

抽象艺术的路会越来越宽

——策展人李旭答记者问

◎本报记者 邱家和

问:你最近作为策展人策划了苏河艺术的“线”抽象艺术展览,能谈谈你的策展意图吗?
答:我从2001年起办了4届“形而上”抽象艺术展,初衷就是研究艺术语言本身。中国当代艺术从

1980年开始至今已近30年,艺术语言一直不受重视,艺术家强调主题、图像符号,以迎合观众,谋求在国际艺术市场的地位。很多艺术家动机很复杂。中国艺术界还有许多怪现象,中国艺术家的许多作品只是因为其中国身份而受到追捧。但艺术品毕竟有优劣之分,所以我就想先从抽象艺

术入手,探讨艺术语言,想让艺术回到艺术本身。好在那些探索抽象艺术的艺术家都是做学问的,都有心灵的默契和共同的语言。

历次“形而上”展览都有不同的主题,如2005年是“黑与白”,与中国传统水墨中黑色的运用有关。而今年讨论的是“线”。这个展览主题上得到艺术家的呼应,有的说这就是我,都渴望参加。他们大多为这次展览做了特别的作品。

问:你的展览推出了19位艺术家的作品,是根据什么标准挑选的?

答:抽象艺术是一个很大的宇宙,道路非常宽。具象是指肉眼能看到的,肉眼很难看到的(包括微观世界与宏观世界)就是抽象。我觉得中国当代抽象有遗憾,较之国外的抽象主义不够宽。比如图像,有的艺术家画得比较“像”,因此未能入选。我强调个人原创。因为抽象艺术市场看好,许多人都来赶抽象艺术的时髦。也许有的人可能有真的参悟,时间是最好的检验。因此,这次参展的艺术

家大多有长期从事抽象艺术创作的背景,但在语言上有自己非常完整的体系,一出手就很成熟,令人惊讶;又如徐若涛,是从具象走到抽象的,他的观念和形式较平衡。做抽象艺术的艺术家,有的人有观念,但形式不成熟,有的激发纯熟但缺乏观念,变成纯粹的装饰。

此外,对“冷抽象”与“热抽象”的区别其实不太科学。对艺术不了解的人喜欢这样分类,便于入门、贴标签。热与冷只能针对艺术品,具体的作品可能偏重理性或偏重情绪,但不能针对艺术家。艺术家可能在一段时间偏于理性刻画,一段时间又偏于情绪表现。当然,限于场地,一些著名的抽象艺术家如丁乙等,也未参加这次展览。

问:对中国抽象主义评论界有一些不同的理解,对此你怎么看?

答:2003年我在一个展览中写过一篇《形式与观念:中国抽象艺术概述》,系统阐明过我的观点。我认为当代中国抽象艺术是中国抽象审美传

统和西方抽象主义实践的汇流。中国艺术家受到西方抽象主义创作的启发,发现原来可以这样做作品。这是心和手的关系:心是中国心,手法是西方抽象主义的手法。中国抽象主义不是西方殖民文化的结果,是由中国式的美用抽象的方式来表达。因此我与高名路、栗宪庭、尹双喜、黄专等人意见不同。比如这次参展的陈光武、黄渊青等,有的人很中国,说明抽象艺术还可以这么做。高名路把一些抽象艺术的探索概括为极简主义,而我的展览中既有极简也有极简,如北京的徐红明反对重复劳动勤劳苦干;陈若冰也是极简,他单纯但不简单。栗宪庭的“念珠与笔触”概括为极简主义,用体量取胜。这次展览也有这样的作品,如张羽,用指印,也很震撼。我觉得极多几件都可以,和抽象主义并不矛盾,是对艺术现象不同角度的概括。

