

青年画家走向成功，还缺什么？

◆ 方翔

热风

近期,对于申城的青年画家来说,无疑是非常忙碌的:一方面,第七届上海美术大展暨第三届上海白玉兰美术奖,已经进入到最后截稿期,并将于9月28日在上海中华艺术宫隆重举行;另外一方面,2013上海青年美术大展以开放的姿态向海内外青年征集新近创作的艺术作品,希望作品能体现当下青年艺术家的关注、思考与探索。在许多青年画家看来,相比其他地方,上海的艺术市场反倒有了些静气,但要真正走向成功却不是很容易。我们也采访了申城老中青三代知名画家,共话青年画家的成功之路。

“画画,但不要光顾着画画”

年逾七旬的沪上著名画家张桂铭,对于青年画家的成长一直非常关注,不仅是因为在1999年,在他的主持下,上海青年美展重新焕发了“青春”,而且在这两年,张老也策划了一系列的画展,像“历久弥新——上海中青年艺术家七人展”等,使得一大批青年画家崭露头角。

“我鼓励年轻画家去创新、去探究,要有追求,才能坚持下去。”张桂铭说,“青年画家的路子要走的宽,不要太窄,无山无水亦是风景,像目前的绘画中,青年画家的眼界要更放开,表现手段和题材内容可以更丰富、更开阔。”

张桂铭表示,搞艺术毕竟还是要下苦功夫的,但希望年轻画家不要浮躁,不要急于求成,不要一个时期跟着得奖作品跑,一个时期又跟着市场跑,画作一定要经得起时间的考验。青年画家最怕在有了个性图式之后不再努力,画面没有了生机,最后连艺术生命也差不多了。

异梦录

当我们在问社会该为艺术家做些什么的时候,我也想问问艺术家,你们为社会做了什么?

要求艺术家淡泊名利,乃不通人情之言。没有名,艺术怎么会有社会影响?没有利,艺术家靠什么活?世人皆有艺术根性,只不过艺术家比一般人更具有表现欲和表现能力。表现欲强烈的人必然是渴望被认可和渴望成功的。

但除非你是天生贵胄,否则就得有作为才能有地位。

什么是作为?

不是说你辛苦就意味着有作为了,社会就该认可你,就该供养你。还得看你的辛苦对社会是不是有用功。

就算会画几笔画,基本功扎实,社会就该买你的账吗?

就算画得很辛苦,也很专一,卧薪尝胆,社会就要买你的账吗?

我天天在家里冒着高温,关闭空调,关闭门窗,反复擦洗澡盆子8个小时,干得浑身臭汗,苦不堪言,这和别人有什么关系?能推动社会进步?

你天天在家里画那几笔前人早就画滥的画、写滥的字,这与反复擦洗8小时澡盆子有什么本质的区别?自娱自乐完全可以。谁嘲笑你,我帮你骂他。但是,如果你认为这样就该成功,就该不受委屈,那我要说,这样的傻事,不是别人不会干,只是大多数人不屑干。

昨天参加一个国际雕塑展评审会,主办方一位女士感叹,为什么国

这才是真正的美术史

◆ 林明杰

外的雕塑家那么有想象力,而国内的雕塑家有想象力、能打动人心的就这么少。

艺术,归根结底是对人心的触动和感化,是心灵向未知领域的探寻。

艺术创作与写文章的道理一样,“人人心中有,他人笔下无”才是好作品。

如果一个艺术家的创作,能让一个时代公众耳目一新并产生心灵共鸣,那就是大师。

今天的中国艺术家,你走进今天中国人的内心世界吗?你和他们对话了吗?你是唤醒了他们,还是鼓舞了他们?

近现代世界美术史上的重要艺术思潮和大师,无不是那个时代人们的心灵呐喊者。

我们总希望别人爱我们,却很少问自己有什么值得别人爱的。

你用你的画笔讨好你老师的审美,你得到了老师的爱;你用你的画笔讨好画廊的口味,你得到了画廊的爱;如果你用画笔画出了世人的梦呢?你将会得到世人的爱。

领导和艺术权威的认可,或许能一时确立你在美术圈的江湖地位;庄家的拍卖炒作,或许能一时确立你的市场行情。但你的艺术有没有真的影响过人心?你的艺术观念有没有改变当下时代的思维局限?

