

艺术的核心,在于让观众去思考

◆ 斐翔

艺语中的

近日,“安东尼·葛姆雷:静止中移动”展览在龙美术馆(西岸馆)举行。安东尼·葛姆雷(Antony Gormley)以其雕塑、装置和公共艺术作品著称,旨在探索人体和空间关系。此次展览是艺术家在中国的首个重要展览,将展现并传达艺术家在过去40年间思考的核心主题:身体即空间,空间即物体。

1950年生于伦敦的安东尼·葛姆雷被称为英国的国宝级雕塑艺术家,他长期探索身体与空间的关系,以“身体雕塑”蜚声国际。他以公共雕塑《北方天使》闻名,随之,一系列遍布全球的公共艺术项目引发广泛关注,并于1994年获得了当代艺术领域最重要的奖项——透纳奖。

在葛姆雷看来,观众只有主动参与,才能让作品容纳更多的变体,每个变体产生各自的思想和价值。雕塑艺术的核心意义是一个催化剂,能够催化观众去做一些事情,去理解一个物品。艺术家要做的不是占领这个空间,而是让这个空间激活。

事实上,不仅雕塑艺术,任何一个艺术的核心,都应该在于让观众去思考。1917年,杜尚把一个从商店买

■ 葛姆雷的“临界物质”

来的男用小便池命名为《泉》,匿名送到美国独立艺术家展览要求作为艺术品展出。2005年,他的小便池,被全球500位重要的艺术界权威人士评为:对艺术史影响最大的艺术作品。

“小便池”带来的最直接问题是:“什么是艺术?”如果“小便池”是艺术,还有什么不是艺术?如果没有什么不是艺术,那就什么都是艺术。如果什么都是艺术,也就意味着什么都不是艺术。如果什么都不是艺术,那么,艺术也就只剩下了对艺术本身所发出的质疑和追问。在业内

人士看来,《泉》的意义在于将艺术与古董区分开来,技艺也不再成为影响艺术价值的决定性因素之一。你可以不喜欢一件艺术品,但是这件艺术品可以让你产生思考。

对于年轻艺术家,葛姆雷建议他们可以把作品做到房间、空间、街道……然后看会发生什么。事实上,当许多艺术家在乎自己的作品在什么美术馆展览,由什么画廊代理的时候,我们却可以看到葛姆雷在公共空间的尝试却越来越受到人们的关注。葛姆雷的雕塑重新审视了人的“身

■ 葛姆雷的“走廊”

体”在空间中的呈现方式,并且更进一步地将雕塑、观众与空间的关系拓展到整个外部环境和自然。

同时,葛姆雷也表示,美术馆不光承担教育的功能,也同样是价值观念产生的空间。美术馆是否能够孕育出未来可能产生的艺术语境?同样也对美术馆和艺术机构提出了与传统不一样的要求。

从上世纪60年代开始,在欧美就产生了“参与性艺术的浪潮”,强调实现多样关系、合作、互动和社会介入。约瑟夫·博伊斯曾经提出过“社会

雕塑”概念,在个人自主实践外,将其他参与者的感受、思想纳入作品中,使艺术作品从某种物质形态介入社会层面,即参与者也成为作品的一部分,从而拓宽了作品的边界,这也是契合了他的著名理论“人人都是艺术家”。而他提出的“让社会有机体成为一件艺术品”的口号,是关系艺术和参与性创作的来源之一。

身体即空间,空间即物体。此次在沪展览的真正的主角是每一个观众,他们所经历与体验的过程,才是这个展览真正重要的意义所在。

绘事别裁

“拿进篮子就是菜”是上海人的一句俗语,意思是滥竽充数。比如在艺术领域,无聊时用圆珠笔随意画几下,可以当作素描或速写作品。以前毛笔字写得不好,自认是功夫不到家,现在可以“丑书”冠名。有人做个玩意让人看不懂却自称是艺术,许多年前会被人骂胡闹,现在大家不敢吱声,大胆点的就认可它是艺术。