相关展览:
“线:中国当代抽象艺术展”
上海苏河现代艺术馆
9月5日-10月4日

为特定的空间做实物装置

——沪申画廊刘建华个展布展现场采访记

◎本报记者 邱家和

将于9月6日开幕的沪申画廊的展览《出口——货物转运》,是中国艺术家刘建华的实物装置展,展览在堪称中国时尚地标的外滩3号,用在广东地区猖獗的“洋垃圾”制作。刘建华和沪申画廊的策展人曹维君,都认为这是一个为沪申画廊度身定制的展览。8月28日,在布展现场,记者对刘建华作了实地采访。

在展览现场,可以看到许多分门别类打包尚未打开的洋垃圾,如废旧轮胎、旧药品药瓶、电脑配件碎片、工业垃圾以及生活垃圾等。艺术家把沪申画廊名闻遐迩的大理石中庭封了起来,把门套改成了玻璃展示窗口,形形色色的洋垃圾在那里巨细靡遗地展示给观众。在展览大厅里,沿着窗台和展墙堆放着洋垃圾,令观众仿佛置身于洋垃圾的包围。场上矗立着一座铸铁的打包机,身形颀瘦,似乎把观众引到了尘土飞扬、暗无天日的洋垃圾处理现场。刘建华向记者透露,他为此专门通过关系找到地下的洋垃圾处理窝点,从公路用集装箱拉来了10吨洋垃圾。

刘建华说,我是学雕塑、做雕塑、教雕塑的,在创作中逐渐认识到雕塑的局限性。装置与雕塑的共同点都是三维空间的艺术,但装置利用了实物本身以及展览场地本身乃至其周围的环境的表现力。这次的展览,沪申画廊的艺术空间、外滩3号的氛围以及窗外外滩和浦东的都市景观,都成为创作的有机元素,所以这个展览如果换一个地方,就会光彩夺目。

刘建华强调,“梦想”在他的艺术转型中有特别的意义;在他从做雕塑到做实物装置这样一个探索艺术语言的发展过程中,采用瓷器这个传统工艺来表达当代艺术的概念,是重要的环节。尤其是“日常—易碎”,不仅发现了用实物翻制的瓷器的表现力,也发现了其“易碎”的特性,成为表达主题思想的最好的语言。而在“梦想”中,更是通过打碎这些日用品翻制的瓷器,发现了那些碎片的艺术表现力;他用这些碎片拼成航天飞机的形状,把航天飞机爆炸这样的重大历史事件与人们的日常生活联系起来。

至于“义乌调查”采用了实物做装置,刘建华指出,上世纪60年代西方当代艺术就直接使用实物做装置,到80年代成为创作主流。我们今天做装置,已经比较放松,不必拘泥于特定的艺术语言和形式,也不必执著于艺术语言可能性的探索,可以以灵活的表达,究竟采用哪种语言,还是要看艺术家所要表达的主旨。他说,“义乌调查”表现的是一种社会美学,也就是前瞻性地对社会问题展示给观众。义乌从一个农村县城变成国际性的小商品集散地与交易中心,是中国融入全球化的一个缩影,“义乌调查”反映的不仅是“中国制造”问题,而且是中国与西方发达国家“对话”水平的真相。今天西方政界与媒体的甚嚣尘上的“中国制造”“风暴”,其实对这个真相并不感兴趣,而是从国家利益出发,对中国提出种种责难,开出种种条件,与中国讨价还价,这次的《出口——货物转运》,也是对这种对话的真相的揭示。

以记者的观察,刘建华的作品,可以分为三条线:早期的“不协调”到“迷恋的记忆”再到“嬉戏”三个系列,与旗袍有关,反映权力关系下扭曲的女性;世纪之交开始的“记忆的转换”以及“日常—易碎”这两个交错的系列;表现当代生活面临都市化、全球化以及消费主义的冲击;“义乌调查”开始的实物装置,则直指WTO时代中国与发达国家的关系。正如刘建华所说的,当代艺术,不再仅限于像传统经典艺术那样追求视觉的愉悦。艺术家要在人们的面前,对社会的感受与思考应该更敏感、更有前瞻性。

