■当代艺坛

刘野:用卡通形象讲述成人故事

刘野

⊙宋继瑞

美丽、可爱、明亮的画面,外加圆头圆脑的小孩,乍看起来像卡通画,或许会让人认为这是"70后"或"80后"艺术家的作品。但如果再仔细看,就会发现它不像卡通画那么简单,在这些美丽的背后,其实隐藏着一丝"邪性",例如泪眼欲滴的阮玲玉、自杀的罗密欧、抱着猪的女孩……这就是刘野,一个用"卡通一代"的绘画语言去描绘"成年人"心里故事的"60后"艺术家。

事实上,刘野的这种卡通式的形象在上大学期间就已经形成了。画面上的各种形象来源非常广泛,像报纸、广告、电影等视觉材料都是其来源。不过这种卡通式形象并不是他刻意设计的,这和他在上大学期间的经历有很大关系。在上大学时,他就开始在外面接活搞创收。那个时候流行连环画,于是他就从报社接了一个画连环画的任务。但是,这种绘画方式不能按模特儿画,只能想象着编一套程序去创作,于是他画了无数各种各样的构图。在这样特殊的练习中,这种卡通式的形象就不自觉地形成了。

除了绘画实践之外,这个卡通式形象的诞生也与刘野个人的心理有很大关系。对于社会政治、经济等外部环境的变化,刘野有一种天然的回避能力。尽管他也了解外面流行什么,但是他从心底不想轻易受到影响。于是,与中国当代大多数前卫艺术家喜欢与政治、与社会大环境联系在一起的做法不同,他躲在自己的空间里创作,自己跟自己狂欢。当适合这种创作心理的卡通式形象产生之后,这就成了刘野几乎全部的绘画语言。

从1986年考入中央美院到1989年去德国留学再到1994年回国,期间虽然受到了美院传统的训练、德国美术教育以及蒙德里安等西方艺术家的影响,画过一段时间比较传统的油画,也画过西方的抽象画,但是从整体上来看,他各个时期主要的绘画作品还都是刘野式的卡通画。

尽管他的作品充满了童趣,画面里也充满了儿童的形象,但明眼人一看就便知这分明是在用小孩的形象讲大人们的故事。在这欢乐的画面背后,隐藏着刘野式的忧伤。刘野的人生之路和艺术之路可以说是一帆风顺,上美院、留学、回国做艺术家,获得了学术和市场的认可,一环自然地链接到下一环,既没有大喜,也没有大悲。虽然没有经历过多大的磨难,不过家人对他的关心及事业上的一帆风顺却给了他另外一种奇怪的感觉,那就是这种外人看来的幸福感带给他的一种别人体会不到的忧伤,这种忧伤在他的内心深处深刻而真实。于是,他将忧伤放在了欢乐的图像背后,用这种喜乐的表象与其背后的哀愁书写他复杂的心意感受。正是这种欲语还休、有意为之的"欲盖弥彰"使他的作品愈加产生出触动观者的特殊魅力。

尽管画中形象发生过一些细小的变化,但纵观其创作史,很难看出他在哪个时期风格发生了根本性的变化,正如他自己所说:"我的绘画作品并没有明显的转型"。风格变与不变与艺术家的创作活力并无多大关系,更多的是和艺术家的个人经历和性格有关。其实风格变化与否并不重要,重要的是如何找到自我,画出更好的作品。刘野在十几年的时间里都在坚持同一种绘画风格,他是在绘画中寻找自我,"一个艺术家只要寻找到自我才算完成任务了,你作品中的形象很像你。这种'像'不是指写实的自画像,而是指某种性格,那一定会感动别人"。他作品中的形象确实很像他本人,当然这并不是形似,而是某种难以言说的神似。

今年,他的绘画创作还是在寻找自我,风格较以前没有明显的变化,还是以刘野式的卡通形象为主。但如今他也在尝试着某种突破,"不过现在还处于摸索阶段,在画面上还没有呈现出来"。

"我们花3年时间等待时机"

上海国际艺术精品展览会掀起申城艺术精品展购高潮

⊙本报记者 杨琳

国际知名画廊集团歌剧院画廊(Opera Gallery)的 现当代艺术品、以德国表现主义和古典现代主义绘画作品经营著称的德国慕尼黑托马斯画廊(Galerie Thomas),还有上海本地的北方画廊、豪派画廊等;

有来自比利时的百鹤高画廊(Berko Fine Paintings)和美国的安德森画廊(Anderson Galleries)的欧洲19世纪世纪经典油画;

