

★ 不同艺见

写生,已被很多搞艺术的人视为过时的手段。近日,“黄金腹地行——2015环塔克拉玛干写生暨展览”在上海半岛美术馆展出,引起了艺术界人士对近年有所回暖的写生进行讨论。

体现美术界的文化自觉

范迪安(中央美术学院院长):
写生回热体现了中国油画家的文化自觉“写生之热”是一件值得肯定的好事情,这些年来在美术界、在油画界,写生成了一股新的热潮。

首先,中国油画怎么能够更加具有本土的文化特征,应该说这也是油画界面临的问题。西方国际上的各种思潮应该说对中国美术界影响也比较大。那么在这种情况下,特别需要中国艺术家把目光和观念,更多地调整到关注本土的社会现实和文化发展这个大命题上。所以,油画家们能够走出画室,到生活中去贴近自然、脚踏自己的乐土,体现了中国油画界的一种新的文化自觉。不再一味地按照西方的发展路径,也不按照国际上的各种时尚作为自己的标准,而是更加通过自

己的感受观察体验来表达中国主题,描绘中国的这个现实。那么中国社会在改革开放这个进程中,应该说发生了巨大的变迁。那么艺术家们能够通过感受现实生活的这种现场,能够在自己的家园和土地上去做表达的探索,我觉得这整体是一个好的新的趋势。

其次,写生也是自身文化传统或者说艺术创作的重要依赖,中国自古以来在绘画上讲究天人合一,讲究格物致知,讲究在自然中去游观,览尽其风。这些都表明,写生是创作的重要支持,写生就是一种临场的创作,直接在现场面对自然山川、面对生活中的人物、面对火热生动的生活。

再者,每位画家通过面对自然的临场感受,在选择油画的形式与语言上,也是一种考验和提炼,许多画家的个性语言也更加鲜明。我们也注意到写生,不是一般地描绘自然,不是一般地面对客观的现实,更多倡导一种文化关注,需要在写生活中注入主题,而不是盲目地去逛风景。靳尚谊先生在上世纪80年代初创作的《塔吉克新娘》就是基于他在帕米尔高原的体验,就给我们作出了榜样。画家注

意用自己的画笔来表现我们非常丰富的人文历史,用自己的感受能够画出自然人文景象的独特性。

何种艺术创作还需写生

张子康(中国美术馆馆长):
现在的西方艺术家较少写生,大量的信息一整合梳理,然后获得理念,这几年的创作更多的是建立在思想层面上,理念的更新就引导了观念性创作,对于技法越来越忽视。

写生在中国是特有的一个现象,因为跟中国传统文化有关系。其实,写生是西方绘画作为一种创作方式传入中国,在中国发展为在现实创作中,为了表现现实生活,从美院教学一直到我们整个绘画界,基本上要求大家都是去体验。近年不少艺术家远离生活,因为城市的变迁、工业的发展、信息时代的发展等关系,其实现在艺术走到一定的阶段以后,他要去塑造自己概念,显然,喧嚣复杂的背景是不合适的;有些艺术家更适合一些大自然中获得灵感然后做好自己的创作,因此这批艺术家是想亲近大自然的。还有是顺应国家的西部开发,一带一路战略,这种连接是很重要

的,尤其丝绸之路这种深藏文化价值,值得探索的系统,我觉得写生考察非常有必要的。去了解离我们最近那种朴素的东西,然后借那种资源那种宏达的历史,独创出我们所体会到的感受。

一带一路有待写生考察

肖谷(上海油画雕塑院院长):
以丝绸之路文化作为艺术创作的精神原点

“2015环塔克拉玛干写生”活动以“写意丝绸之路”为学术主题,弘扬中国油画中的“写意精神”。以丝绸之路文化作为艺术创作的精神原点,进行深入的写生和文化考察,解读历史,感受人文,积极推进“新丝绸之路”文艺创作。

写生创作的主要地点选在帕米尔高原和可可托海,艺术家们在丝绸之路的驿站上进行认真的感受和深入的民俗民风文化考察,以写生的方式体现“丝绸之路”人文与自然的特质,以油画的形式表现“丝绸之路”文化交流与融合所带来的深刻影响,创作了一系列作品。

★ 林距离

特纳奖为何颁给「泥瓦匠」

林明杰

英国的特纳奖是世界上最另类最具争议的当代艺术奖项。譬如它颁奖给把一头牛泡在福尔马林里的达明·赫斯特,把大象粪便堆在画布上的克里斯·奥菲利,以及作品仅仅是一个空空荡荡、唯有灯光在明灭的展厅的马丁·克里德……

