受西学并发生了巨大变革之后,也变得越来越游移不定。7月28日,由多家学术机构组织召开的中国画学的传承与发展学术研讨会,就中国画学的体系及传承发展规律进行了深入探讨,会上对中国画学核心价值观展开的激烈论辩,或许揭示了人们今天对于中国画学精髓的多种价值思考。

写实作为当代中国的文化创造

在第十二届全国美展中拔得油画头筹的《桥上的风景》,塑造了林风眠、吴大羽和林文铮等作为中国现代主义艺术先驱的形象,但颇具意味的是该作恰恰是以精湛的写实技艺而荣获大奖,这或许揭示了写实油画移植中国重获新生的历史寓意。

写实油画在欧美日超式微之时却于中国再生复活,一直是当代艺术批评家与艺术史学者探讨和争议的话题。7月25日,以“沃土中原”为主题的吾土吾民油画系列邀请展在历经了西北、东北、江南、华南和西南片区展览之后,终于在中原之京、津、晋、冀、鲁、豫收官,这或许能够让我们从历史文脉的梳理中寻求写实油画在中国活化的解答。如果说厚重感是中原油画的基本文化特征,那么,这种厚重感首先来自于此种艺术能够敏锐地述说历史与表达现实。在中国,没有哪个地区会像中原这样有着强烈的国家艺术意识,中原油画凸显出的刚健与质朴,其实更是一种民族担当意识的外化。因而,通过写实油画表达现实主义美学思想,也只有在中原才能获取得天独厚的条件。或者说,写实油画是中原文化的选择,是中原油画最基本的艺术风貌。

这种文化观念无疑也决定了当代中国文化腹地的油画艺术审美取向,甚至在当代艺术袭来之时仍然处于立定的姿态。创立于2003年的中国写实画派,就是这种文化观念作用的结果,纯正严谨的思维在此成为中国写实油画“寻源问道”的艺术理念。几乎集结了当代中国最有影响力的写实画家,在这面旗帜下不懈地探索中国文化现实中的写实精神,攻克中国油画造型与色彩的难题。11月7日,中国写实画派十年展以回顾的方式展现了靳尚谊、陈逸飞、艾轩、杨飞云、王沂东、郭润文和冷军等中国当代31位成就卓越的写实画家450幅作品,从他们的创作可以窥见中国当代写实油画并不相同的艺术追求与斑斓多彩的风格面貌,尤其是他们在古典主义中寻求的高贵与典雅,也几乎折射了当代中国社会普遍尊崇的一种审美趣味。

当然,油画在中国的发展并不惟写实的单一面目。譬如,第五届广东当代油画艺术展就以“叙事性图像”为主题,强调油画艺术并不在语言,而在叙事性图像对于当下现实社会的介入。再

譬如,第二届中国油画双年展就以“在场”为主题,并通过“历史之场”、“生活之场”和“突围之场”来呈现油画家怎样以艺术的方式“在场”,展览的突出特色并不在于展览一件完整的作品,而在于展示创作过程各类草稿,以此呈现艺术在在场的心路。还譬如,在山东举行的中国油画风景作品展再次以“可见之诗”为主题,强调观看的风景与表现的风景之间构成的某种“诗性”特征。但即使是这些着眼于当代性观或观念化的油画展,仍不难从统计学的角度得出一种概率,也即写实油画仍然是中国油画的主角,而且这种写实并不局限在对于欧美哪个时段油画的研习模仿上,而是从欧美艺术史的宽广视野寻求当代中国文化的创造。

消费社会的民生形象

年内播及面最广的展览当属第十二届全国美展。相较于上世纪五六十年代,八九十年代美术作品里呈现的新中国改天换地的劳动人民形象、新时期改革开放的人文风貌,新世纪美术作品里描绘的中国人文形象则更多地转向了以消费性为特征的后现代社会人文图景,许多作品试图触碰新中国成立以来较少涉及的消费性社会给予人们生活方式的改变以及这种社会变迁之于人的精神心理的反应。这种对于当代中国生活的描写,也最集中地呈现在第十二届全国美展的众多作品里,甚至成为本届全国美展的显著特征。这一方面体现了中国社会在一些发达的中心城市进入后现代社会之后,人们的生活方式与文化观念的深刻改变,许多作品成为此种生活样态敏感而细微的心灵镜像;另一方面也体现了当下美术创作试图从某种类型化题材或概念化主题的阐释中挣脱出来,在捕捉那些真切自然的生活表情中扩大表现半径、挖掘某种陌生化的新鲜美感,从那些看似无意识情绪的释放里触摸某种真实的存在,在那些看似庸常与琐屑的生活现场中揭示某种人性的价值。