布鲁塞尔的扎达画廊(Zada Gallery)的古老地毯和挂毯;著名法国密特朗艺术中心的雕塑;

日内瓦Aviva珠宝公司呈现的最大的猫眼翡翠、比利时的Leysen珠宝公司的价值五百多多万人民币的"幻想"缤纷手镯、法国著名夏德洛古董店(Michel-Guy Chadelaud)的19世纪古董家具……

艺术总监邢晓舟表示:上海艺术精品展打造综合性国际艺术博览会,最重要的是对参展商和作品的选择。

作为综合性国际博览会,于10月12日正式开展的上海艺术精品展,力求呈现古代、现代和当代的顶级艺术精品,作品和参展商并不在多,而在于是否在历史上或艺术门类中属于经典之作,是否能被国际性专家所认可。因此展览作品涵盖绘画、雕塑、古董家具、珠宝、银器等世界各地各种艺术门类,其中大部分以古代经典为主,约占60%以上,而现当代则为40%左右。

"我们的定位是最顶级、最经典的艺术品博览会,上海国际艺术精品展将成为一年一度的综合性国际艺术博览盛会。"作为上海国际艺术精品展览会的主席,尼克龙·莫里充满信心地告诉记者。莫里说,这个项目的实施实际上只花了一年的时间,但等待时机却花了3年。

而据邢晓舟介绍,此次上海国际艺术精品展实际是马西明·伯克与尼克龙·莫里两位主席共同投资的香港LOGO公司与上海展览中心之间的合作。LOGO公司负责资金和商业宣传,而上海展览中心则负责国内的手续申办、报批以及馆场的提供。

邢晓舟表示此次展览具有两大亮点,其一是现场交易,避免参展商只展,藏家只看,最终却在国外成交的惯例。海关人员将在展会现场设立专门的办公室,为买家提供专业的服务,方便买家。另外10月17日晚举办的慈善晚宴则是展览活动的重头戏,届时,各界名流每人6800元的宴会入场费在扣除宴会的基本承办费用外,将全部捐献给上海慈善基金会用于将来支助艺术教育等领域。

扎达画廊 挂毯 本报记者 杨琳 摄

夏德洛古董店 19世纪法国家具 本报记者 杨琳 摄

■收藏大家

徐展堂:结缘博物馆

⊙张秀娟

徐展堂

徐展堂,据说是"荟集中国文物最快、数量最惊人"的收藏家,也是全球五大收藏家中唯一的华人。他头顶上悬着的名号之多,几乎也可以达到他收藏的数量。不仅当选全国政协常委、中国香港特区筹委会委员,还执掌香港北海集团、新中港集团、城市巴士等24家公司,也曾经担任过香港柔道协会会长、亚洲柔道协会副会长,香港羽毛球协会会长、香港垒球总会会长。

祖籍江苏宜兴,1941年生于江西吉安,9岁时随父母迁居香港,16岁开始,徐展堂就逐渐涉足各类商业,从最初的餐饮、油漆、招牌、装修,直到最终让他声名大震的房地产业。在80年代奠定了自己商业的基础后,他又先后收购了香港老牌的中华制漆厂、香港城巴集团和英国伦敦城巴公司等。

徐展堂收藏的诱因,也正是要送几件"小"瓷器给生意上的朋友。极其偶然的开始,却让他的收藏爱好一发不可收拾。业余时间,他参观了世界各地的博物馆,成批地购买文物、艺术等方面的书籍,提高鉴别古物的能力和学识。此外,他也不惜巨资从苏富比、佳士得等拍卖会上购回许多珍贵文物,并委托资深专家在英、美、日等国广泛搜求精品。通过二十年来的积累,徐展堂拥有藏品五千余件,囊括陶瓷、青铜器、玉器、家具、牙角器等门类,总值约1亿美元,其中更不乏珍贵孤品,被誉为"世界十大中国文物收藏家"之一。单就其所藏瓷器而言,上至新石器时期的马家窑文化马厂类型和半山类型的彩陶罐,下迄清乾隆时期黄地青花云龙捧寿图六角瓶,时间跨度达、连续性强,堪称中国陶瓷史的"现场直播"。

徐展堂与博物馆的缘分似乎真的不浅。且不说他早年从各国博物馆里吸取经验,他功成名就后的故事,如果没有数个博物馆的映衬,恐怕也要黯然失色。最具盛名的是莫过于成立于1991年的香港徐氏艺术馆,是香港第一家私人博物馆,收藏有他的二千多件珍品,主要有商、周青铜器和历代陶瓷器、木刻、象牙及家具等,并附设有两个具有明、清时代特色的书斋,被公认为全球五大私人博物馆之一。

