

用文化品质为城市形象添砖

——与《同行——2014 美术馆联合展》总顾问之一施大畏等对话

在《同行——2014 美术馆联合展》热闹上演之际,本刊特意专访了此展总顾问之一、中华艺术宫馆长施大畏以及副馆长李磊,让他们谈谈对策划此展的感想。

本刊:国内甚至国外都很少能见到《同行——2014 美术馆联合展》这样,用七场展览表现同一个主题“表现主义”这样的大手笔,策划这场大展的契机和源头是什么?

施大畏:这个展览我们策划了一年多,我们力求坚守中国文化立场的前提下,如何面对这个开放的世界。而坚守中国立场不等于排斥外来文化,反而恰恰是一种大气、谦和的包容性,这种包容不是迎合,不是照单全收,而是我们有自己的文化判断和文化立场的表现。所以当时我们商量,当中国已经从农耕社会转变为一个后工业社会的时候,我们需要对现代主义有一个“补课”,重新认识。我们中华艺术宫面对每天一万人次以上的观众,如何把其中的故事说清楚,于是最后决定了表现主义这个形式,这是在当时那个相对封闭的社会下人们也比较认同的一种艺术形式。所谓“表现主义”我们做了7个展览,其中最容易被接受理解的,是大家所熟悉的代表革命性的珂勒惠支;第二是曾受毛主席接见过的厄瓜多尔绘画大师奥斯卡·瓜亚萨明,他面对生活、现实有自己形式上的表达。表现主义恰恰是我们在面对多元化社会时,我们对社会的一种反映。因此,表现主义的样式是相当多元的,想象主义、抽象主义、具象主义都可以出现,正是在这样的多元下,我们可以提出中国的文化立场,因此我们需要“对话”和“同行”。

本刊:感觉到整场联展的重点就在“同行”上,除了中西对话,时代比较,我相信我们还能在里头找到更多层面上的“同行”。

施大畏:对,就像其中的“老先生群展”《通变涵远——20 世纪中国美术中的 10 个样本》,有人觉得他们跟表现主义不搭界,但我们就想把中国传统中的意象性,而这种意象性只在文人潜在的意识到,因为他们并没有“表现主义”的概念。

李磊:但是他们艺术中的“写意”,本质上和意象是一样的,做这个群展,就是为了告诉观众,中国传统有这种潜在的意识在里头。

施大畏:没错,这也就是为什么我们今天可以把他们放到一起,这是殊途同归的。回到这个交叉点上,我们可以一同探讨今后我们文化的多样性和共通性,这也就是我们策展的理念。“同行”今后会成为中华艺术宫国际性博物馆联展的主题,通过“同行”把我们的文化放到国际语境中,不是我们自己的自娱自乐,而是正能量地向世界体现我们的文化品质,并借此为我们的城市形象添砖。

本刊:现在正值暑假,我看到很多家长带着孩子冒着高温也要一起来看展,他们看到这个大展,想必能够接收到很多艺术信息的辐射,即便是孩子,也能得到很难得一次艺术教育。

李磊:是的,这个展是我们中华艺术宫学术建设的一个重要环节,是施馆长带领整个团队倾力打造的大展。中国美术馆馆长范迪安评价这个展是“中国美术馆界的大手笔”,这也反映了文化界对它的判断,因为在目前中国美术馆发展中,如何更好地为观众服务,更好地引领文化的方向,作为美术馆,我们是有责任的。今天的美术馆不仅是给专业人士看的,还有大量的普通民众,他们对美术不够了解,而我们正是要给这些人看,比如我们选一张好画给普通观众看到,可能会影响他一辈子,看到以后,他才会知道什么是好的艺术,看多了就能提升整个民族的文化素养。

本刊:这样多元化的大规模展出离不开更果敢和国际性的团队策划,想必国内外的策展人也给这场展出加入了许多化学反应吧!

施大畏:没错,这次的策展是全国性的,是一个国际美术馆联展的概念。在交流当中,国外的馆长也对我们的文化了解更多了,这也体现了文化走出去的两种门道,一种是办展览吸引来看,第二就是树立我们自己的文化立场,建立我们的文化理论体系。用当代的文化眼光去看待其合理存在的必然性,也有助于我们去逐步梳理清我们的美术史,这也是我们的社会发展史。在梳理过程中,也逐步完善我们的美术理论体系。希望借助这次表现主义的确认,重新对中国传统文化有一个更深、更远、更高的认识。

【展厅】
0米层中庭后壁名家馆

“自觉”延展文人“美感”
通变涵远——20 世纪中国美术中的 10 个样本

“通变涵远——20 世纪中国美术中的 10 个样本”是上海中华艺术宫推出的“同行”。

项目里关于 20 世纪中国美术现代转型时期,10 位艺术家的作品展览。“通变”说,源于刘勰的《文心雕龙》,借此处,“通”所谓的“古今”应是“东西”之“古今”,“变”是内外因策动下的“适变”。尤其在面对 20 世纪的中国美术时,“通变”已成为了一个具有国际性的话题。

本展以上海为中心,选择十位面貌迥异的艺术家的作品作为个案研究对象,将其置于百年的历史与全球的视野中,为我们勾画出 20 世纪以长三角地区艺术变迁为起点,辐射全国的艺术生态之切片,提供了观一叶而知劲秋的可能。

(展览时间:2014 年 8 月 1 日至 2015 年初)

