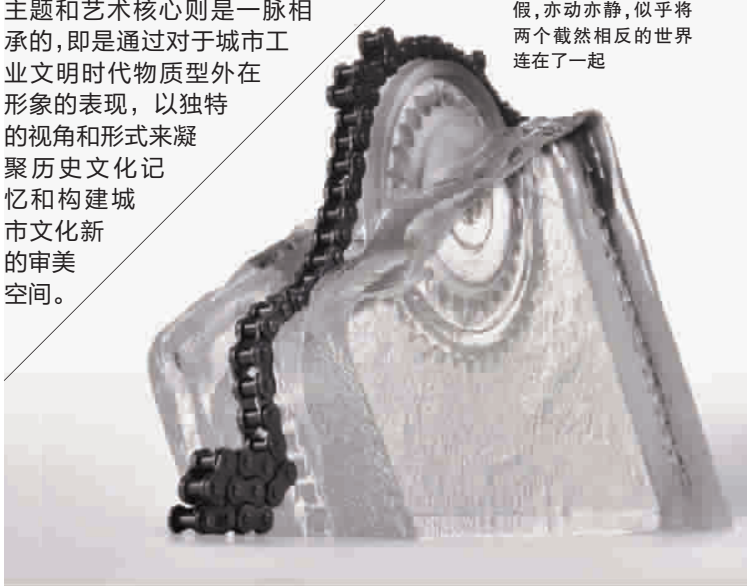


■ 玻璃、陶瓷 巨燕 2013
零星几枚散落在大大小小
的玻璃克隆品中,让人忆起记
忆中的它们也曾是“常客”



长期以来,人们似乎已经习惯于将审美判断留给固有的传统样式和视觉经验。然而,具有创新意识的艺术家却总能通过自己的创作实践,开拓出新的艺术形态,为人们提供与以往迥然不同的艺术视野。巨燕继《正负极》系列油画和《海葵》集合式艺术装置之后,又新创作了《融合》玻璃艺术装置作品。这三个系列的作品在艺术形态和样式上各不相同,但其主题和艺术核心则是一脉相承的,即是通过对于城市工业文明时代物质型外在形象的表现,以独特的视角和形式来凝聚历史文化记忆和构建城市文化新的审美空间。



■ 玻璃、铁链 巨燕 2013
铁链条完美地嵌入玻璃齿轮中,亦真亦假,亦动亦静,似乎将两个截然相反的世界连在了一起

评论 巨燕想到的

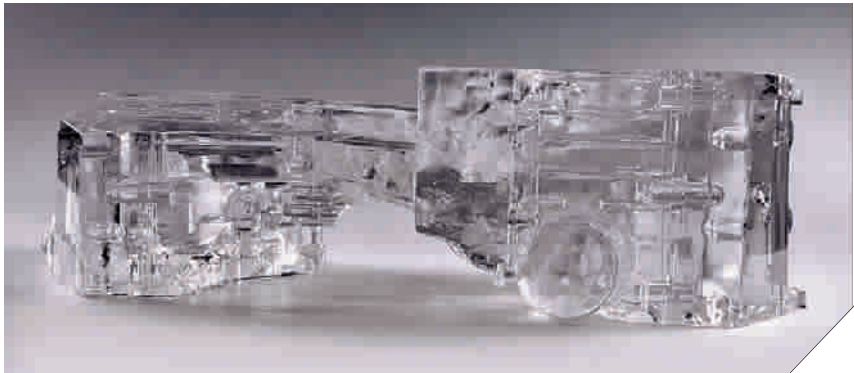
◆ 艾考

艺术家该做什么?这个问题正是对当今艺术家应当承担怎样的责任感的拷问。要剔除那些无病呻吟、只追求视觉冲击的“伪艺术”,才能从真正具有意义的艺术作品捕捉到艺术所应当散发出的正能量。女艺术家巨燕的作品很善于抛出最热门的城市话题,无论是用油画还是装置作品,不同材料在她的手中总能燃起生命的活力,无不体现出她身为一名艺术家对城市所肩负的使命感。

年纪轻轻的巨燕算不上“老资格”,但她的每一次创作都能带领观赏者反思艺术对城市的作用。城市发展难免让人们沉浸在成功和进步的喜悦中,此时就需要从旁适时地泼一些“冷水”。正因如此,艺术创作绝对不能一味歌功颂德,过度追求形式上的登峰造极,更应该成为

“当头一棒”,让人们更清醒、更客观、更全面地意识到城市本来的样子。

巨燕作品中常出现的那些“符号”:工业钢管、废弃灯泡、开关箱、电线木头……它们如今随着经济发展的转型,年轻人甚至都已经不知道它们的名字,更不提铭记那段风风火火的年代了。也许有人觉得,不记得那些“过时”的历史没什么大不了,其实不然。这些失去了实用价值的历史遗留物,却真实地记载下了一个城市成长的每一步,即便是微不足道的螺丝钉,锈迹斑斑的旧齿轮,也能成为老一辈将自己独一无二的人生分享给晚生后辈的宝贵谈资,我们的五千年文化不正是这样口耳相传而来的吗?相信这些“无用”的老家伙们,定会成为未来的上海人心中的珍宝,因为看到它们就等于抓住了这座城市的文脉。

