

Arts Value

■当代艺坛

邱志杰：在摄影的本质之处工作

◎宋继瑞

虽然毕业于中国美术学院版画系,不过邱志杰在毕业之初就不自觉地开始从事与摄影有联系的艺术,是国内最早从事观念摄影的艺术家之一。

文字贯穿于摄影

从1992年至今,文字是一直贯穿在邱志杰的创作之中。《重复书写一千遍兰亭序》是对王羲之《兰亭序》重复一千遍的临写,同时用录像记录该过程的前五十遍,最终作品呈现方式是被写黑的纸本原件和记录变化过程的照片和录像。邱志杰这时已经把摄影与文字联系在一起。1999年的《心·经》用隐形幻彩颜料把文字书写在墙上,让观众在发光的文字与空旷白墙之间转换,这样文字与新媒体结合得更加紧密。2000至2001年的《唐诗十首》采用逆式的书写方式,而书写的录像反着放,屏幕中的笔锋在渐次抹去墨迹,写在纸上的书法和与录像构成一种背谬的关系。探索逐渐成熟之后,邱志杰的作品中就出现光书法系列作品,文字成为表现光的运动轨迹的最佳表现形式。

摄影:非要不可的媒介

邱志杰经常提到的是摄影的本质。这是对近几年观念摄影日益泛滥,甚至出现了“行观念摄影”的一种反叛。他发现影响最终图像效果的因素有三个:拍摄对象处于什么状态,光线的条件怎么样,用多长时间去拍。其中光是用来造型的,而拍摄时间的长短则直接影响到光的作用是否有效。所以,邱志杰认为摄影的本质是光和时间,他决定用光来塑造形象,把光当成拍摄的客体,让光不仅用于勾勒客体的造型,而且直接用光来造型,并在这个过程中,他给了光合适的时间长度。光书法系列作品就是这种思考后的佳作。

当光源运动时,会形成运动轨迹,但是只有当运动光的痕迹形成一种依赖于机遇的特定形象时,才会形成一个可遇不可求的精彩瞬间。而文字是抽象线条组合的特定形态,光运动的轨迹形成文字,能使机遇的价值放大到最高。文字的优越性体现在其有认读秩序。观众可以从起笔处看起,看到收笔处结束。在起落笔之间,其实是光点在时间中有方向性的旅行。空间中一个在时间中运动的光点只

有把时间固定在摄影平面上时,连续的光点才会变成文字。这些文字在空间中看不到,只有在照片里面能看到。于是,摄影成了非要不可的媒介。这样的摄影,改写了摄影的本质,也才是真正的本质的摄影。

重新探求时空问题

早在1998年,《挂历1998》就已经开始对时空的试验。邱志杰最近新近《国际机场》是一个庞大的摄影和互动VR多媒体创作计划。这个计划将在一个国家的海关和另一个国家的海关之间,创造了一个本质上不属于任何国家的崭新的空间,同时,也在时区之间创造出一种新的时间经验。

大型装置作品《纪念碑》系列在空间向上跨越着公共话语与个人密码,在时间向上则从历史叙述梳理到当代语汇。邱志杰不厌其烦地将个人记忆仓库中长久回响的语句铭刻在水泥制成的碑面上,似乎致力于永恒的记忆。却又不断地将碑文用水泥加以覆盖,将一层的碑文密封在另一层的水泥之下。在最后获得的极简主义雕塑式的水泥立方体上,除了侧立面上考古坑一般的痕迹,人们很难想象它们其实是一些记忆的容器。

通过这样一种写作式的制作模式,邱志杰将自己作为文化生产者的身份又一次边缘化,或者用他自己的话来说是“总体艺术化”了:既是拥有特殊能量的物质的生产者,更是现象的观察者 and 观念史的旅行者。《摄影剧场》计划中的《合影》系列是另一种表现方式,邱志杰将特殊的合影拍摄模式之下呈现出的不同身份人的神貌,同样展开的是关于个人身份和公共身份定义之间的论述。

爱马仕与丁乙：世界名牌的中国攻略

◎本报记者 邱家和

近日,上海美术馆的展览“锦绣梦想——爱马仕展览会”十分惹人关注,不仅因为爱马仕这个世界名牌展示了它的丝织品,还因为其中有中国艺术家丁乙的名字叫“中国韵律”的丝巾。透过丁乙所独有的彩色十,你也许会看到无数拔地而起的高楼、霓虹闪烁的夜景和都市中人们的激情之舞。

爱马仕在丁乙原创的基础上推出了以中国红、宝石蓝、祖母绿、亮橙色、珠光粉为主色调的5种配色方案,既延续了丁乙以往大气的后现代主义设计风格,又在用色上体现了爱马仕的精湛配色、染色制作工艺。

