

当代中国美术如何面对新时代,是一个复杂的话题。因为美术创作的未来难以预料其发展,而能够看到的是其在原来基础上的问题众多,层层叠加。1949年以来新中国美术的发展,已经传承了自延安时期以来的新的美术传统,同时积淀了非常多的代表那个时代的经典作品,而这些经典作品不仅仅是存留在美术史上的,更重要的是存留在几代人的心中,直至今日。今天,人们可以如数家珍地叙述那些经典的故事以及它们的影响。新时代的美术创作尽管有其发展的历史契机,如何在原有基础上进行进一步发展、提升,则是需要关注和研究的。

近年来,中国美术创作依附于全国美展,依附于各类工程、项目、课题,形成了新的方式,并叠加在旧的展览模式之上。实践是检验真理的标准,应该总结近年来全国美展中金奖、银奖等的实际水平和影响,有多少人能说出那些金奖、银奖的具体作品。这实际上是个影响力的问题。虽然那些作品依然是在一个具体奖项中脱颖而出,可是影响力已不复从前,这是我们必须面对的现实。

历史上的经典作品不具有与众多的学术项目以及复杂的课题之间的对应关系。当年的国家重点工程人民英雄纪念碑浮雕的创作和制作,就发生在天安门广场上临时搭建的工棚内。傅抱石、关山月为人民大会堂创作的巨幅山水画《江山如此多娇》,春夏秋冬四季与东西南北不同的自然景观在一幅画面上同时出现,首次拍摄者张祖道是在二楼聚焦放在一楼地面上的原作才完成拍摄的。董希文创作油画《开国大典》是在非常局促的位于大雅宝胡同的中央美院教职工宿舍里。还有为原中国革命博物馆(今国家博物馆)创作众多经典之作的画家们,他们也没有获得什么奖励。反观一段时期以来,有不少作品花了很多专项资金,却似乎并没有产生相应的社会影响力。

如果没有高质量的美术创作,就难以支撑高质量的美术发展。虽然今天从事美术创作者众,美术教育超常发达,但面对现状似乎又总要去回

用多样的方法推动 新时代中国美术的高质量发展

□陈履生

答一些基础性的问题。如何看待美术创作及其表现出的一些规律性的问题,如何看待与社会关系纠缠在一起而难解难分的创作环境等等,这些都是值得去研究的。虽然如今美术研究机构很多,却少有人在面对这些现实问题。而对于这些相关联的诸多方面,又缺少共同的协调机制去解决问题。尽管如今的美术创作不像过去那样“斤斤计较”于题材内容,艺术家也可以相对自如地去表现,然而在主流美术创作中,大量量景之作充斥于全国性的美展之中。这样的创作可能会有一定的时效性,但也需要一个艺术判断的标准。殊不知,在一个具有时效性的主题创作的范围内,如果不能把握住艺术的质量,那么随着时间的流逝,其作品也就会黯然无光,逐渐被岁月遮蔽。今天人们看过那些既有时效性又能表现出时代性的代表作,正是因为其在艺术创作中的杰出表现,因其在时效性的背景下表现出了与时代的关系,并获得了与之关联的时代性,因此成为那个时代中的经典作品。应该说这符合了基本的艺术创作规律。

美术创作面对新的时代,面对网络时代的社会发展,面对ChatGPT的风起云涌,面对商业化、金融化、资本化的渗透和干预,面对市场繁荣下的价值观的偏离,面对美育的不足所导致的审美的滑坡,面对艺术家普遍性的基本技能和创作水平的降低,一切似乎都表明了新时代美术创作中需要解决的诸多问题,而其中不少问题是难以回避的。

尤其是在自媒体高度发达的现实中,各种声音都在影响着社会的基本认知。那么,今天的美术创作如何在艺术本体内寻求发展,如何建立起正常的美术批评环境,形成一种有益于艺术发展的学术争鸣,又如何在对一个艺术问题的争论或对话中显现出一些符合规律的主流话语,重要的是,如何在商业化的发展中坚持当代中国的主流价值观,让美术创作在符合艺术本体的发展中获得社会对一种正确价值观的认同,而不仅仅是做一些“表面文章”,或者是写一些只注重“时效性”的评论,当然,更不能用市场表现来衡量作品的艺术价值。

新时代的美术发展如果不能立足于对美术史的基本认知,不能用前瞻性的眼光来审视新时代的美术创作,那我们留给后人的还有什么?显然不应是那些种类繁多的名目,而是能够表现这个时代创作的标高且影响深远的代表作。后人又是如何评价这个时代的美术创作的,是否还会像我们这一代能津津乐道于几十年前的经典名作那样,去谈论21世纪20年代、30年代美术创作的成就?就创作而言,过去那些经典美术作品的创作者,面对极其艰苦的工作条件所表现出来的努力和奋斗、精神和情怀、艺术和成就、奉献和牺牲,以及那些经典作品背后的故事,几易其稿的不厌其烦,不断努力甚至在同一题材的同一创作中所表现出的无奈,还有的是自觉地反复画同样的题材,用同样的构图和不同的人物组合来表现时代的变化等,这些都与创作者所处的时代不可分离。