12月7日,它又颁奖了,颁给一个“泥瓦匠”组合——由14至18位青年建筑师和设计师组成的组合“Assemble”,因为该组合改造了利物浦Toxteth地区废弃住宅。这也是特纳奖历史上首次颁给非“艺术家或艺术家组合”。

于是争论又来了。赞同者认为,艺术就是应该“有用”。这倒有点像我们的“艺术要为人民大众服务”。反对的观点则认为,艺术不应该这么“现实”,有用的东西多了,改造些个废弃住宅就能获奖,那北京的798,上海的M50,早就该获奖了。

它能获奖关键并不是他们精心塑造了各种低成本的室内配件等,为一个被弃置的房子建一座冬季室内花园,将一个废弃的加油站改造成了电影

院,把闲置的高速公路地下道做成艺术场地,利用泥巴、金属垃圾等建造了一个冒险乐园,还把一个废弃的维多利亚时期澡堂改造成了金史密斯学院的画廊……

我觉得,它能获奖,关键在于他们并不是以一厢情愿的强势立场来改造旧宅,而是与当地居民一起合作,以一种“艺术的方式”来改造。

评委会也认为:他们提供了社会如何运作的多选项模式。Assemble和利物浦Toxteth地区当地居民之间的长期合作展示了艺术实践的重要性,并能驱使形成重要社会议题。

这正体现了当代艺术的追求及价值所在。它已超越于以往很多艺术家只是在搔首弄姿讨好观众的定位,而以个性的思考和行动介入社会。

艺术不是人云亦云,它应该在人类社会惯性思维的洪流中进行独立的思考,发现人性被遗忘的角落,进而唤醒这些角落,这才是它的意义所在。

写到这里,我倒想起上海有个旧区改造的范例可以媲美,那就是田子坊。这个旧区改造,没有动迁一户居民,没有拆掉一栋旧宅,而是以艺术家的率先介入,唤醒社会对该旧区价值的认识,管理者四两拨千斤的推动和维护,居民自发根据逐步形成的市场需求出租自己的住宅,新租户则根据自己的定位重新装修旧宅,从而让一个脏乱差的旧式里弄变成了时尚艺术消费空间,这种旧区改造模式保护了原住民的利益,也保护了历史风貌区,形成多赢的结果。如果说有遗憾,那就是还缺少点艺术想象力,太实用了。否则特纳奖应该颁给田子坊才对的。一笑!

★ 他山之玉

嘉德香港2015秋拍首次推出“余香——日本竹艺精品”专场,其中101件流传久远、精致典雅的日本竹艺藏品进入拍卖市场,受到了社会的关注,让人们想到中国的竹艺以及竹艺的收藏。显然,这些来自中国、与中国竹艺历史和发展相关的联系,让人们不由得回望中国竹艺以及手工艺的现状(包括收藏),以及基本认知。

无独有偶,中国美术学院创办“手工艺艺术学院”,以手工的学科化肯定了手工艺在当代文化发展中的重要性,更重要的是,在当代中国手工艺式微的状况下,“手工艺艺术学院”将唤起人们关注手工艺的当代价值和意义,这在大数据时代显得尤为重要。

手工艺是中国重要的文化遗产,是中国重要的文化创造。瓷器、漆器、竹木牙雕、印染织绣、剪纸以及竹器,包括类似于作为工具的文房四宝等,都蕴涵着一针一线、一笔一画,日复一日、年复一年的劳动。它们是中华文化的代表,是祖先的文化贡献与才智的结晶。可是,如今看不见的非物质文化遗产受到了史无前例的高度重视,而看得见的物质文化遗产在眼皮底下不断消失、消亡却视而不见,这是为什么?看不见的非物质文化遗产受到重视是应该的,而看得见的物质文化遗产被忽视则是万万不应该的。像中国美院这样建立“手工艺艺术学院”以图振兴,其美好愿望所表现的是局部的认知,难以像非物质文化遗产那样在国家层面上表现出时代所需,现实中更需要人们理性地思考这种文化格局在当代的问题。

