

对话卢辅圣

森林之歌

——祝大年的绘画艺术开展



森林之歌

本报讯 由国家大剧院主办的森林之歌——祝大年的绘画艺术展于2011年8月4日在国家大剧院东展览厅举行。祝大年(1916-1995)是清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)教授,是中国现代工笔重彩绘画、壁画和现代陶艺的开拓者,艺术教育家,是中国现代美术史上的重要画家之一。他主持设计的“建国瓷”是中国陶瓷艺术的一座时代的巅峰。本次展览共展出祝大年先生代表作51幅,类型包含工笔重彩、油画、铅笔画,题材包括山水、花鸟、人物,较为全面地展示祝大年的艺术成就。此次展览是国家大剧院“名家足迹”系列展的一部分,祝大年这位湮没已久的艺术大师的杰出艺术作品在国家级艺术殿堂举办,表明了艺术界和社会对祝大年先生的重新认识。展览将持续到8月24日。

(王洁)

2011年北京国际艺术博览会即将举行

本报讯 以“艺术创意,点亮生活”为主题的第14届北京国际艺术博览会将于2011年8月18日至22日在北京中国国际贸易中心举行。本届展会面积10000多平方米,将设置80余个标准展位,作品涵盖16个国家和地区,60多家画廊和艺术机构的绘画、雕塑等艺术作品。

本届北京艺博会,特别邀请了北大教授、著名的艺术评论家彭锋(2011威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展人)作为主题策展人,以“新东方精神”为主题的中国当代艺术名家邀请展,将邀请刘国松、尚扬、岳敏君、叶永青、张方白、诗蓝等名家参加,通过这些艺术家对新东方精神的阐释,让艺术与生活有效的进行互动。

此次展会将推出意大利艺术家联盟的20余位意大利本土知名艺术家和西班牙等欧美当代艺术名家的作品。匈牙利弗拉什美术馆将带来恩泽·莫泽斯(Incze Mózes)、亚果维奇·马瑟萨勒(Jankovics Marcell)、欧瑞斯·伊斯特瓦(Orosz István)、巴卡里·冉比·皮特(Párkányi Raab Péter)等杰出匈牙利当代艺术家的代表作品,通过多元化的艺术作品全方位、多视角的向我们展示匈牙利本土的艺术传统和当代艺术思潮结合后产生的创造成果。北京墨海堂画廊也将携中国崑山山水画家派人物白海先生的作品闪亮艺博,他的“三泼留白法”“隐笔留白法”“雪山蛇皮皴”利用中国水墨媒材创造出北方雾凇雪景奇观的技法堪称一绝,台湾的名典画廊在展示以俄罗斯风情为主的油画作品的同时,还将以挖掘、培养具有发展潜质的艺术家为目的首次参展艺博,熊祖国肖像工作室将欧洲19世纪学院派古典油画技法和当代照相写实的创作手法相融合,最大程度地还原了肖像任务的真实。

北京国际艺博会将通过多渠道吸纳海外驻京商社、驻外华人社团、艺术品采购团等相关团体与观摩选购艺术品,届时中外收藏家、艺术品经销商将与参展商进行零距离的交流与签约,推介艺术家作品与市场的良好互动。

(馮亦华)

胡忠元诗书画展成功落下帷幕

本报讯 近日,胡忠元先生为期5天的展览得到了业内人士的一致好评。

胡忠元1929年生,字古月、今坡、鲁丁,吉林四平人,擅国画。历任吉林省美术工作室副组长、省群众艺术馆艺术室主任、中国美术家协会吉林分会副秘书长、吉林行政学院教师、长春光机学院教授。享受政府特殊津贴。此次,画展共展出胡忠元先生近些年来创作的诗书画作品150余幅,其中有上世纪五六十年代创作的《毛主席来到俺庄丰产田》,上世纪80年代创作的《高山流水》、《中华魂》、《继往开来科学发展》等代表作品。展览期间还召开了“胡忠元诗书画艺术研讨会”。

(尹一寒)

人的生活态度的极端形式来进行,艺术则不需要生活方式的极端化,只要通过一种精神净化的方式,通过审美过程来分解和转移被积压了的“利比多”。这一根本性的原理,其实贯穿着与艺术有关的所有人,包括艺术创作者和艺术欣赏者。假如把艺术作为赚钱的手段,或者利用市场价格来为艺术价值作自我证明,那么你所追逐的仍然是欲望,艺术最主要的功能已经被异化,要创作出真正高雅高超的艺术品也就几无可能了。