此外,他先后向世界7个国家和地区的博物馆捐赠过文物和相关资金,支持建设了以他的名字命名的中国艺术馆,像英国维多利亚和阿尔伯特博物馆的徐展堂中国艺术馆、澳洲国家艺术馆的徐展堂中国艺术馆、加拿大皇家安大略省博物馆的徐展堂中国艺术馆。在国内,他出资100万美元帮助上海博物馆建设新馆,并捐赠藏品设立了徐展堂陶瓷馆;还曾捐赠藏品给南京博物院、香港大学、香港徐氏艺术馆等。

■本周视点

新的艺术市场形态下的收藏思考

⊙左岸

如今的中国艺术市场正在飞速发展中,但是这样的上扬态势大多是投资的资本力量的拉动,而对于艺术这个部分,真正的收藏行为是支撑其永续发展的重要支撑之一,而在当前这样的热钱搅动力量过大的时候,如何去考量在新的市场境遇下的收藏的可能性和实施策略就尤其显得必要,这也是艺术北京艺术经济论坛举办的初衷所在,毕竟艺术有其远远大于资本增值之外的意义。

如今的艺术在市场的带动下正在经历一个全球化过程,而这个过程的引擎很大一方面是市场的动力。《美国艺术》杂志的主编Richard Vine认为艺术家大致可分为三个类型,一类是传统型的艺术家,他们强调艺术史的传承,包括艺术理念、技法等的传承;第二类是社会激进型的艺术家,他们要利用艺术来达到介入社会、批评世事的作用,批判的姿态很重要;第三类是创造者型的艺术家,就是要在艺术中不断强调创新。从艺术史本身来看,前两类的艺术家的作品在19世纪之前是很受尊重而且支持者众多的,他们比较容易拥有自己的市场。而在19世纪之后创新型的艺术家开始慢慢走红,因为新一代的买家在参与其中,双方的合力引导着创作和市场的走向。因为新一代的买家认为他们在商界和实业界是创新者,而他们认同自己的价值观,所以在艺术这一块他们觉得也要导入自己的价值趋向,所以一些新奇的创新的艺术创作开始被购买和热门,而如今这样的趋势正在不断加大。

《ART NET》杂志的主编Thomas Eller则从一个市场观察者的角度描述了全球市场的增长,据其数据库监控显示,从上个世纪80年代以来全球市场的主流艺术品价格几乎在这20多年中每年都是以10%以上的幅度在递增,他认为这一方面当然是因为艺术品的品质,但是不能忽视是市场和与之有关的各个环节的畅通和配合的力量。他们认为美术馆、学者和专业艺术杂志等力量的学术梳理和开发是很重要的工作,包括数据库的开发和艺术家档案等资料的完备,这个会提供一个支撑框架。而画廊、经纪人、拍卖行等环节的配合和发展则是在市场推广和价格系统的建立方面做出贡献的,而新的购买力量的加入也正在使这个系统产生着变化。另外他认为新的传媒系统比如互联网应该在艺术传播和资讯共享方面发挥很大的作用,降低运作成本和信息盲区,这个有利于市场的良性发展。当然作为市场本身的建议,他提出一个市场分级系统的模型,认为市场应该是有很多层级的,建立这样的市场体系会让各个层面的供需获得对接。

来自西班牙的策展人Javier Duero则是谈了多媒体艺术的一个发展现状,在中国而言多媒体艺术尚处在一个起步阶段,但是其在国际上的发展已经到了一个相对完备的地步,已经有很多的国家成立了专门的基金等来扶持这个艺术门类的发展,而越来越多的推广和展示活动也为其更大的认同奠定了基础。

这三位还有一个基本的共同点就是:他们认为在如今艺术家作为一个个体其流动性和文化身份已经很多元,很难再以单纯的国别去衡量和表示其艺术的价值,也就是说他们基本认为现在的艺术更应该放在一个全球化的框架下来思考。

■收藏之道

当代年轻中国画或成收藏潜力股

⊙姜长城

在如今的中国当代艺术生态圈中,似乎很难抛开市场去谈一个意义和价值的问题,因为资本正在用它自己的力量和逻辑参与着新规则的制定,那么我们也不妨就用投资收藏的角度去分析一下一些被低估的门类的未来可能性。

大体来看,被低估的含义至少包括以下指标:一个是价位——无论是类比还是自身近年价位参照都处在不合理的低位上;另一个是具备融入或者转化为市场流行股可能性;其三就是与生产和推广人群的知识结构及运作策略和模式相关。