每一个时代都有每个时代的机遇,每一个时代都有每个时代的可能,因此,当代美术家要珍惜今天这一新的时代,要珍惜重点工程、项目和

课题提供的创作机会。无疑,美术创作的某种力不从心,往往表现在美术家主体的精神层面上,时代担当、专业伦理、表现技能、艺术才华,都有可能显现出艺术探索和艺术坚守方面的问题。用一种正确的创作思想来主导美术创作的发展,在今天是非常重要的。

在面向新时代的美术创作中,全国美展的改革是一个重要的方面,而如何更好地激励创作则是另外的方面。我们应择优选能,让优秀作品进入到各级博物馆和美术馆之中,出现在公众的视野之内,应该让优秀的人才将精力集中到创作和艺术发展上。

经过这么多年的实践,应该总结这么多的创作中出现了哪些作品,有哪些有着广泛的社会影响,我们应该建立起一套相对独立的评估机制,用第三方的力量来评估,而不是主导方为了结项而结项的评估。

美术创作者应该有美术史的基本常识与基于美术史规律的基本认知,有对于以往历史的总结和深入而广泛的调查,同时,也要在规律性中看到当今美术创作中面临的诸多问题。而立足于新时代的发展,还要看新时代美术创作的“新”表现在哪里,又是如何“新”。如果新时代的美术创作不能出现代表这个时代的精品力作,不能传之久远,那这样的创作只会呈现出美术史发展中的当下问题,并成为后人研究这个新时代的历史问题。不管如何,新时代的美术创作关系到数以万计的美术工作者的辛劳和汗水,以及他们对于这个新时代的期许。他们的努力、他们的发展方向,应该是在新时代的背景下显现出新时代的作为。新时代的美术创作如何在完善和改革自身中,以推出时代的精品力作为主轴,用精品力作作为新时代的中国文化的发展添光加彩,是今天的社会和人民以及后人的期待。

锐评·锐见

赏析

时代的节奏

——蒋正杨新近作品的空间美学意义表达

□谢欣然

如果说全球化空间整合构成了现代性的发展动力,那么现代性内在的多元性则拓展与深化了空间话语表达的方式。空间的差异性景观为艺术实践活动增添了前所未有的母题和内容,诸多艺术家通过对空间的现代性体验完成了空间美学的建构,重塑了艺术与空间的流动性关联。在文艺理论中,文学、音乐等艺术形式常被定义为“时间艺术”,而绘画、雕塑等艺术门类则被划归为“空间艺术”。此种分类虽然不尽合理,但由于在实际使用中较为方便,也就被研究者接受且沿用至今。绘画从再现可见之物到描绘不可见之物,不同的处理方式隐藏着对空间问题的不同认识。

近年来,随着艺术实践的积累和艺术视野的开阔,水彩画家进行了大量空间实践探索,将意图表现的主题内容与精神内涵转化为空间的符号性表达。作为一名青年水彩画家,蒋正杨以其作品中可辨识的视觉乡愁气质取得了独到成绩。而《启航新征程 潮涌新片区》的全新创作让我们再次领略到这位青年画家借助画笔营造视觉空间和叙事场域的能力。聚焦和关注时代是艺术家的责任和天职,蒋正杨最宝贵的真诚与敏感,在于她始终没有停止过对时代风貌和自身生活的观照与思考,始终保持着对时代的言说和对艺术语言的敏感。而这一次,她在工业题材的创新表达上将创作视角聚焦于大国建造的故事中,用画笔热忱描绘伟大时代的动力源泉。这些作品不仅诠释了工业文明之美,展现出位于上海的中国自由贸易试验区临港新片区的活力探索与辉煌成就,同时成功拓展了工业题材艺术创作的空间视角与美学表达形式,为作品增添了一抹时代的亮色。