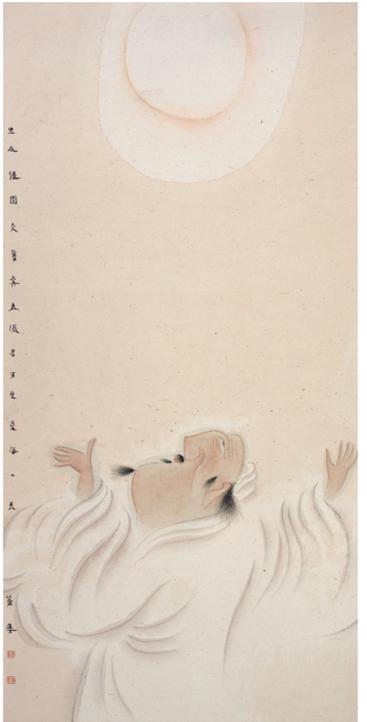
记者:从整个的文化背景下来看,特别是我们一直在关注艺术品拍卖市场,让“亿元时代”把中国推向了艺术品交易的“世界老大”,您是中国拍卖行业的权威者之一,您是如何看待当前的中国艺术品拍卖市场的?

卢辅圣:朵云轩曾为中国艺术品拍卖敲响第一锤,而时至今日,中国艺术品拍卖行业正处于畸形发展的阶段。西方的艺术品拍卖市场有二百多年的历史,但始终作为三级市场在运转,它是尖端的、少数高层人群参与的、总量也不多的艺术交易活动。但在中国却成了普遍化现象,拍卖市场似乎变成了一级市场,有条件办拍卖和无条件办拍卖的人都可以办拍卖,该上拍的和不该上拍的东西都以拍卖的方式蜂拥而上,并且纷纷冲破传统拍卖规则,呈现出混乱和无序。在某个阶段里面,这也许是我们发展中国家不可避免,到了一定的时候自然会沉淀下来,慢慢整合得比较规范,艺术品市场不再会把所有的权重都押在拍买行,其他的经营方式也因此获得相应的发展。

记者:就此前美术界的一个案子来讲,你肯定知道,也牵扯到上海的《文汇报》。我们也采访到了一部分非常有名的艺术家,他们大都表现得很无奈。原告说这种形式属于创作,被告则说不是创作。抛开案件的本身,从创作的角度来看,卢老师您给我们解读一下创作的内涵吧。

卢辅圣:在不同的文化语境里面,可以有不同的解读。从糅合了西方艺术概念的现代文化立场上看,艺术创作,尤其是好的艺术创作,肯定需要独一无二性,需要艺术家的个性化表现,需要每一件艺术品都有独特的创意,夸张点说,哪怕是自成风格的艺术家自我制作的类同性作品,也容易遭受质疑。然而中国古代并非如此,不仅是艺术家自己的类同性作品并不影响其成为艺术品的认定,而且即使承袭了人家的风格语言也无甚大碍。当然,艺术是一个后起的新概念,这个概念古代是没有的,但是我们可以用这个概念去追溯古代的那些艺术行为,或者行使对艺术的价值认定和形态认定。我想,所谓创作与否,并不取决于创作方式是否诉诸流水线,也与是否行画之类的衡量标准无关,而应该从其作品本身的质量上来判断。因为那些真正高品位高质量的艺术作品,必然会区别于品牌服装之类的生产工艺,区别于用艺术的名义去批量生产的文化产品,在每一件作品上都体现出艺术家的艺术个性和创造性,体现出艺术家对待艺术的虔诚心态和独立精神,进而有可能打动和感动该艺术作品的接受者。

此,它们对于我的重要意义却不容小觑。我想是否有些内在的心理需求,被繁杂的社会事务纠缠得身心俱疲的时候,需要有一种东西去调剂,也许恰恰是书法、绘画这种东西成为我的调节剂。从某种意义上说,我现在有点像古代的文人画家,绘画创作体现为事业追求的一面并不那么强烈,而愉悦性情、调谐精神的一面则逐渐丰赡起来。当然,在传统文人阶层全面消解的