当代年轻中国画家的艺术品就是这样的潜力股。

每个投资成功的人身上都被有意无意地加上了或大或小的光环,仿佛具有穿越时空预见未来的超能力,其实大多的人当初投资艺术品无非取决两大因素:一是自己喜欢,二是价位较低。另一种方式一般是通过组合购入,只要其中的几张上涨可能就足以赚回成本了,再涨就是纯利。当代年轻中国画艺术家的市场正处于这种状态。"受益"于之前不完备市场状态下对于中国古代书画和近现代书画的非正常运作,至今中国画市场的大盘都在盘整中,而一级市场规模和品质的限制也使其缺少抬升的底气,这就是造成现在市场状态的原因之一。但仍要看到,在当代年轻中国画市场中,并不缺乏优秀的艺术品,只是目前的价格受到了限制。

年轻艺术家如今处在大势看好的市场氛围中,从当代艺术领域的发源地——四川地区年轻艺术家群体的活跃中可以看出。实际上,在年轻中国画艺术家的作品中如今已有了一些颇具智性和人文关怀的艺术表达,无论是否以当下现实入画,画面所传达出来的韵味确是现代文化的思考和传达。随着中国大国崛起所带动的从本土到全球的对中国文化和东方意味的需求的增长,当代年轻中国画极有可能成为未来市场追捧的热点之一。

如果忽视所投资品类的制作者和运作者的分析,任何的投资人的资本投入都具备一定的盲目性。现在民间很多的专业机构开始着手推广年轻中国画艺术家的艺术,比如前不久开始的成都双年展就以"重新启动"为主题,以现代展览机制推广当代年轻中国画艺术家创作,并引导收藏以及价值重估为一体。这些方面已经开始了全新的运作机制。而年轻一代中国画艺术家的知识结构和接受信息的渠道已经与其前辈大不相同,在一个全新的艺术生态和市场结构中,他们与其他门类的当代艺术家一样,认同一个更加规范和国际化的平台而不是笔会、私下交易、关系带展等曾经部分存在的现象。

当然,任何市场的启动培育都需要一定的时间和条件,此外,每一个市场也都具有一定周期性,因此始终需要将市场的具体特点与风险意识进行打包,然后做出有关投资品类的投入、退出机制的设定和筹措。可以相见,当代年轻中国画家市场的未来的预期还是阳光灿烂的。

■天下藏物

"一寸紫檀一寸金"

⊙娄悉

紫檀镂雕勾云纹五开光坐墩

紫檀,可以说是木制材料中的贵族,贵到"一寸紫檀一寸金",让人免不了要震撼一下。紫檀的名贵其实很简单,一个原因是材料稀少,一个原因是制品工艺精湛。

它的稀少,首先因为紫檀属于热带常绿亚乔木,主要生长于南洋群岛的热带地区,其次是东南亚地区、我国广东、广西地区,高五、六丈,复叶、蝶形花、翼果,树种本身就十分的稀少。其次,因其生长期长达数百年,成材缓慢,且随着多年的探伐,成材大料极少。再次,因其木质坚硬,密度极高,纹理纤细浮动,温润柔和,色调深沉,显得稳重大方、美观,适于雕刻各种精致的花纹。用紫檀制作的器物经打蜡磨光不需漆油,表面就呈现出缎子般的光泽。

紫檀的热络,还要归功于明清两代皇室的大加推崇。据资料介绍,从明代起,紫檀木就已开始受到皇室的青睐,用以制作家具、摆设品,以致很快国内的紫檀木被采伐殆尽,还曾派人专赴海外采集。而到清代,这种喜好更是甚嚣尘上,尤其是紫檀家具,大多由内务府造办处所制,还有一些是由各地督抚进贡而来,一般形制巨大,不惜工本用料的大面积雕花,综合运用多种雕刻技巧,甚至到了繁复冗杂的地步,大概是要显示出清代皇家的"霸气"吧。

由于皇室、贵族对檀木家具的奢华追求,带动制檀技艺的高度发展,形成了紫檀家具艺术的一个高峰。紫檀制品,大到实用的成套家具,小到供人把玩的文玩器具,种类繁多,工艺多样,不易变形、难以磨损,可世代相传;同时,因其质地滑润、细腻致密的纹理,沉穆恬静的色泽,深受人们的珍爱。但随着紫檀原材日渐耗尽,上世纪80年代改革开放以后中国藏家开始真正重视紫檀家具收藏时,堪称艺术精品的紫檀制品已有相当数量流到国外藏家手中。时至今日,虽然紫檀制品持续走俏,但国内的珍品都已所剩寥寥,大有"有行无市"的趋势。