当事人的初衷

爱马仕的展览设计 Mc-Connico,是一位客居巴黎的美

国装置艺术家,他说:“展览的宗旨就是要表达我们对丝绸永恒的赞美。这些年来,我就一直想邀请中国艺术家为我们设计丝巾。在我上次访问上海期间,我对当代艺术家丁乙的作品一见钟情。我们邀请他来到巴黎,参观我们的工作室以及位于里昂的工坊。4个月之后,他为我们奉献了一款无与伦比的丝巾设计构图。”

爱马仕艺术总监、爱马仕家族第六代成员 Pierre-Alexis Dumas 则赞叹:“当我们收到设计构图时,我完全惊呆了。我们的绘图师和色彩师立刻竭尽全力地把艺术家的构思展现到丝巾画面上。今天,这款丝巾成为了上海展览的标志。”

上世纪80年代中期就涉足抽象艺术的丁乙,以十字图案闻名,他说:“我希望丝巾有我更多个性化和自我概念的东西,同时也适合爱马仕,给他们带来一些

新元素。西方人想到中国首先是长城、兵马俑,而我喜欢定位在当代中国这个概念。因为这个转折时期,有很丰富的内容。今年的主题是‘舞蹈’,我用‘中国韵律’来表现城市发展的韵律,这个发展速度符合当代的生活状态。”

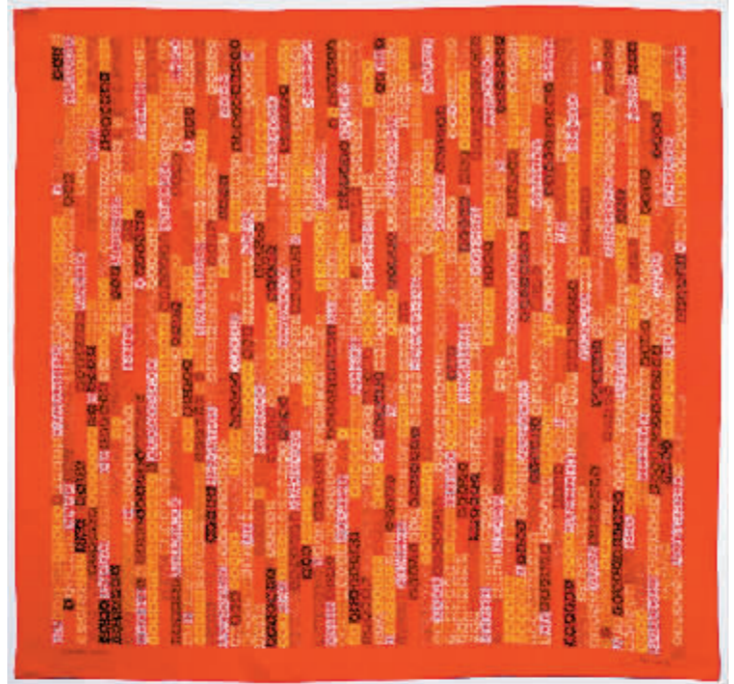
爱马仕的中国攻略

在展览上,爱马仕还聘请中国导演李玉拍摄了一部以中国著名当代舞蹈家黄豆豆为主角的艺术短片《若汐》。片中黄豆豆与红色丝绸融为一体,让丝绸和他一起灵动、曼舞。邀请中国艺术家参与丝巾的设计与展示,这正是爱马仕的中国攻略。他们向记者透露,从今年起每年将会在中国大陆开设3-4家新店,包括在一些二线城市开设我们的专卖店。

爱马仕的产品设计不会对不同地区采用不同做法,每季产品都会在同一时间展现给所有全球专卖店的店长,让他们决定哪些产品更符合其所在的市场。

当然,注重与各地艺术家的合作是他们的绝招。正如爱马仕艺术总监所指出的:“从我们创作第一方丝巾起,所有的作品都是无数次邂逅相遇的成果,它们证明了爱马仕是多么热爱交流。”他指出,爱马仕的每条丝巾都有一个故事,那是艺术家与爱马仕丝巾工坊的工匠艺人所赋予丝巾生命力的一部分。

“我们的消费者因为了解了爱马仕这些艺术家设计的故事,而更珍视她们所拥有的丝巾。如果有好的机会,我们会很乐意和中国其他的艺术家合作。”

丁乙 中国韵律

■记者观察

中国艺术需要与世界平等对话

◎本报记者 邱家和

艺术与服饰结合从而进入人们的日常生活,这也是艺术产业链的重要一环。从中国制造,到中国设计,岂止是一块小小的丝巾,手机、电脑乃至汽车,越来越多的国际品牌的设计业务转到了中国,中国人在整个产业链中逐渐迁移到充满挑战与竞争的创意尖端。从这个角度看,我