相关展览:
“出口——货物转运”刘建华个展
9月6日-10月26日
地点:外滩3号沪申画廊

把“时间”当作艺术素材

——记艺术家张建君

◎本报记者 邱家和

把“时间”作为艺术素材,听起来也许有些玄,因为“时间”难以捕捉,但张建君的作品却能够让你真切地把握。9月4日将在“俏江南”881会所开幕的《幻境6——张建君·芭芭拉新作展》上,张建君的作品是用彩色的硅胶翻制的太湖石,中国传统园林中巧夺天工的观赏石用后现代的材料制作,把“古老”与“现代”这两种时态形象地叠加在一起。

张建君和芭芭拉是夫妇俩,在140m画廊同一天开幕的《另一种风景》展上,张建君的作品“时间”有了更明确的指向:上海的石库门建筑的画面上,贴上了建筑设计师画草图常用的纸条,加上了后现代的弯曲线条与块面。这是他的《上海计划》系列,是对上海上世纪末开始的城市改造的一种写照:以上海为榜样,中国的都市化进程就是将“西化”(美其名曰现代化)直接嫁接在老建筑代表的传统生活方式与社会人文景观上。“时间”变成了历史,变成了人的记忆,有了情绪的感染力,张建君的作品也因此有了批判的锋芒。

早在上世纪80年代,张建君就把“时间”作为其创作的母题。他的作品《人类和他们的钟》,获得上海青年艺术家大展的一等奖,他从1983年开始的抽象系列《有》,则是通过回溯远古蛮荒时代来寻求艺术的基本价值,1989年有3件作品入选著名的现代艺术大展。80年代末过后,他从综合材料又发展到装置艺术,而时间也就从主题变成了他的表现媒介,成了他的艺术语言。在《另一种风景》展上,张建君还有一个系列,那就是《古董篇》系列:对老古董陶罐进行改动,在其原有的经典造型上加上后现代的线条与块面,产生时间叠合的效果。这个系列后来发展成油画与硅胶制品两个系列(见图)。

其实,张建君的作品还把时间因素直接引入到作品的呈现过程:他的著名装置作品《墨园》里,用墨翻制的太湖石上水滴淋漓而下,逐渐腐蚀了墨,使这些墨质的园林石趋于消亡。他在上海双年展上展出的《过程的瞬间:水》,在白净的宣纸上用水作画,随着水分的蒸发,画面又还原为一张白纸。同样的表现方法也在他的《上海计划》系列中使用;在他的一个作品中,宣纸陈列在荒地中兀立的老砖楼前,艺术家用水在宣纸上留下了砖楼身影,这影子又在阳光下消逝,象征着这些老楼所代表的中国传统文化的命运。在这里,装置艺术也成了行为艺术,“时间”本身也参与了创作。

