

▶ 3D 投影展示建筑艺术又让观众身临其境

年终
专稿

当今需要更多真诚和努力

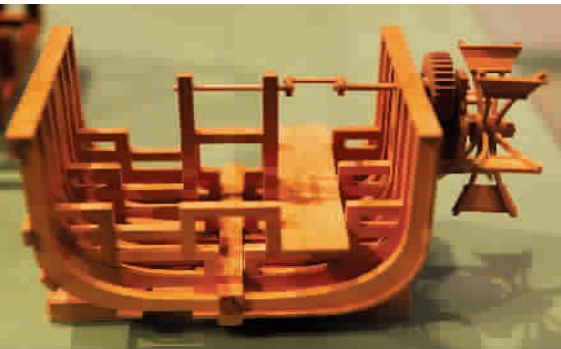
艺术新闻盘点 | 艺考热 PK 就业难

◆ 朱平

编者按

当今社会中,人们对艺术家有时会有些困惑:好的艺术家究竟需要具备哪些素养?中国的当代艺术何时能够响亮地打出“中国创造”的名号?本次年终专稿就将盘点焦点新闻,共同探讨艺术家的生存现状。

▶ 达·芬奇研制的仿生结构飞行器中的一种

每年高考的艺考热现象不但没有得到理性的舒缓,反而随着艺术相关专业的扩招愈演愈烈;相较之下,艺术科班出身的从业不易,而一些半路出家者大获成功的却不少见,究竟是业余人士更有天赋,还是艺校入学门槛太低?在 2013 年 7 月 27 日 B2 版刊登的《放低艺校入学门槛该不该?》一文就当下艺考怪现象深入评析,反思艺术的院校教育同时,更深一层地就当今艺术家需要具备哪些素质提出了鲜明的观点。

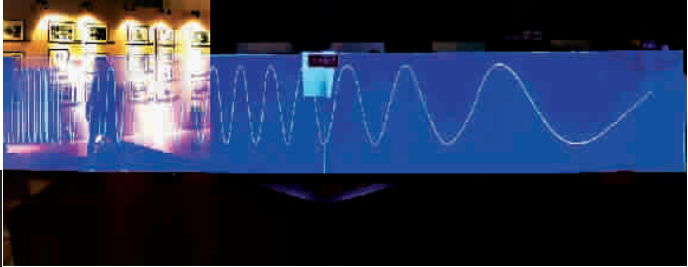
作者王远为华东师范大学美术学系副主任、教授,在文章登出后,他的不少学生借由他向本刊提出了不少感悟,很多正是基于他们的亲身经验。“虽然现在还没毕业,但我已经开始担心未来就业的问题了。”一位大

三女生曾向王远袒露了心中的担忧,“原本是单纯喜爱艺术选择了艺术专业的,如果因为就业难而选择专业不对口的工作,我实在觉得可惜了。”这并不是一个人的困扰,尤其在国内外大环境下,初出茅庐的新人如果没有好的机遇很难在艺术界站稳脚,即便很有才华,也不可能像过去那样一门心思专心创作,孤芳自赏。反观那些叛逆的现代艺术家们,他们以绝对的艺术实力来出名,艺术的表现方式是否具有创造价值,这种价值是否建立在对历史的充分了解和超越上。换句话说,一成不变地沿袭传统还不够,必须基于对传统的充分理解再融入自己的特色才是有积极意义的创作。

除了要具备艺术家该有的创作天赋,如

▲ “水墨戏剧”是将绘画、音乐和舞蹈与互动感应、动态投影等科技手段相结合,观众犹如在“水墨”画意的场景中游走

▶ 科技与艺术的结合,提供新的一种展示的手段

▼ 大画家达·芬奇研制过自行车,被认为是现代自行车的鼻祖

不缺实力就不需要附庸

艺术新闻盘点 | 当代艺术何时“断奶”?

◆ 尹仁沐

2013 年 6 月 22 日 B2 版的城市话题针对城市当代艺术的尴尬境遇提出了疑问——《何时方能“断奶”?》如今当代艺术在国内占有不容小觑的一席之地,然而很多时候我们会发现,西方当代艺术的影子总是随处可见,显然我们还未从大师效应中“毕业”,这样的情况下又怎么能挺起胸膛在国际艺术舞台上将“中国创造”当做自成一派的艺术品牌呢?