们为丁乙而高兴,为短短二三十年就迅速崛起的中国当代艺术而自豪;中国当代艺术没有辜负这个中国世纪提供丰富的创意资源。

但是,我们从爱马仕的整体运作来观察就不难发现,面对世界名牌及其背后的产业链,我们还难以平等对话,只能成为这些世界名牌的全球棋局中

的小卒子。要和它们平起平坐,需要更高层面的竞争;拥有完整的产业链,发育的商业文化以及具备足够的规模和经验的企业,这需要不断地创新开拓,也需要时间的积累。不过,我们有理由乐观,因为中国当代艺术正在经历与产业、商业日益紧密的结合,假以时日,会有中国品牌走向全球的那一天。

■收藏大家

杨永德:国宝无价 报国有心

◎张秀娟

杨永德

杨永德,香港实业家“兼”著名文物收藏家、鉴赏家,出生于1922年,祖籍广东鹤山市共和镇南庄村。岭南大学附中毕业后到香港从事商业,大有作为,是香港义和隆米业有限公司、宝法德企业有限公司、宝德公司总经理,长江制衣厂有限公司董事。同时,他还是爱好古董文物鉴赏的“老资历”藏家。国内最早投资齐白石就是香港的杨永德,他曾说过齐画才是真正的国画。随着香港荣宝斋分号的成立,齐白石鉴赏的权威人士王大山先生也到了香港,在他的建议下,杨永德购买了数百件齐白石作品,其中就有在中贸圣佳2003年秋拍上以1661万元的高价成交的《山水精品册》(八开),即所谓《对题册》。只可惜,在王大山为他筹买齐白石画的同时,关于作品真假的流言蜚语逐渐使杨永德失去耐心。1995年10月,杨永德将165件齐白石书画精品送到北京,委托中国嘉德举办了杨永德收藏齐白石专场拍卖。

杨永德的另一个收藏大项就是陶瓷枕。在二十年的时间里,他共收藏了200多个瓷枕,以唐代及其后的北方窑口为主,堪称收藏一绝,其中有几个陶瓷枕头,在世界上极为稀少。这批藏品曾在中国香港、中国台湾、日本顶级博物馆展出并引起巨大轰动,带动世界各地公私博物馆对这一收藏品类的关注。1991年,杨永德为了更好地保存和展示这批陶瓷枕,欣然决定将这组藏品全部捐献给广州南越王墓博物馆并设立目前全世界唯一的中国古代瓷枕专题陈列。在1993年出版的《枕——杨永德伉俪捐赠枕》中,完整收录了这批珍品。无疑,杨永德称得上是名副其实的爱国藏家。

早在1978年,他在苏富比拍卖行拍来两件珍贵陶瓷,一件是明“天顺年”款青花筒炉,另一件是南明“永乐年制”款褐釉。当他得知北京故宫博物院也没有这样的藏品时,立即表示愿意捐赠,他说:“既然国家都没有,我愿意献给国家,这比我个人收藏更有意义”。1988年,他又把珍藏的岭南画派杰出画家冯湘碧抗战前创作的四连屏山水巨作送给了广州六榕寺。他曾为修复西汉南越王墓捐款出力;还先后将其珍贵的藏品毫不吝惜地捐献给国家和广州的文物部门及美术馆。基于此,广州市政府于1991年授予杨永德“荣誉市民”称号,并于1993年春授予他牌匾以资纪念,匾上即刻有八个字“国宝无价、报国有心”。

■天下藏物

何来“如意”

◎蒯丞

“如意”,又称“握君”、“执友”或“谈柄”,由古代的笏和搔杖演变而来,多呈S形,类似于北斗七星形状。魏晋南北朝时期,如意的形制以柄首呈屈曲手掌式为主流;唐代发展为柄首扁平,顶端弯折处演变为颈部,柄首为三瓣卷云式造型。明清两代,如意发展到鼎盛时期,因其珍贵的材质和精巧的工艺而广为流行,以灵芝造型为主的如意更被赋予了吉祥驱邪的涵义,成为承载祈福禳安等美好愿望的贵重礼品。臣子们常进献如意祝贺皇室寿辰,皇族也拿如意赏赐王公大臣,如意渐渐地成了上层人物权力和财富的象征。而在明代时期,如意更因其特有的雅致,成为崇尚古风的文人墨客的文房玩物。