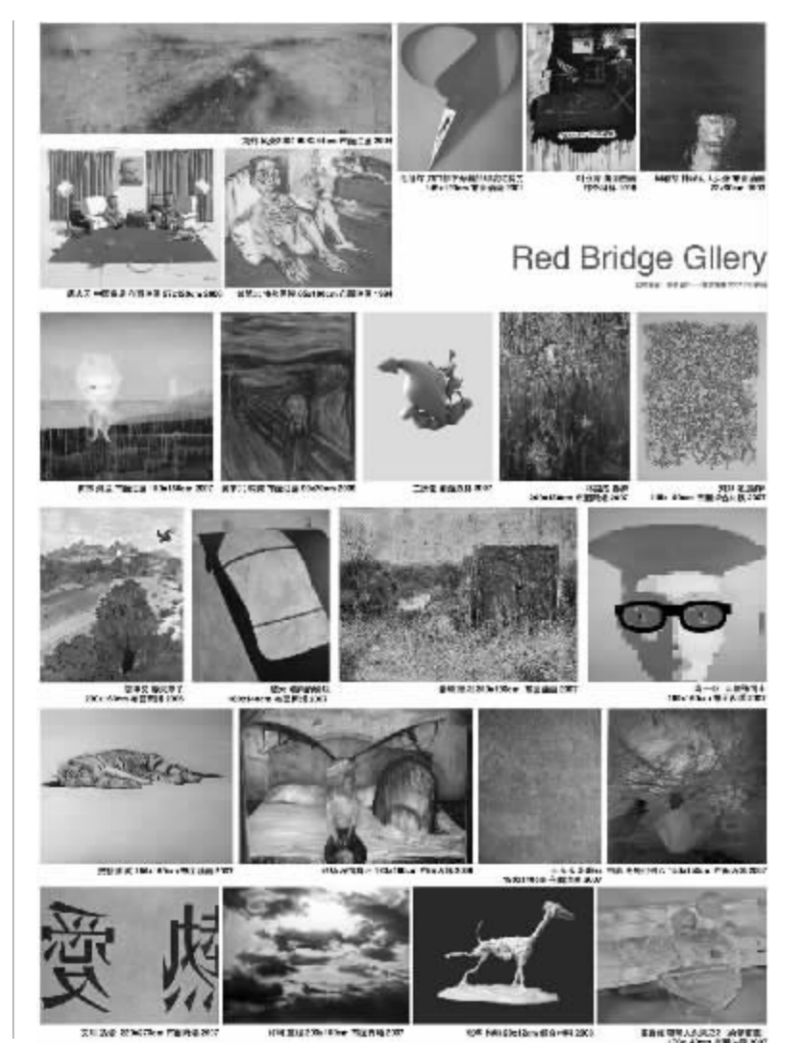
不过,这已经不同于他80年代沉迷于哲学思辨,“时间”总是指向远古,在他进入新世纪后的作品里,“时间”交叠却预示着未来,变成了类似宿命的预言,表现了艺术家强烈的质疑。

相关展览:
“幻境6”
张建君和芭芭拉新作展
9月4日-10月31日
地点:俏江南881会所花园

“另一种风景”
张建君和芭芭拉新作品展
9月4日-10月31日
地点:140m画廊

中国当代艺术有大师吗?

——《“新界面3”搜索未来艺术展》展览陈述

◎上海红桥画廊 浩然

界面是电脑领域的词语,原来我们用CC-DOS作为平台,现在用视窗系统,这就是电脑界面的改变。随着科技发展,人类一个新的时代来临了,我们进入了当代社会,艺术也需要新的界面。

塞尚用理性的思考、艺术的直觉开创了西方现代主义,毛旭辉等艺术家在上世纪八九十年代同样用理性的思维和艺术的直觉将西方现代主义作了实践和完美诠释。经过二十多年的积累,我们的当代艺术百花齐放,硕果累累。以刘炜、唐志冈、毛旭辉、周春

芽、曾梵志、叶永青等为代表的艺术家构成了新界面艺术的基础,并带领后面的广大艺术家进入新的艺术界面。以刘炜为代表的一代艺术家已经走到了世界的前沿,他们有着敏捷的思维,锐利的直觉感受,独立的思考能力,个人化的独特表达方式,带着我们这个时代的蒸蒸日上气息在新的界面下创造出色彩缤纷的艺术。

通过这次新界面艺术展,我们试图尽量围绕艺术的本质问题,通过一个个艺术家的独立个案展现我们新界面艺术基础的形成过程,探索新艺术的未来。在创作方式上我们选择了容易为大家理解的架上和一部分雕

塑作品,围绕艺术的内核进行探索,为将来展示更多的艺术传媒方式奠定学术方向基础。我相信在很快的时间内,真正有高度的艺术与新科技相结合的方式将给我们打开新的艺术空间,让我们更加充分地施展人类的想象力,让世界变得更加五彩缤纷,在现实与虚拟的两个世界中都充分感到生存的自由。举个例子,对中国传统文化的最佳解读方式我想是通过3D技术,文明的种子与3D技术的结合将打破所有以往的传媒障碍,通过视觉的动态展示让其民族领悟到我们那些妙不可言的文化精髓,领悟到中国传统文化的博大精深。这也是新界面艺术的未来意义所在。最终艺术文化是无国界的,中国新的文化艺术会在全球一体化的背景下为整个人类地球文明做出贡献。