全力以赴 蒋正杨 作

合影-2 蒋正杨 作

水彩画的明快、随境和含蓄等特点常被认为难以呈现工业题材中隐含的厚重感和力量感,蒋正杨新近创作的水彩作品却以其独特的空间构思和美学技法呈现出对工业题材的掌控力。空间表达作为水彩构图的造型基础,对于空间的营造能够较好地反映艺术家的审美意趣及艺术素养。绘画空间不同于自然空间,所谓自然空间是指无限的三度范围。在空间内,物体存在,事件发生,且均有相对的位置和方向。这一定义仍然体现出将空间作为均质容器的传统态度。事实上,空间意识的变革首先是在艺术领域萌发的。20世纪初,现代派艺术尤其是现代绘画对近代以来的空间观念进行了大胆颠覆。绘画空间成为画家依据创作需要在绘画载体上建构的能用视觉感知的虚拟空间,是画家依凭自我表达需要形成的极具个人特色的精神内核。从蒋正杨的组画作品中就分明感受到了由具象造型与感觉空间共同构筑出的一幅幅现实画面,这种经由写实手法所形成的“第二空间”风景,在丰富与淡雅、真实与虚幻、静态与动态的交相辉映中,展现出工业质感和空间美学相协调的氛围。更可贵的是,蒋正杨作品中空间表达的智慧还在于突破了自然空间的束缚,其中立体感和景深感的营造都是线性的,是一种由此处运作到彼处的自我延展的持续。同时,一个接一个带体积感的平面在不断交织中最大程度地调动了观者视觉的能动性,激发了其艺术想象力,让他们能体会到故事在不同时间和空间的流淌。在以空间美学为主导的创作过程中,这样的作品因蕴藉审美情怀的空间而成为“启迪性”的存在,由此水彩就不再是二维的符号能指序列,而是在对审美主体体验与想象的召唤中,获得了认同或栖居等深层美学意义。

东湖品梅

梅园写真随笔
□刘友凡

梅开春归 刘友凡 作

江城武汉,花城亦名。春樱、夏荷、秋桂、冬梅。领芳大观者,称东湖梅花。八载冬春,品梅写真,荆楚灵秀之盛,华夏大美之壮,不尽职听,浩然骋怀。

梅园冠世,功成积于累代。东湖梅园,初为原荒。拓荒建园,白手创业,六十载经营,数代人接力,建园千余亩,植梅二万株。楚天台巍,大东湖渺渺,通江环城,联港襟山,俯瞰远眺,景随视移。极目楚天舒,回眸园林秀。园外有园,樱园、荷园、植物园簇拥;园内有景,修竹奇石掩映,湖水港桥曲连。船埠码头,棧道珠串;香径迴转,溪流潺潺;亭馆廊榭,各抱地势,荆楚名片,华夏经典。

梅魂系国,烂漫历于凌寒。梅宇华魁,冰姿玉骨是其体魄;寒雪开妍,独报早春是其天性。干枝称冰骨,萼花曰玉人。以梅抒意,梅雪佳句并作。“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。”俏也不争春,只把春来报。”伟人咏梅,寓意民族精神。“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。”雅士吟梅,自寓高洁品格。江城市花命梅,家国情怀豪迈。梅花香自苦寒,伟业铸于历难。筚路蓝缕,以启山林。辛亥首义,推翻千年帝制,民主共和开纪元;中部崛起,创新图强立潮头,战略支点鼎复兴。武汉壮歌,荆楚答卷,赫赫青史,梅魂写照。

梅品树标,高格源于脱俗。写梅为科,代有名家。勾勒着色,昌祐徐熙始极其妙;没骨点染,崇嗣独创己意;水墨恣肆,元章创妙名世;铁线圈花,补之伸圭横绝一世;诗画书并茂,王冕“梅仙”称誉。寻古探源,文脉相承。拜梅为师,识其体魄。龙游梅,如蛟龙出海,篆籀横空,梅品称极;红梅,繁花似火,洁丽秀逸;白梅,雪海香涛,偃蹇龙体;古梅,鳞皴斑驳,老逸苍劲;黄香梅、照水梅,造化体态各异。人树对话,多维求证,观其空间,察其疏密,明其虚实。园中之梅、眼中之梅、胸中之梅,递进悟化。删繁就简,干取老逸,枝取瘦劲,花取稀疏。截万端于一,集众美于尺幅,梅师昭示。

梅园写真,悟心数年,解心中之惑,克笔墨之困。一千一枝之势,可取千千万枝之形;一簇一染之秀,能集百簇千染之美。一形而众相,一枝乃百韵。少能胜多,精可概全。表现梅性情,书写梅骨气。半干半湿之墨,立干出枝,穿插有序;一淡一浓之笔,圈花点蕊,向背有致。铁线写其韵,傲骨乃神似,虬枝疏影,自然而然。园艺者究其妙,游历者赏其美,丹青者状其雅,科研文旅,慕名云集。神凝自品读,韵挥于笔端。

用书法美术作品展现石家庄的历史与文化

4月10日至17日,由河北省石家庄市委宣传部、市文联主办,市书法家协会、市美术家协会承办的“丰碑——石家庄书法美术晋京展”在北京民族文化宫开幕。展览共展出石家庄书法家、美术家作品150件。

此次展览围绕石家庄75年的发展历程,用书法和美术的艺术形式表现了石家庄建设现代化、

国际化美丽省会城市的成就。参展作品主题突出、题材丰富、情感充沛,兼具思想性与艺术性,既全面展示了石家庄市书法、美术的创作实力,也通过集中展示为地方书法、美术创作者打开了交流对话的全国性视野,艺术地呈现了石家庄的历史底蕴与文化资源。通过展览,让更多观众走近了这片革命的土地、英雄的土地。(美 闻)