日鸟 中国画 1997年 138×69cm

今天,“逸气”、“自娱”之类早已悄然远去,所谓愉悦性情、调谐精神,只是表现为尽可能地与自身气质相协和,而较少为作品的社会性“生效”萦怀。我深知,当高度发展的现代物质生活和超越了政治、经济、民族、国度的当代图像文化,使唾手可得的高技术复制、争奇斗巧的时尚变化、即时即兴式的情绪宣泄跃居为艺术思维的主流之时,我这种漠视感官刺激和功利取向的艺术保守行为,对于扭转中国画的边缘化趋势并无助益,然而毋庸置疑的是,它至少能起到一种自我超越作用,超越传统,超越现代,超越偏执与无休止的追逐,从而使人的生命感受不至因失去足够的自我提升力量而滑向浮躁和虚脱。这也许是我的中国画创作有些与众不同,并且常常使人感觉到静气充盈的原因之所在。

记者:时下大多数的书画家都喜欢用自己的作品的价位来“炫耀”,这也包括那些身居高位的书画家们,几乎无一例外地用“钱”去决定他们的作品取向,您是如何看待的?

卢辅圣:人类之所以需要艺术,就是因为有些东西不好平衡,人的欲望和现实之间永远存在着差距,而弥合或麻痹这种差距的最佳方式,则是宗教和艺术。宗教需要通过

简化到只是勾线和染色,在最单纯也是最本质的方式中,呈现出丰富的内涵,画面的整个气息、意象和格调,达到一种独特的耐人寻味的新境界。

记者:现在很多人都想创造出自己的艺术语言去表现,超越传统,超越自己,当代还是很少有人能做得好。您为什么能做到?这是不是跟您在古典诗词、文艺理论、书法等广泛领域的比较全面的修养有着直接的关系?

卢辅圣:当代社会和以前社会不同之处在于,当代社会是个宽容性很大的社会,无论是艺术价值观还是艺术形态建构,都可以多种多样,多元并存,原先那种主流化的整齐划一的标准要求不再具备普遍意义,所以,艺术家的艺术发展和自我超越,既可以依托于或广泛或高深的综合修养,也可以与此相反而专注于个别有利因素,在某一点上有所突破。对于我来说,特殊的人生际遇,使我走上了依托综合修养的艺术发展道路,却并不意味着这种模式的必然合理性。也许,在自我冲动压倒自律行为、智慧论取代本体论的当代艺术语境中,更多的艺术超越恰恰来自于非修养型的艺术家。

记者:从中国的文化传统来看,如果综合修养不到,在某一点是很难有突破的,很难有高品位的突破,因为在我看来这一点的突破是建立在广泛的大修养之上的,没有这样的基础想在某个学科和领域有很高品位的成就也是不可能的。

卢辅圣:除去当代艺术语境不论,历来的艺术品就有两类不同的存在方式:一类是本色性艺术品,由少数幸运儿或者说是艺术天才,将人本质当中最本真最神奇的那部分能量不期而然地发挥到艺术形态中。这一类艺术的缔造者不需要上学,不需要文化和修养,有时候弱智的儿童、毕生家务的老太太、甚至某些动物的行为也能达到,其艺术性之奇妙,令人叹为观止。当然,这不可能是人类自觉追求的高、深、大的艺术境界。高、深、大的艺术还是需要文化修养,就像金字塔一样,须有庞大的基底才能撑起尖端的高度。只不过在当前丰富多元的社会体系里,可以有不同类型的基底,大家的艺术取向不同,文化修养不仅可以是不同类型的,而且还可以是彼此相左和相冲突的。与此同时,每个个体都有自己的优势和劣势,每个个体都有自己可利用的机遇和条件,只要善于处理优势和劣势,做好综合选择,充分发挥有利的一面,就能有所成就,就能在当代这个宽容度很大的社会里取得一席之地。

记者:卢老师您俗务很多,出版社社长总编、朵云轩总经理、美协副主席、多所大学的博士生导师等等很多公务缠身,您是如何把俗事排除在创作之外,保持纯洁的创作精神的?