霍金说,当代科学的发展推翻了以往所有的哲学论说。哲学的角色担当了总结社会的历史和文化,找到规律,目的是指导和给予社会学家,科学家,文学家,艺术家和音乐家等等的启示,让他们未来有更好的发展。但是,科学的发展可以从一个极端突然走向反面,比如以前说太阳绕着地球转,后来发现是地球绕着太阳转,那么之前的哲学必然成了笑话。哲学成了空穴,那么是什么填补上位,辅助和指导着科学继续发展呢?我的回答就是艺术。

当代艺术的特点是观念先行,构

思主题,构建形式,研究创作过程,要达到什么理念,以什么视觉形式展示。这个艺术创作学问的前提是,要对历史和当今的社会环境与文化知识深入了解。当代艺术的发展导致电影艺术水平的迅猛提升,它综合了所有最先进的文化元素和手段,与科学互动,引领着人类的文明向更高级的方向发展。30年前我在中国看科幻电影《未来世界》,内容是机器人,30年后的今天已经成为现实。所以,别把当代艺术与电影的发展完全分开。

当代艺术的地位,许多人不能达到,因为他们穿着新鞋却走老路,以感觉创作替代观念创作。感觉创作是近代甚至古典艺术的创作特征,感觉来自写生自然,来自脑中重复自己或对别人艺术的印象,或者来自闪念的灵感。

前些日有美术学院学生在一条没有名字的路上,添加自己名字“葛宇路”的路牌,引起人们的关注。有人称这是当代艺术。8月5日新民

晚报艺术评论版刊林明杰《捣蛋的艺术家》一文也对葛宇路颇为欣赏。对此,我不能完全认同。

“葛宇路”牌是以文字形象出现,是概念艺术的特征。但是概念艺术是在展览馆内展出作品,产生虚拟形式,所以被认可可是艺术作品。如果杜尚领参观者进入厕所参观,指某个小便池就是他的作品,一定不会被观众承认,因为它是实物存在,它的形象,功能和时空场地相符,没有虚拟性。

当代艺术有一种室外的艺术形式:Site Specific Art,我翻译成“现场特定艺术”。它是指在室外的特定场合,根据现场的历史发展,文化背景,人文情怀,创作一个独立的雕塑作品,展示作品与环境的关系。葛宇路,与现场特定艺术比较接近。

查中外路名的取名来源,有不少是用人名。西方国家路名取自人名非常多,这与宗教有很大的关系。乔治大街,约翰路,彼得街和坎特伯雷街等等,都是以基督大弟子

的名字命名。还有许多的广场,花园,海滩,小岛等等,都是用教会中特殊贡献者,战争中英雄或者神话故事中的名字。

葛宇路的出现,是要将一个默默无闻的小人物,放大到公众场合公开展示。如果这是葛宇路作品的观念意图,那么就要看它反对的是什么是和想要建立的是什么。世界上所有公众场合的命名都给予有贡献者,比如哈雷彗星,华盛顿市,以前的列宁格勒,斯大林格勒,胡志明小道,陈景润的陈氏定律,上海博物馆里的邵逸夫馆等等。因此,葛宇路要推翻传统命名的观念不符合民情。公众场地的命名是一个荣誉的象征。当代艺术作品不能不讲道理,就好像一加一等于二,你毫无事实根据地硬说是三。

葛宇路的艺术形式比起观念部分更加空无一物,因为它在视觉上是重复实物的。它与所有的路牌没有两样,路人把它当作真正的路牌,而不是一件艺术品,就像小便池在

厕所里,而不是在展览大厅里一样。

现场特定艺术,重点在于艺术。它应该有明确的艺术身份,虚拟的,具有合理的而非逻辑的艺术性组合,展示作品对观众的视觉冲击。否则,一个观念的展示可以是口头上的表达,也可以在微信网友圈中发一句牢骚。