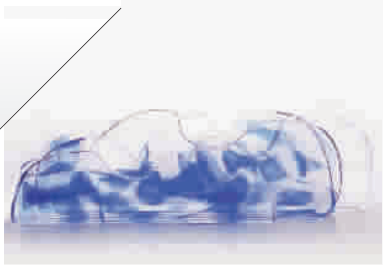


■ 玻璃 巨燕 2013—当具象被放大后,玻璃的通透感将零部件司空见惯的形态变得陌生而神秘

——玻璃装置艺术《融合》凝聚怀旧情调和历史记忆

◆ 裴云表

反省城市工业文化保护



■ 玻璃 巨燕 2013
巨燕用玻璃的柔情,舞出一曲既时尚飘逸又亲切温馨的协奏曲

■ 玻璃、铸铁 巨燕 2013
眼前这条向前“滑行”着的“紫龙”虽然有着刚硬的筋骨,却又梦幻朦胧



■ 玻璃 巨燕 2013
看到这朵风情万种的水蓝色“玫瑰”,又如何能想到玻璃也曾是冰冷的工业材料呢?

观念承载物服从于艺术表现

女艺术家巨燕的《融合》玻璃艺术装置,是在对玻璃材料的熔融浇筑过程中,注入艺术的元素和文化的因子,通过融注、化合和凝聚,转换成具有精神价值的艺术作品,从而使材料工程上“融合”的概念得到升华,使材料及其加工工艺的本体属性发生质的变化。

在这里,玻璃是作为一种象征意义的有生命的物质材料出现的,被赋予了城市文明和历史记忆的艺术内涵。但这又并非是自然主义刻意为之的附会,而是作为一种观念的承载物,服从于艺术表现的需要。它分别呈现为两种形态。一种,是将她油画作品以局部放大的形式移植到平面玻璃上,巧妙地利用玻璃的透明性,开阔和贯通了观者的视野;另一种,则是以许多不同类型的电力机械零部件为范模,制作成玲珑剔透的玻璃铸件,使原先的零部件在形象上经过转换,既能与实物保持距离,又使其在物质性上得以超越。这两种形态的作品以相互关联的构成,共同组合为《融合》大型玻璃装置作品。

刺激并调动起废弃物的再生

传统意义上玻璃是一种与日常生活和工业建设紧密相关的基础材料,在其制作上具有很强的技术性和工艺性。然而巨燕却将这种无生命的物理属性的材料,成功地转换成充满鲜活生命力的艺术品,将理性设定的技术和工艺巧妙地用于纯粹艺术意义上的感性创作。在她的前一组作品中,移植在平面玻璃的图形,原先的具象形态经过数倍的放大已变成抽象的因子,以前有着明确指称的形象现在已成为某种形而上的、符号化的象征,呈现出别有一种意味的形式美感。当它以环抱合围的布局与玻璃浇筑作品并置在一起时,便营造出一个被高度幻化的三维空间。当

人们走入装置之中,便会从现实世界被置换到这个虚拟的“可能世界”中,为观者提供了一种崭新的观看方式和审美体验,刺激并调动起他们的再生记忆,引导出对于现实生活和生存状态的种种想象和思考,在各自的内心与作品的交流中形成一幅幅因人而异的城市工业文明意象。

舒缓和抚慰现代生活的焦虑

巨燕的作品作为她艺术观念的载体,为我们展现了工业文明时代的城市文化记忆,产生出一种亲切温馨的怀旧情调和感情力量,足以舒缓和抚慰现代生活中人们焦虑的心情,得以寻找文明精神的回归,这在物质消费欲望极度膨胀的今天尤其显得弥足珍贵。城市依托空间而生存,空间依据时间而更替,时间则记录了城市发展的进程。

当人们通过她的作品勾起对城市往昔的怀旧情愫时,又必然伴随着对城市未来的美好期待。承继过去,有助于联结未来。对巨燕作品的视觉性审美阅读,有助于人们在主观感知中形成对城市文化形象的集体记忆,通过理解过去而赋予当代性的意义,并对未来的城市文化走向做出各自的价值判断。由此联想到当下—哄而起、干遍一律的城市“同质化”现象和普遍存在的城市文化和美学价值缺失的现状,我们或可从巨燕的作品中寻找某种建设性的参照和启发。《易经》曰:“地势坤,君子以厚德载物。”意谓君子应仿效大地那种与天地共创万物,不倨傲自负的美德,应仿效大地那种包容万物使之顺利成长的宽厚情怀。当我们带着逐渐变得清晰的城市记忆,从巨燕营造的虚拟空间走出,超越即将或已经成为过去的工业文明生态,而回到致力于由绿色文明生态营建的新城市文化形象的现实中时,需要的正是这样的美德和情怀。

(作者为本刊特约评论员)