卢辅圣:我自己感觉像一台电视机,在不同的工作情境里就转换不同的频道。除了诸多公务,空闲时间又有自己的三部分追求,一是艺术理论,二是绘画,三是书法,都没有放弃,精力分配很分散,但尽管如

美术要坚守美学底线

段泽民

2011年7月29日,中国美协邀请在京的著名美术家、理论家,举办“加强文艺批评,推动美术事业繁荣健康发展座谈会”。中国文联党组成员、书记处书记夏潮与吴长江、潘公凯、刘健、张旭光、邵大箴、薛永年、张晓凌、梁江、胡伟、袁武、丁宁、谢志高、杨飞云等参加会议。与会者围绕当前美术创作存在的恶俗现象,以及如何加强文艺批评促进美术事业健康发展展开深入讨论。

“伴随着经济的快速发展,处于转型期的中国社会,必然会伴随大量的恶俗现象,美术界也不能避免。然而,美术批评本身确实存在问题,有思想价值的批评难以形成,批评无标准、无目标的现象,广泛存在于美术界。”中国国家画院副院长张晓凌指出了美术批评界的顽疾。

与呼吁美术创作出现精品力作一样,美术界长期以来一直在反省如何通过文艺批评促进美术事业的繁荣发展,可说者众多,局面改观不大。事实上,伴随着艺术市

场的繁荣,美术批评界形成了写人的多、写问题的少,配合展览的多、独立思考的少,肯定的多、批评的少的局面。而这一切,与美术界的惯性“三段式”操作——办展览、开研讨会、上拍市,以及金融资本进入艺术市场后给美术创作带来的固有格局改变密切相关。

与会者指出,当前美术界的乱象也是各种各样,应予以关注。比如,艺术品进入金融操作、股票炒作,古代和已故名画家作品尚可接受,当代画家未有定论,以股市运作将给大众股民带来大风险。这是有悖于艺术规律的。比如,艺术品成为送礼用品,成为权力寻租的手段和助长腐败的恶俗。再如,公共殿堂悬挂美术作品,缺乏选择标准,有损艺术形象。美术展览参差不齐,对外展览以次充好,美术“大师”遍地都是。

在此背景下,中国美协理论委员会主任薛永年提出,美术批评家要加强理论学习,通过素质和修养的提高,建立起更为专业的评价标准。

美术批评要始终坚守职业操守和学术底线,这是与会者的共识。然而,什么是真

正的批评?我们批评什么?怎么批评?这些才是面对如今多元化的美术格局需要美术家认真思考的。

与会者指出,严肃性、学术性的批评和市场化、时尚化的言论在当下的美术界并存,甚至后者的影响力要超过前者。人情稿、软文广告等充斥在各种展览画册、报刊中,也正因为这样,那些发自内心的良知声音,兼具专业判断、独到发现的真批评才更为可贵。

围绕中心、服务大局是中国美协等美术组织在抓创作、办展览中长期坚持的,而为文艺批评创造宽松环境以及形成独立严肃的学术氛围却需要方方面面通力合作、共同营造。

中国艺术研究院油画院院长杨飞云表示,如果我们观察整个国家的财政支出不难发现,文化在其中的比例是相当低的。可实际情况是,如果在文化上的投入不够,一旦资本介入,按照市场方式运作,很难保证美术事业和美产业的平衡发展。

与会者一致呼吁,希望从完善机制和政策支持两方面入手。中国美协副主席、

中央美院院长潘公凯表示,国家只要投入不多的资金,办好严肃的学术期刊其实并不难。中国美术馆副馆长梁江表示,如果批评只是建立在市场起主导的美术世界中,批评的规范和批评的良性运作架构很难建立。文艺批评的健康发展需要各方面通盘考虑、合力完成。媒体的良知和责任或许也是解决这个尴尬的一个途径,而这也是与会者一再强调和强烈表达的。新媒体改变了原有大众传媒的格局,习惯于在传统纸媒发声的美术批评界,已经感到电视、互联网等媒体具有的强大传播力。不少美术家也为很多有价值的评论得不到广泛传播而苦恼、无奈,这在一定程度上造就了严肃美术批评发声微弱的现状。

中国美协分党组书记、驻会副主席吴长江表示,当前美术创作局面的繁荣是不容置疑的,中国美协要继续加强服务,采取具体措施服务党和国家发展的大局,服务美术家出好作品,服务中青年美术家以利于人才成长,服务人民群众文化生活,服务中华文化“走出去”。

(来源:中国文联网)