葛宇路本身是微不足道的,但是葛宇路的诞生,引起轰动,不能被大家解读,又有人称道,后来美院给予作者的处罚也没有与作品挂钩,这些现象应该给予重视。这说明对当代艺术究竟是怎么回事,它的价值在哪里,大众的观念非常模糊。今天的艺术界面临着过去与现在的混淆与冲撞,是因为缺乏当代艺术的教育所致。

回到当代艺术的本质,你准备好了全副现代与历史的知识武装了吗?准备好总结人类社会的发展方向了吗?准备好给予社会、人性和科学某些启发了吗?不要“拿进篮子就是菜”,把任何东西称作当代艺术了。

◆ 达世奇

“葛宇路”不是艺术

上海拍卖行有限责任公司

拍卖公告

欢迎关注
本公司微信
“海上一槌”

第111届古董珍玩拍卖会

本公司定于2017年9月24日13:00举行第111届古董珍玩拍卖会。**注意事项:** 竞买人凭有效身份证件于拍卖前交付保证金2000元,办理登记手续、领取号牌后方可参加竞拍。**联系方式:** 63063589, 63077777*202 **Email:** antique@paimai.sh.cn **诚信接受委托, 不成交易免收一切费用。**

拍品内容: 明清民国瓷器、家具、文房杂件、玉器、竹木雕刻及古籍文献等六百余件。**拍卖时间:** 2017年9月24日 13:00**预展时间:** 2017年9月21日-9月23日 9:00-17:00**拍卖、预展地点:** 四川北路73号 上海拍卖行有限责任公司**艺品部常年征集拍品(古董家具、瓷器、文房杂件、古籍文献等), 免费鉴定估价。**

2017秋季拍卖会公开征集活动日

活动时间: 2017年9月25日(星期一) 9:30-15:00**活动地点:** 四川北路73号(崇明路口)一楼大厅**活动内容:** 免费鉴定、接受委托(拍品不成交, 免收一切费用)

征集门类:
中国书画、古董珍玩、邮品、钱币、钟表、珠宝玉器、银器、连环画、当代艺术品、西洋家具等。

活动日当天, 特邀上海市收藏协会会长吴少华、副会长陈克涛、原上海文物商店总经理朱力、原上海友谊商店古玩分店经理徐国喜现场坐堂, 欢迎社会各界藏友携藏品亲临现场。

咨询电话: 021-63077777 客服专线: 400-821-5256 公司网址: paimai.sh.cn 邮箱: shpai@paimai.sh.cn

上海嘉禾2017秋拍公开征集暨免费鉴定·上海站

上海嘉禾在2015年度与2016年度全国文物拍卖企业各类纳税排名中连续两年位列第六。2015秋拍潘天寿《鹰石图》以1.15亿元成交, 成为沪拍史上首件破亿拍品。公司最大优势在于雄厚的专家团队, 书画专场均由大师后裔(陆亨、谢定琨、程多多、刘蟾、宋玉麟、吴超、韩宁宁、万寿等)严格审定, 陆俨少、谢稚柳、陈佩秋、程十发、刘海粟、宋文治、吴昌硕、陈大羽等大师品牌专场或专题拍卖的成交率和成交额在业界均遥遥领先。瓷杂专场由资深权威鉴定专家严格把关, 成绩斐然。

本次上海站公开征集, 将特邀公司专家亲临现场免费鉴定, 届时欢迎您莅临指导。更多信息敬请关注公司官网及官方公众微信。

征集范围: 中国书画、名人书札、古董珍玩**征集时间:** 2017年9月23日-24日(周六、周日)(9:30-17:30)**征集地点:** 上海市静安区延安中路1111号延安饭店东苑一楼**详 询:** 15900993153(叶女士) 15900993162(步女士)

电话: 021-32558111 传真: 021-32558666 邮箱: jhpmgs@126.com 网址: www.jhpmzx.com 地址: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店东苑一楼**本公司常年征集拍品**