在艺术语言上,中国画、漆画、综合材料绘画与雕塑不断通过新媒材的尝试来扩展其本体审美属性,和油画、水彩、版画等相对收缩画种外延、凸显油彩、水彩与刀刻的绘画性品质,或许也共同构成了本届全国美展两种十分突出的学术推进范式。在中国画、漆画、综合材料绘画和雕塑等门类中,我们往往把中国画、漆画、综合材料绘画和雕塑能够囊括多少非本体的媒材运用、增强多少非本体的艺术表现力作为其学术突破的评判标志,而在油画、水彩和版画等领域,则常常偏重对于其本体艺术特征的深入发掘与展现。譬如,在电子图像大众化时代,油画的精英立场恰恰体现在不同于图像的绘画性的创造上,凸显油画在空间、造型和色彩等方面的传统精神与人性表现魅力,使之更具有不可被替代的油画味道,已成为这种移植而来的艺术推进本土化与时代性的重要文化支撑。而脱胎于民族艺术的漆画,在当代性成型的过程中所面临的品格独立性考量,恰恰在于能否最大限度地扩展传统大漆媒介的“韧性”以融会更多的媒材、增添建立在此种媒材基础上的审美表现性。譬如,在电子图像大众化时代,油画的精英立场恰恰体现在不同于图像的绘画性的创造上,凸显油画在空间、造型和色彩等方面的传统精神与人性表现魅力,使之更具有不可被替代的油画味道,已成为这种移植而来的艺术推进本土化与时代性的重要文化支撑。而脱胎于民族艺术的漆画,在当代性成型的过程中所面临的品格独立性考量,恰恰在于能否最大限度地扩展传统大漆媒介的“韧性”以融会更多的媒材、增添建立在此种媒材基础上的审美表现性。

当然,不断拓展外延的雕塑已消解了与多媒体、现成品装置的边界,人们在欣喜地看到雕塑此种“当代性”跨越的同时,也对雕塑逐渐褪色的“崇高感”而担忧。壁画界提出“架上壁画”的概念,既出于对学院壁画教育与研究仍在持续推进的现实考量,也出于对这种学院壁画教育不可能在现实中广泛应用的一种无奈。这是个学术问题,但更多的可能还是社会问题。新增设的实验艺术展,是对十年来以装置、影像和观念为代表的中国新媒体艺术的概略回顾。展览开启了全国美展对新的艺术语类的容纳,并为架上艺术的发展提供了崭新的思维方式与审美角度。

年内不能遗漏的美术事件,还有中国城市雕塑家协会的成立和长春世界雕塑大会的举办。作为一种传统意义上的公共艺术,城市雕塑可以说是让美术走进百姓生活的最佳方式。而第二届全国青年水彩画展和青岛国际水彩画双年展的策划举办,则使这种简而易大众化的绘画媒介开始获得了一种学术提升。美术馆业通过一年调研论证,终于制定出可行性的美术馆藏品普查数据库与操作程序,真正启动了这一规模空前的为美术公共服务夯实基础的全国美术馆藏品普查工程。第十二届全国美展获得艺术设计金奖的作品是《为西部农民民生土窑洞改造设计》,可见,美的生活已成为今天美术给予我们的一种生活路标。

《威尼斯商人》追求演出的“原汁原味”

作为国家大剧院2015年新春演出季的剧目之一,由广州话剧艺术中心创排的莎士比亚名著《威尼斯商人》将于1月27日至28日在国家大剧院上演。这是广州话剧艺术中心首次创排的莎士比亚戏剧,也是广州时隔30年才再次重现舞台的本土莎翁剧作。

该剧是由一张契约引发的人性当中善与恶、美与丑的较量。谈及此次演出,导演王筱頔表示,“我们只做减法不做加法,也不加以改编,不想将其做成中国式的戏剧。”全剧最大的改动,就是将契约引发的宗教冲突变成了人性的冲突,着力于从人文主义的角度去解读呈现剧本的魅力。对于时下阐释经典名著中呈现出来的解构、颠覆乃至主观化的趋势,王筱頔认为,经典名著的演绎要重在思想和审美上的养分和呈现,过多的形式和概念会影响观众对经典本身的体验,回归表演,回归本真,体现原汁原味的古典戏剧的魅力,是我们这次演出的特色。

(余 非)

