

由奢入俭反倒惊艳

——“不用雕”极简主义让雕塑成为场地

◆ 平一亮(本刊美国纽约特约评论员) 文 钟媚 摄

编者按

5月中旬,纽约迪亚·毕肯艺术中心举办了美国极简主义雕塑家卡尔·安德烈(Carl Andre)自20世纪70年代以来的首场大型回顾展。这场展览名为“雕塑作为场地,1958-2010”,让观众从简单到近乎原材的雕塑作品中,感受到一股清爽的简约风。看多了“奇怪状”的雕塑后,这样的极简主义反倒让人惊艳。

回顾展让众人目光聚焦“不用雕”

一走进卡尔·安德烈(Carl Andre)的极简主义世界,你就会被这些天然去雕饰的创意点亮了双眼,5月中旬起在美国纽约迪亚·毕肯艺术中心的大型回顾展“雕塑作为场地,1958-2010”让我感到眼前一亮。作为极简主义代表人物之一的卡尔·安德烈,就有这样的魔力能将平凡的原材料化作震撼人心的画面,在主展厅中展示出的约50件雕塑作品,让我几乎不舍得走出这个空间,也让走进来的观众能立刻领会到雕塑作为场地的独特理念。

简单的几何切割,将代表理性的点、线、面的结构美勾勒得淋漓尽致,空旷的室内空间内,一块块长方形木桩整齐地排列成纵横方阵,远处不同色系长方形木块则沿着墙角堆放呈阶梯状,当这样一个空间映入眼帘的时候,由空间分割产生的抽象美既让人怀疑“这真的是雕塑?”却又被惊艳得无话可说。在这场为期近一年的展出中,观众可以充分享受卡尔·安德烈带来的雕塑意境,这里的作品打破了印象中的雕塑概念,让人感受到“不用雕”的魅力。

对传统发起挑战树立雕塑新格言

极简主义是一种新观念,它代表的是艺术理念的一种极端,通过不可思议的简洁,超乎意料的“天然”呈现,在艺术日益复杂化的今天,它的存在犹能促使观众对艺术本身能够产生更多反思。

此次大型回顾展选取的作品涵盖了1958年至2010年之间,跨度达到了半个世纪之久,这也能让观众更清晰地看到卡尔·安德烈的雕塑新格言。在这些作品所表现的半个世纪中,当代艺术正在经历一场激烈的“斗争”,纷繁复杂的流派,标新立异

的风格,让观众看花了眼,甚至因为其中过度浓墨重彩的表现对当代艺术产生反感,而其中雕塑和装置尤为引人争议,有些艺术家选用的表现题材充斥着暴力,让人看了很不舒服。在这样的大环境下,卡尔·安德烈所崇尚的极简主义雕塑无疑是对其他流派的一种抨击。他在材料的选择上,偏爱采用朴实的砖块、枕木、原色的铁板等,而且只保留其自然光泽和色彩,作品常常是铺在地面上或布置在空间里。他曾经说:“我喜欢的作品是这样的,它和你共处一室,但不会妨碍你,你想忽视它们就可以忽视它们。”就这样,不显眼、不突出,在上个世纪反倒成为了出挑者。

表现形态未必需要复杂堆砌撑场

尽管极简主义的雕塑作品体现的是一种纯粹和简单,但不要忘记,它始终是当代艺术的一员,它在创作理念、技术等方面的挑战和突破绝不亚于其他人。看看这场回顾展的主题:“雕塑作为场地”,就不难发现,他在表现形态上寻求了一种尽量“不存在”的定位,这在主题性突出的雕塑创作中无疑是反其道而行的,那种“天然去雕饰”的本真或许是物质社会最需要唤醒的。

卡尔·安德烈认为:“若要去切割素材,倒不如把它们直接拿来切割空间。”当我参观了这场回顾展之后,我才对这句话有了更深刻的体悟。雕塑之于环境应该处于什么样的位置?又该对空间造成什么样的影响?我想,当极简主义遇到雕塑,简单的线条和隐藏性的形象,能让我们在关注作品视觉美的同时,更多地意识到空间的意义,更广义地说,也就是重新审视环境的重要性。很多人给极简主义打上了“少即是多”的标签,的确从某种意义上说是这样,少了复杂,思考也就变得更加清晰。无论是对极简主义,还是对卡尔·安德烈,作为观众,都该进行一场“由奢入俭”的头脑风暴!

热门艺术评论

“简”爱

◆ 艾考

如今,“艺术展”这三个字一点也不稀奇,大大小小、各种类别和规模的几乎天天有,尤其是在上海,大到国家级美术馆的大展,小到一个个店铺里的文艺展,几乎让人看花了眼。可是你会发现,这几年极简主义正在悄然流行,它甚至蔓延到了时尚中,成为了新宠。

这种对简单设计的追求其实也很容易理解,上海作为一座典型性的快节奏城市,每天生活在如此高速节奏中的人们正需要寻求一处慢节奏的“桃花源”,他们喜欢踏青,喜欢农家乐,也是同样的一种减压方式。当这些人面对当代艺术时,又怎会错过极简主义艺术的静谧和安适呢?极简主义首先在视觉上,往往给人一种营造出一种空间上的放松,而最常表现的简洁线条和不具象的形象也能给观众带来视觉上的抽象美,观众大可不必在不明所以的造型中猜测“这是什么”,因为极简主义艺术家并不想表达具象。很少有一种创作理念,是刻意剔除掉艺术家的个人主观的,极简主义正是这般将艺术的境界上升到本质的纯粹。换言之,极简主义的艺术语言给了观众很大的空间,人们可以用一种客观、冷静的非叙事性眼光中,在艺术家创造出的客观世界里进行审美和思考。

对于生活在复杂环境中的当代人而言,极简主义艺术的魅力就在于留给观众近似小说“留白”那样的余地,每个人都可以给出一个开放式的“结局”,甚至给出更多。现代人的思想越来越丰富,越来越追求意识的自由,在艺术欣赏中,他们也就越来越不喜欢被别人牵着鼻子走,于是,极简主义在当下越来越受欢迎。

而在极简主义盛行的背后,我们不仅该看到它对于城市快节奏下生活着的人们所产生的魅力所在,还该看到整个当代艺术的现状。极简主义大受欢迎,恰恰反映出如今的大众文化、媒体媒介的某些鱼龙混杂,各种并不怎么美的绘画、装置充斥着各大艺术展,除了吓到观众,让人看得莫名其妙外,实在让人难以产生好感。当下的“简”爱现象正好也让艺术家们好好反思,观众究竟需要什么样的艺术?