工艺美术中的许多传统行当伴随着现代化而慢慢消融在新的世界之中,原中央工艺美术学院的历史性贡献,是从教育根基上挽救了各门手艺,这是根

◆ 陈履生

本性的措施。手工艺在纯绘画、雕塑之外撑起了实用艺术的天地,它关系到千家万户的生活品质,联系着国民素质与国家形象,承载着文化传统的未来发展。手工艺是国民精神的一种体现,从能工巧匠的巨制到村妇的缝缝补补,从老虎鞋到鞋垫,从蓝印花布到绣花枕巾,从泥人玩意儿到瓷塑摆件,从玉雕装饰到石刻屏风——这些与民俗和风情关联的手艺中蕴藏了无数的审美创造,是中国艺术发展史上最为特殊的内容。一个强大的国家文化中如果没有手工艺的存在,那内涵是苍白的。

手工艺在当代的重要性实际上是有目共睹的,那些有着昂贵场租的商场以及像机场等城市公共空间中最吸引人眼球的广告,都被耳熟能详的洋品牌占据了。人们的视觉难以躲避,可是,这种铺天盖地却视而不见构成了当代中国社会中的一大怪事——一方面是许多人鄙视那些所谓的“奢侈品”,甚至鼓动普通公众的仇富情绪;另一方面,人们又无可奈何地接受着商业的现实,因为这是中国现代化和国际化形象的最为表象的支撑。我们应该冷静地看看、想想,路易威登、宝格丽、迪奥等品牌所表现的其实是一种产业化的手工精神,是家族企业的当代传承,也是文化累积的成果。为什么人家能把我们不屑一顾的缝纫、皮革制作等手工艺,做成具有世界格局的大品牌?为什么人家能够让自己家里的手艺代代相传成为国家的骄傲,而我们却不能?机械奇迹中的古董表在今天成为拍卖市场中重要的资源,也是手工艺另一方面的奇迹。而我们给后人留下多少当代物质形态的遗产以转化为拍卖资源,需要我们在今天以理性的思考来对待。我们在吃祖宗饭的时候,还应该给子孙留一点念想。

现代工业开始的制造业,从蒸汽机到高铁,从无线电到数码,在变化中反

映出时代的特色,其制造水平与国家实力联系在一起。而手工艺在相对长时间的发展过程中,通过特殊的传承方式代代相传,有着几代或几十代人的努力和积淀,表现出国家和民族文化的魅力。在国家层面上,手工艺和制造业的互为补充才有可能使国家强大。中国地缘辽阔,手工艺的品种众多。仅陶瓷一项,不同的窑口、瓷土、方法、手艺,造就了千差万别。印染织绣在少数民族地区为女性展现出美的气质。藏族的服饰、银器、刀具等则是民族文化的特色,而与其相关的作坊更是体现了传承的方式,在现代化的社会中更显手艺和传承的魅力。

手工艺不仅是在技术层面上表现为工之巧,重要的是在文化层面上的附加值。手工艺中的文化有一些特定的内容,它们在中国有着广泛的基础,是维系传统文化和地方文化的一种有效的手段。欧洲的手工艺在传承中最后得以形成品牌,那些国际大品牌无不与手工艺连在一起,其产业化过程也是经过几代人的努力,最终形成了所谓“奢侈品”。欧洲手工艺产业化助推手工艺走向高端制造业的经验,值得我们学习。尤其是那些高端的皇家瓷,更会启示我们研究手工艺在当代发展中的问题。

在“互联网+”的时代,那些本来是靠手艺的传承而成家立业的年轻人,在社会的影响下鄙视手艺的经年累月,怀疑或动摇手艺在家庭和社会中的意义。因此,后继无人,传承乏力,都直接影响了许多传统手工艺在当代的生存。手工艺在当代的生存状态有些可能是现代化发展中的自然规律,可是,有些则需要国家和社会的扶持与帮助,重要的是要在价值观上得到社会的尊重,在“荒年饿不死手艺人”这一祖训的对照下,小康社会中的手艺人应该活得更滋润、更有尊严。

(摘自2015年12月9日《文艺报》)

拍卖公告

上海老城隍庙拍卖行有限公司小型
艺术品拍卖会
拍卖时间: 2015年12月20日 13:30
预展时间: 12月17-19日 10:00-16:00

拍卖、预展地点: 上海市黄浦区
方浜中路265号华宝楼三楼艺术馆
联系电话: 23029538
公司常年征集拍品

艺术品拍卖

上海好时光拍卖有限公司推出迎新
海派艺术品拍卖会,多数以酬宾价500元
起拍,新年送礼良机!

预展时间: 13日—19日(9:00—17:30)
拍卖时间: 12月20日(周日)13:30
地点: 上海江西中路455号太古画廊
电话: 63213401