北京人艺2015年 新创剧目将成亮点

记者从日前举行的北京人艺2015演出剧目发布会上获悉,今年北京人艺在新创剧目领域有不小的动作,将推出6部新创剧目,其中包括3部国内原创作品、3部外国经典作品。其中,由苑彬编剧、顾威导演的《食堂》将于2月11日率先登陆,这部讲述国营钢厂老食堂人世变迁的故事将以浓浓的怀旧京味儿为观众贺岁。9月16日起,历史题材原创大戏《司马迁》将与观众见面,该剧由熊召政编剧,任鸣、冯远征联合导演。剧作把司马迁受宫刑而编《史记》这段耳熟能详的历史,以独特的视角进行了解读。外国经典方面,包括1月20日上演的李六乙执导的契诃夫名作《万尼亚舅舅》;4月29日,迪伦马特名剧《贵妇还乡》在阔别舞台33载后,由上一任导演蓝天野联合青年导演刘小蓉再度重排上演;6月10日,由林兆华执导的易卜生名作《人民公敌》将上演。

在中外戏剧交流方面,北京人艺的对外巡演力度将加大,3月,《茶馆》将赴新加坡演出,接着将重走35年前的欧洲巡演路;9月,应希腊国家剧院邀请,古希腊悲剧《晚餐》将赴希腊演出;10月中旬,《我们的荆轲》将赴白俄罗斯演出。作为“引进来”环节的首都剧场的“精品剧目邀请展演”,在范围和形式上将突出多元特色。3月将亮相的有黑龙江齐齐哈尔话剧团的《风刮下奎》,中国国家话剧院的《伏生》,天津人艺的《红旗谱》。国外副板块,7、8两月,将有波兰剧院的《先人祭》、俄罗斯亚历山德琳娜剧院的果戈里名作《钦差大臣》、希腊国家剧院的《特洛伊女人》和以色列盖谢尔剧院的《乡村》上演。据介绍,2014年,北京人艺全年累计演出剧目共30部430场,其中,以低票价回馈大学生的学生公益场达126场,累计售出7674张低价亲子票。

(徐 健)

到生活中去,一定会挖出精彩故事

由中国文联、中国摄协、宁波市人民政府主办的第十届中国摄影艺术节日前在浙江省宁波市举行。本届艺术节以“复兴梦想、盛世和光”为主题,着力倡导影像共绘中国梦、和谐文明、文化共享等理念,突出展示了“书藏古今,人文宁波共享光影盛宴;港通天下,海上丝路同绘东方神韵”的宁波特色。

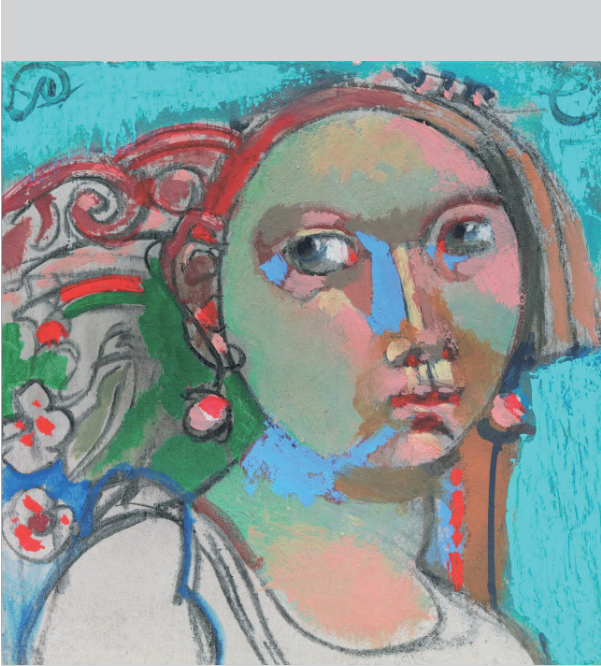
自1989年创办以来,中国摄影艺术节已经走过了25年,为中国摄影事业发展繁荣作出了重要贡献。谈及本届摄影艺术节的特色,中国摄协主席、分党组书记王瑶介绍说,首先是主题鲜明,用影像表现新中国成立后尤其是党的十八以来各项事业的发展成就;其次是导向鲜明,“中国梦”影像公益广告主题展、“共圆中国梦”农民工摄影大赛首站培训、“摄影曙光学校”摄影作品展、“致敬光荣 点赞梦想”主题拍摄等活动,体现了本届摄影艺术节的公益性,突出了以人民为中心的创作导向;第三是特色鲜明,兼顾大众性与学术性、国际性和地域性。