【展厅】
0米层中庭 21 号展厅 15、16 号展厅

不是分支,而是全新艺术传统
中国新表现:1980-2014 特别邀请展

“中国新表现:1980-2014 特别邀请展”以群展的方式着重展出改革开放以来,中国既具有表现绘画特点,又卓有成就的 21 位艺术家作品,并分为油画与水墨两个部分。

德国表现主义为中国艺术注入了新鲜的血液与巨大的活力,很早就有艺术家受其启发,结合中国的写意传统开展了有效的探索。不过,中国具有表现性特点的绘画远不是德国表现主义在中国的分支,恰恰相反,我们应该根据这些自立标准的展出作品去提炼新的评价标准。中国具有表现倾向的绘画已逐步形成了自己独特的艺术传统。

(展览时间:2014 年 8 月 1 日至 2014 年 10 月 19 日)

【展厅】
0米层 20 号展厅

回归视觉,完满感性
此在的绘画——中国具象表现绘画二十年艺术展

“此在的绘画——中国具象表现绘画二十年艺术展”是具象表现绘画由法国引入中国后二十年来的艺术创作成果呈现展。中国具象表现绘画在对当代艺术的不断反思中,在现象学哲学理论的基础上发展出一整套绘画方法论体系,对中国当代艺术教学和创作产生了深远的意义和重要的影响。展览还就“艺术危机”这个世界性命题及其在中国的反应,特别是中国当代具象表现绘画实践队此命题的回应等可以做出深度研讨。

(展览时间:2014 年 8 月 1 日至 2014 年 10 月 17 日)

本版策划
黄伟明

本版撰文
朱平
梁依云
文清

【展厅】
5米层 26 号展厅

来自拉丁美洲的“中国情”
伸出你的拳头——厄瓜多尔绘画大师奥斯卡·瓜亚萨明画展

奥斯卡·瓜亚萨明是拉丁美洲厄瓜多尔的国宝级艺术家,著名的文化战士。本次展出江城县瓜亚萨明作品 120 件,共分为“等待”系列、“母亲”系列和“中国风景速写”系列等内容。

值得一提的是,“中国风景速写”系列虽然不是本次展览中最有冲击力的作品,但有趣的是它们属于“从未发表”作品。瓜亚萨明曾于 1960 年应中国政府邀请访问中国,在驻留 4 个月内创作了这批速写作品,并悉数被带回国内珍藏,从未公开。本次中国巡展,无疑是呈现这批作品的最佳时机,也无疑是瓜亚萨明“中国情愫”的最好见证。

(展览时间:2014 年 8 月 1 日至 2014 年 10 月 7 日)

【展厅】
0米层 17 号展厅

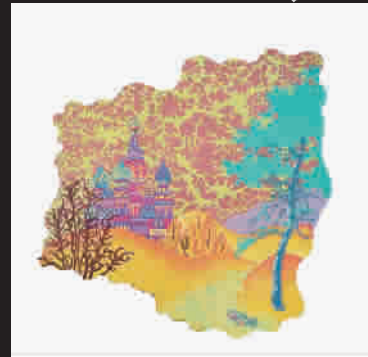
狂野的心
——20 世纪 60 年代起的德国新表现主义艺术展

“狂野的心——20 世纪 60 年代起的德国新表现主义艺术展”集中呈现了 20 世纪 60 年代德国艺术运动的兴起,以及新表现主义和新具象的发展,一共展示了 20 世纪后期德国新表现主义绘画约 82 件。其中有中国观众耳熟能详的著名艺术家巴塞利兹、伊门道夫等人的重要作品。

德国新表现主义的作品没有限定的题材内容,追求自由表现、自由联想,起到了恢复德国艺术影响力的作用,更重要的是反映了德国的文化精神。可以说,通过此次展览观众能充分感受到德国经典的表现主义作品的魅力。

(展览时间:2014 年 8 月 1 日至 2014 年 10 月 7 日)

【展厅】
5米层 25 号展厅及 5 米层环廊

架上绘画的回归与超前卫
琳琅满目——20 世纪下半叶意大利表现性艺术展

“琳琅满目——20 世纪下半叶意大利表现性艺术展”呈现了 20 世纪后期意大利表现主义绘画约 113 件作品。该展集中推出了在欧洲艺术界举足轻重的意大利上世纪七八十年代的超前卫艺术风潮,也就是意大利新表现主义艺术。它的根本精神在于把绘画从各种艺术实验回归架上绘画。尽管这个流派的每个画家的精神追求和艺术手法各不相同,但他们使架上绘画在意大利艺坛上获得了一次空前辉煌的复兴。

(展览时间:2014 年 8 月 1 日至 2014 年 10 月 7 日)

【展厅】
5米层 27 号展厅

女性视角中的艺术张力
我的孩子,春天来了——德国绘画大师珂勒惠支作品展

“我的孩子,春天来了——德国绘画大师珂勒惠支作品展”展出了 20 世纪早期德国表现主义绘画大师珂勒惠支的版画和雕塑作品共 40 件。凯绥珂勒惠支,这位广受爱戴和深为中国艺术家们所熟悉的女性艺术家,带给中国版画艺术和几代艺术家的深刻影响在艺术史上留有浓墨重彩的一笔。此次展出将珂勒惠支作为对中国当代艺术影响的启蒙者,展出了她三个系列的版画和雕塑,以“我的孩子,春天来了”为题,从女性艺术家自身的独特角度来展现其不同的艺术面貌。作为对中国现当代艺术,特别是版画艺术影响最大的外国艺术家之一,其作品能让我们更加理性地重新审视近一个世纪中国当代艺术的发展历程。

(展览时间:2014 年 8 月 1 日至 2014 年 10 月 7 日)