如意的材质极为多样,各色玉石、金、银、铜、铁、犀角、象牙、竹、木、陶瓷等等应有尽有。其中玉石如意就分为翡翠、白玉、青玉、碧玉、墨玉、水晶、孔雀石、玛瑙、珊瑚等。装饰手法也异彩纷呈,尤其是配以各种所谓“中国结”,如盘长结、铜钱结、蝴蝶结、喜结、寿结等,不仅有和谐的视觉效果,也增添了如意的韵味。如意的品类极多,工艺繁复的就有法琅如意、木嵌如意、天然木如意、金如意、玉如意、沉香如意等,多雕有龙纹,有的还在玉制的如意上,嵌上碧玺、松石、宝石所雕成的花卉,大多是桃果、灵芝、蝙蝠之类。蝙蝠寓意多福,桃寓长寿,是明清常见的祝颂图案。清宫如意收藏中的一个大类即为工艺独特的木柄三镶玉如意。这种如意的木柄质地分紫檀、花梨、黄杨、黄檀及檀香木等十余种,有的雕刻有吉祥图案,有的镶嵌金、银、玉石,也有素面无纹饰的。如意的首、身、尾分别嵌饰玉雕,这些玉饰往往采用历代古玉,也有一部分由清宫专门碾琢。此外,清代宫廷如意还有不少罕见的品类,如染骨如意、鹤顶红如意等;造型上也有别出心裁的,如双首如意和形如两柄如意交错的五镶如意等。

如意的收藏,往往同时具有保值增值和祈福纳祥的预期。随着近几年,国内各级市场的兴盛,尤其是拍卖业瓷器器物的火热,如意的成交价格不断攀升,刺激了人们投资收藏如意的积极性。但市面所见如意以清代最多,明代制品已不多见,收藏者须避免“盲目崇古”。

■收藏之道

大型艺术会展活动的评判标准

◎左岸

中国艺术市场的高速发展是众多因素共同发力、扭和抬升的结果,同时它也催生和促进着艺术生态的变化和市场的结构转变。以常规来讲,一个产业的发展无非就是资源、平台和人事的对接,而就以艺术运作平台来说,如今的中国艺术市场既有常规性的画廊、美术馆、拍卖行等商业和非商业渠道的推动,也有各种大型活动作为临时性项目进行资源整合,而且在艺术生态迅速膨胀和城市竞争等诸多因素的促使下,如今的渠道平台已经进入了乱战时代。而在如此繁多的平台并存的时代,如何去评判艺术会展活动的优劣呢?

如以今年的9月为例,上海艺术博览会当代艺术展和刚刚开始在北京当代艺术博览会在两个城市相继开幕,两个城市的艺术能量较量大副即将上演,而这样的竞争只不过是众多案例中的一个。在这样的情况下业界需要认真地思考一些状况,比如这些活动是否有趋同化的倾向,如果众多平台都存在同质化的倾向,那么是不是存在的理由只是单纯的人为划地而治,分割市场区块呢?在如今便捷的交通和资讯传播环境下,这样的划定恐怕并不能作为支撑存在的理由,而且现在标榜学术的艺术大展和商业本质的艺术博览会,在表象上也越来越趋同化,如何在良性竞争中获得存在的理由和价值呢?结合平台之间的竞争和运作特质大致可归纳如下:

一、大型艺术活动的竞争集中在资源和人脉两个核心点上,那么评价

具体艺术平台的好坏就要看它对这两个方面是否有建设性的推动和提升。比如从资源方面来讲,艺术活动是否在艺术生态的软硬件建设方面有所助益,比如对于艺术创作的支持、对于艺术传播的扶助、对于艺术研究资源的协助、对于艺术认同和评价机制的改进等等。而艺术的发展是由众多人员的行为共同促成的,如果一个艺术平台热衷于支持年轻艺术家的创作、致力于拓宽艺术接受和收藏人群、热心于整合学者资源等,从而在艺术人脉的后续方面有所贡献,那么这样的平台无疑是对于整个艺术生态的提升和推进是有其价值和意义的。在这方面来说,艺术北京专注于亚洲概念的整合,上海当代艺术博览会致力于欧美艺术的衔接都是一种不错的努力,而两者对于年轻艺术资源的支持和藏家资源的开发也均有其贡献。

二、平台价值的第二个指标应该是着力于创新。一个好的平台应该在运作模式和执行组合方面有所改进,比如非盈利主题展览的加入,比如学术论坛的添加,比如年轻艺术区的增设,比如展场的设计理念的改进,比如资本的组合运作和传媒开发模式,这些方面的新举措都会为行业提示新的可能性,为其持续发展和不断优化提供指引。

目前就国内来讲各种运作渠道有局部过剩的现象,而这必将在竞争的过程中优胜劣汰实现自然选择,而淘汰自然是有一定的标准,上面所列的只是两个基本点,而真正要在未来胜出还需要运作方智慧和魄力的跟进。