第十届中国摄影金像奖揭晓是本届艺术节的重量级活动。29位摄影家分别获得摄影创作、摄影理论、摄影传播和终身成就4大类奖项。其中,林少忠、茹遂初、邵柏林3位中国摄影界的元老获得了终身成就奖。摄影创作奖方面,在记录摄影类中,李洁军、赵青和解海龙、樊尚珍、郑云峰、卢现艺、田立、冯建新、黄利平分获新闻摄影组和纪实摄影组奖项;李英杰、楼宇浩和杨建川、高辉、范霖分获艺术摄影类的艺术摄影(直接呈现)

组和艺术摄影(创意观念)组奖项。杨莉莉、朱金平、潘科、宋刚明、谢琳分获摄影理论奖的理论研究类、理论评论类、摄影史志类奖项。

本届艺术节期间,主办方精心安排的一系列论坛、拍摄、展览活动,让摄影艺术更加地接地气,进一步拉近了摄影艺术与普通百姓生活的距离。比如,在“致敬光荣 点赞梦想”主题拍摄活动上,10多位金像奖获得者为帮助别人、快乐自己的保安邓山理、奋不顾身、江中救人的侠义“光膀哥”李红,帮22名智障学员找到工作的肖宝珠,28年呵护小区的家园美容师钟友苗、何小琴夫妇等宁波市12位劳动模范、道德模范分批拍摄肖像,并现场打印赠送给他们留念。让他们最自然、最美丽的一面得以充分展露。中国摄影出版社开展的“影像与阅读”活动,则把近年来出版的优秀摄影图书搬进中国摄协宁波艺术中心,并开辟摄影书展,让公益影像阅读活动常年落户基层。而中国摄协宁波艺术中心也是中国摄协与地方政府合作创建的首个项目,在艺术节期间揭牌。

第十届中国摄影艺术节金像论坛也是本届艺术节的一大亮点。论坛上,第十届中国摄影金像奖获得者分别以自己的参评作品为例,就影像实践、理念和社会责任等话题,与现场摄影人进行了面对面对交流。生活积累是这些获奖者们谈论最多的话题。作为业界闻名的资深摄影记者,李洁军以自己18年追踪拍摄记录广东中山一个小岛上的是一群脑病康复者现实状态的经历,讲述了他与岛上康复者的交流、交往、交心的诸多故事。他不仅叫得上每一位岛上居民的名字,了解过每位居民的身世故事,而且参与了岛上几乎所有的重要活动,用影像传播的力量为岛上居民生存境遇的改变做了不少力所能及的事情。他特别强调摄影者面对拍摄对象时真情实感投入和良好沟通的重要性。解海龙因拍摄“希望工程”的形象代言人“大眼睛”苏明娟等众多贫困地区的孩子而被大家熟知。目前,他仍然在关注失学和贫困儿童这一主题,并对曾经的拍摄对象做后续跟踪拍摄。20多年倾情拍摄和传播积累的感人故事,以及每一张照片背后的那些经历与感悟,让现场观众感动不已。谈及拍摄的经验,他“到生活中去,一定会挖出精彩故事”表达了众多获奖者的心声。(徐 健)

由中国美术馆主办的“童趣与天性:法兰西学院院士皮埃尔·卡隆油画艺术展”日前在京举行。本次展览是中国美术馆国际交流系列展之一,也是2015新年伊始奉献给观众的第一个学术专题展,共展出了皮埃尔·卡隆的51幅油画代表作品。作品均由法国巴黎美露艺术基金会提供。

皮埃尔·卡隆是法国知名油画家、雕塑家。1990年他被选为法兰西艺术学院院士,2002年当选为法兰西艺术院主席。他的作品被蓬皮杜艺术中心、巴黎现代艺术博物馆等重要美术馆收藏。皮埃尔·卡隆作品的魅力并不在于通常人们所认为的画作的主题,在他的每幅画中都有一种难以言说的形象变形,含有一种特殊的审美经验,这种审美经验在当今来看仍是超凡的。

中国美术馆馆长吴为山认为,皮埃尔·卡隆的艺术以表现儿童和风景为多,前者的“纯真”与后者的“本然”构成了他艺术美的主调。也许正因为他不谙世俗之复杂,不屑对社会万象之描绘,故进入如此天真境地。其作品洋溢着无穷的童趣意味。其意味重在人对与自然中“善”的挖掘。

(徐 健)