我们爱春天,因为它让大自然的花开了;我们爱艺术,因为它让人心灵的花开了。

你的艺术能吹开多少人心中沉睡的花朵,就赢得了多少颗心的爱。这才是真正的美术史。

■ 张桂铭(右四)与七位青年画家在一起

记者 胡晓芒 摄

“艺术作品的高低,也会体现在它的经济价值上,可能一时不一致,但最终总会统一,或趋于接近。事实上,真正的艺术作品是很难以金钱来衡量的。画家比来比去,说白了,比到最后还是比各自的底气。底气足,他的作品就有强健的生命力、提高的潜力大。反之,是不会有很大出息的。因此,青年画家要努力画画,但也不要光顾着画画。”张桂铭说,“所以,我觉得一个画家的成功,不仅是在艺术上,而是为人和为艺的综合素质的体现。

不要在漩涡中沉沦

作为“历久弥新——上海中青年艺术家七人展”的画家,何曦的作品无论在学术上,还是在市场上都取得了不错的成绩,但又有谁知道当年其从中国美术学院毕业之后,从1987年至1999年在中国纺织大学(现东华大学)教了12年的书。虽然在大三的时候,何曦已经卖出了第一张画,并且在1988年的上海

青年美术大展上也获得了奖项,但是直到毕业后的三年之后才有台湾地区的画廊找其进行合作,而且并不成功,真正被市场所接受,还是最近几年的事情。

“虽然每个画家的追求各不相同,但只要认准了自己的目标就一定要坚持下去,哪怕生活再窘迫,也不要放弃梦想。”何曦说,“现在的这个市场氛围,对于画家来说并不是太好,虽然我们周边不缺少画廊、经纪人,但是大多数人都都是为了在画家这里赚到钱,而没有像海外那种帮助画家走向成功的氛围。这就是需要画家能够在金钱的诱惑中准确把握好自己。说到底,画家之间的比拼,除了绘画功底之外,最为重要的就是人的品行。”

“对于青年画家来说,目前的生存环境就像是一个漩涡,如果没有定力的话,就很有可能被卷入漩涡中。”上海中国画院画师洪健说。作为第一届上海白玉兰美术奖获得者,洪健今年在老洋房题材的绘画中,形成了独特

郭凤怡走红嘲弄了谁？

■ 郭凤怡作品之一

不同艺见

“郭凤怡”这个名字自从2005年出现至今,争议不断,但没能阻止她快速登上各大国际艺术展览活动,有人认为她的作品是“是很棒的当代艺术”。也有不同观点则认为,她的作品其实只是“鬼画符”,于是网络上掀起一轮“郭凤怡大战”。

彭德(艺术评论人):郭凤怡被请进威尼斯双年展主题展,无异于在嘲弄中国当代艺术。用郭凤怡的图画印证中国,意味着中国艺术界没有思想,没有文化,也没有当代。如果策展人误读了郭凤怡的作品,那就只能证明他浅薄。郭凤怡现象无人质疑,表明国人面对威尼斯俯首称臣习惯了。

一杯生普洱(网友):艺术史上痴痴傻傻的艺术家很多,但是大多都是在一个文化语境中有着或多或少

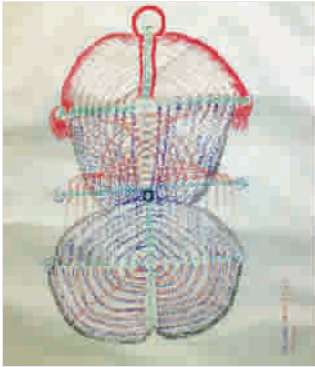
近日,艺术评论人彭德的一篇文章被大量转载,矛头直指国内著名画廊长征空间热推的已故艺术家郭凤怡。一个跳神治病的民间老太太变身成为国际当代艺术明星。她的“灵异”作品甚至还登上今年威尼斯双年展主题展。

少的对话。当这种对话没有被确认的时候,她其实没有多少意义的。伴随着价格的高涨和郭凤怡在这个高涨前故去的事实,再想想当年的价格几乎忽略不计的事实。因此我们目标不在争论郭凤怡是否当代艺术,而应该去警惕那些创造出利润并分走利润的制度、机构和人。

折桂郎(网友):只能评价为民间艺术家,真正让她解释作品的意义,我想她或许可能也无从解释吧。在我眼里只是涂鸦而已。任何艺术作品要表达创作者的心情、意识、内涵与世界观、价值观甚至意识形态。

e.cat(网友):鬼画符。人都喜欢把看不懂的一律归为“艺术”,大众的惰性思维滋养了这样一批致使文明倒退的“大师”。

周尔立(网友):丛林本是多样化的,站在消解权威的角度审视“郭凤怡”现象,有一定合理性。但好比把产自中国土地上的一棵普

■ 郭凤怡作品之二

图 TP

通草,供奉在疆土之外的中国形象展台上,而且占据主要位置,这难道不是新的权威么?

petiteprinceSarah(网友):都说一幅作品被大众喜爱,只可能有两种原因,一是作品很高端,大众文化背景普遍偏高,对作品有着极强的认可和欣赏;另一种截然相反的,作品简单易懂,大众的不高文化水平,更趋向于不用思考的东西。不要用水口和低端的欣赏能力去淹没真正艺术的发展。

卢杰(长征空间艺术总监):用民间来阐述,无论褒贬她都过于简单。民间指的是没有受到美院教育?学院外的艺术家大有人在。郭凤怡的创作时间长短不以个人意志为转移,不同于我们所理解的艺术创作方式,并没有预先的构想。她的很多作品上都写着创作的起止时间,这确实与气功有关,但也不能被扭曲为“鬼画符”。

谢媛