去年轰动一时的“杜尚 与/或/在中国”在北京展出,很多人去了发现整个展出除了一件杜尚创作的作品外,其他多是复制品和中国艺术家的作品。本来这也无何不可,但是既然将“杜尚”作为主打,那么只靠一件真品实在有些让人无奈,难道其他中国艺术家的作品就毫无魅力?并非如此,关键还是在不靠大师名气,总让策展方感到没有底气,归根到底这还是对本土当代艺术不自信的表现。

缺乏鲜明的中国印象恐怕是中国当代艺术的一大问题,大部分的当代艺术创作仍然徘徊在传统和西方之间,没有找到最合适的切入点。很多外国人对“中国制造”印象深刻,大量、复制就是最多的感受,在当代艺术方面,我们不该是“中国制造”,而该出现“中国创造”取而代之,我们不缺大众化的创作,缺的是有足够分量的经典作品,我们的当代艺术普遍缺乏原创性依旧是硬伤。

当然,我们还是能看到艺术家积极挖掘自身特色而创作的佳作,可由于很多艺术家只专注创作,往往缺乏用文字语言表述艺术观念的能力。如果借助批评家的文字功底,则无法百分百地将艺术家自己的创作思想完全表述出来,多少会有些变样。这样一来,即便我们有好的作品,却缺少准确的导向,那么很可能会被轻易抹杀了作品的独到性。

中国当代艺术想要不做西方主流的附庸,首先还是要增加艺术家自身的实力,而且必须将原创能力和诠释能力一起抓,缺一不可。我们已经走在通往国际大舞台的道路上了,向世界展示“中国创造”的机会很多,将来有一天,当“中国创造”真正成为我们的金字招牌时,才能算是彻底“断奶”。

停下脚步回头看一看

◆ 陈守文

艺术新闻盘点 | 达·芬奇机械发明展诠释“全才”本色

作为艺术史上不得不得到的传奇,莱奥纳多·达·芬奇给世界创造了无数惊喜,除了无与伦比的智慧,在他身上值得一般人学习的地方也有很多。本刊 2013 年 9 月 7 日 B2 版《艺术家也能是“全才”——用当代眼光重新认识达·芬奇》借回顾达·芬奇的人生和经历,对当代艺术家也该更多元化发展作出一点提示,请停下疾行的脚步,回头看看。

达·芬奇首先让我们看到“文理不分家”的典范,其实在艺术创作中,只要有创意,什么样的方法、什么样的材料都能成为艺术创作的基础。达·芬奇的众多发明很多还长眠在他的手稿中,很多即便今天看来都充满想

象力,而发明中所透露出的科技智慧很多都被运用在了他的艺术创作上,比如《蒙娜丽莎》那个神秘的微笑,至今人们还在研究究竟是什么让蒙娜丽莎的微笑如此迷人。将达·芬奇放回到那个人才辈出的文艺复兴年代,他依旧是出类拔萃的,因为他在五百年前就完成了艺术科学化,手稿中《维特鲁威人》所绘制的完美人体比例在当时具有跨时代的意义。无论是他的科学发明,还是他的艺术成就,背后透出的都是他在那个时代敢于超前地创新、大胆地探索的精神,这才是他给世界最大的贡献。

其次,达·芬奇是“全才”,但依旧是个正常人,他在绘画和发明过程中也同样经历过

失败。很多人只看到他的天赋和成功,却常常忽略了他成功背后超出常人百倍的努力,他的很多壁画都“毁”在他的创新中,壁画技法和涂料的科学实验使得我们能欣赏到的经典壁画少了许多。

最后也是最重要的是,达·芬奇身上那股不服输的钻研精神是很多人所没有的。尽管现在不是文艺复兴这样“百花齐放”的时代,但达·芬奇身上所涵盖的文艺复兴精神——不受传统束缚、不断探索创新还是值得今天的艺术家们借鉴。比起那个年代,当下的社会充斥着更多名与利的诱惑,要成为达·芬奇那样的“全才”还需更加坚定和努力才行。

本版摄影:姜锡祥