今年5月在昆明创库的酒吧里,当大家谈论起当下中国当代艺术时,微醉的刘炜问毛旭辉:“毛叔,您说今天中国有大师吗?”毛旭辉没有正面回答问题,他沉默了一会儿回答道:“我同意刘炜的观点。”一来一往表达了他们的谦虚也说明了他们的胸怀。如果我们每个艺术家都用“大师”来打心叩问的话,那我们当代艺术就一定活在希望中,我们也会拥有大师。我很钦佩他们内心的危机感和使命感。每个艺术家都多一份责任感和理想,我们则会早一点迎接东方文化艺术复兴的到来。

相关展览:
《“新界面3”搜索未来艺术展》
9月6日-9月16日
地点:刘海粟美术馆

博览会期间上海相关展览概览

- 9月2日开幕:
“集体主义”
广慈作品 2005-2007 个展
·展览时间:9月2日-9月16日
·展览地点:证大现代艺术馆
- “重叠”杨干新作展
·策展人:皮力
·展览时间:9月2日-9月16日
·展览地点:证大现代艺术馆
- 9月4日开幕:
“现在进行时”艺术作品展
·策展人:韩之演
·展览时间:9月4日-10月4日
·展览地点:泉水边画廊
参展艺术家:陈渝、张耿豪、张耿华、王风华、刘鼎、韩磊、白宜洛、欧阳

- 春、陈薇薇
- 9月5日开幕
“主线归零”台湾年轻艺术家群展
·策展人:黄亚纪
·展览时间:9月5日-9月18日
·展览地点:
CANS 艺术新闻上海罐子书屋
参展艺术家:CHEN Kun Feng 陈昆峰、CHEN Shiau Peng 陈晓朋、CHEN Wan Jen 陈万仁、Bbrother+TSAI Hsuan Kang 蔡弘刚、CHOU Yu Cheng 周育正、HSIEH Mu Chi 谢牧岐、LIN Guan Ming 林冠名、WANG Ya Hui 王雅慧
- “闰月”
2007 秋季艺术家提名作品邀请展
·策展人:李晓峰

- 展览时间:9月5日-10月5日
·展览地点:元典画廊
参展的包括上海、江苏、浙江、江西、湖北、山东6地的毛焰、葛震、王凯、薛松、陈巧巧、孙青峰、陈成君、耿建翌等18位艺术家的近期作品60余件。
- 9月6日开幕:
“返”王小松个展
·展览时间:9月6日-9月22日
·展览地点:三尚艺术·上海
- “中国神话”舒勇个展
·策展人:艾未未
·展览时间:9月6日-9月19日
·展览地点:上海多伦现代美术馆
- “谁的新时代”2007 管勇个展

- 策展人:马艳
·展览时间:9月6日-9月15日
·展览地点:上海多伦现代美术馆
- “波罗密”娄申义个人展
·展览时间:9月6日-10月5日
·展览地点:红桥画廊
- “业余社会——偏离中的展览”艺术展
·策展人:李消非、满宇
·展览时间:9月6日-10月6日
·展览地点:非艺术中心
参展艺术家:瑞士:Anne sauser-Hall、Carmen Pierrin、Hélène Delprat、Luzia Hürzeler、Serge Hasenböhler、Ungle;中国:葛磊、胡萧萧、李牧、李消非、李原、梁建华、刘波+李郁、陆少毅、

罗明君、沈亚飞、苏文详、谭海山、周滔
张培成个展
·展览时间:9月6日-9月15日
·展览地点:上海美术馆

9月7日开幕:
“一个人的历史”荷译个展
·展览时间:9月7日-10月18日
·展览地点:春天画廊