

2006年作《姐妹花》

1993年作《消费形象》系列之十一

■艺苑风景

祁志龙

祁志龙： 好卖不代表就是商业艺术家

◎严冰

政治波普、消费主义、艳俗艺术、后波普,直到最近推崇的“消费现实主义”,这些都是祁志龙身上的标签。从“消费形象”到“中国姑娘”,祁志龙作品的母题只有两个,却跨越了中国当代艺术的全部历史,与每一个艺术潮流保持了既紧密又疏离的暧昧关系,某种程度上他喜欢扮演预言家的角色。如他所说:“当代艺术史很难把我规避开,因为我始终在场。”而说到自己蒸蒸日上的市场价格,祁志龙表态:“我并不商业”。

短命的消费形象

1992年,祁志龙的创作开始于圆明园画家村。后来被称为“政治波普”跟“玩世现实”的风格是画家村群体当时最普遍的潮流。对政治人物的复制和改写成为主要的图示,而绘画语言上的扁平化也成为消解严肃性的手段。

祁志龙的消费形象看似符合所有有政治波普的元素,但艺术家认为事

实恰恰相反:

“1992到1994年,我画消费形象。但是跟政治波普有很大区别,跟如今仍然有人在画的消费形象也有根本区别。消费是我对政治波普理念的反抗。在我看来,政治波普是与意识形态的对抗,导致了它自身成为另一个意识形态的神话。而未来肯定是开放的社会,所有意识形态在将来都可以被消费。在这一点上,我的消费形象正是要消解政治波普的。”

在画了大约20张“消费形象”之后,祁志龙决定放弃。不被理解,是祁志龙结束短命的消费形象的原因:“我面临这样一个困境,总有人把它类比为政治波普。这从另一个方面说明我的作品是全新的。陷在政治情节中的人们没有想到90年代中国的变化快,政治性的东西很容易就被消费文化吃掉了,这验证了我的预言和前卫性。”

体验“艳俗主义”

如祁志龙的预言,商业和消费果然在20世纪90年代中期的中国成为最大的诱惑之源。文化曾经面临的困惑被商业消解,而与意识形态对抗的价值,甚至在对抗中产生的新的意识形态都变得不再那么理直气壮。于是,大约在1995年,圆明园聚居的一些艺术家开始以画萝卜白菜为主题作庸俗艺术,并且以革命运动的形式讨论政治波普之后是什么?这种“大白菜主义”由于其模仿民间艺术的艳丽颜色、描绘大众通俗易懂的庸俗现实而被定名为“艳俗艺术”。1996年的“大众样板”和“艳装生活”展览,确定了艳俗艺术作为艺术现象存在的地位。

与此同时,1995年,祁志龙告别了消费形象,开始画一系列以穿军装的女孩形象为主题的“中国形象”。换上泳装,被军装重新包裹起来的女孩依旧时尚而矫情,祁志龙没有抹去女孩脸上妩媚一笑,政治符号的中性军帽和辫子的组合增添了画中不同于艳俗的暧昧感。他这样描绘他当时的创作:“不像消费形象,女孩不是使用公共的流行符号,而是我脑海中的形象。我所要解决的问题就是,如何把她以当代性呈现出来。人物必须是有些暧昧的,包括笑的样子。在这种手段下,我的想象符号实现了这种转变,而这恰恰暗合了艳俗的特点。”

“没有说法我画不了画”

祁志龙的“中国姑娘”和艳俗艺术本就保持有距离。2000年之后,祁志龙经历了一段从艳俗到浪漫主义

的回归。还是那个中国姑娘,但是收敛了讥讽的笑容,笔触里掺杂时间的痕迹,由反讽的姿态走入温情脉脉。

当时张晓刚也在画虚化怀旧的肖像。在祁志龙看来,张晓刚是80年代伤痕美术的集大成者,他把伤痕的现实主义绘画转变成观念绘画,把伤痕转化成当代语言,使得符号化的老照片形象成为对中国大时代的灾难性的总结。而祁志龙的中国姑娘则是浪漫主义的,或者说是对象欲横流的社会中流逝的浪漫主义的重新诠释。

祁志龙关心对于绘画风格和“主义”的遣词造句,对于词语背后透露的信息具有较敏锐的洞察力,善于运用微小绘画语言的转换来缔造理论上的转型,从这方面来说,祁志龙是一个视觉理论家。但是,他决不是咬文嚼字,也不欣赏自命清高的文人学术,他需要的是给自己正在做的事情一个“说法”:“没有说法我画不了画,找不到说法,画就不明确。”

“当代艺术越来越江湖”

随着艺术市场兴旺,商业开始独立于学术,成为艺术家的成功的另一个标准。祁志龙一直未能参加威尼斯双年展等大型国际学术展览为憾,但这并不妨碍他的作品在市场的稳步上升。祁志龙这样理解自己的市场:“在商业上,我的境况还算不错。不过学术展览参加的不多,也影响了我的商业发展。什么是学术?当代艺术如今没有完整的学术体系,越来越江湖。学术跟参展没有直接关系,而在于一个人在中国美术史上出现的时机和影响。”

“我的中国姑娘是好卖的形象,但要看好卖怎么理解,是什么标准?我认为主要还在于作品传达的价值和质量,除了技术之外,和它的人文质量有很大关系,也跟作品产生的时代情况有关系。比如说,现在创作的政治符号形象就少有人文质量,或许就仅仅因为好卖。我不再画政治符号,这一点上我还有一些知识分子性存在。从学术的层面讲,我的消费形象就是对政治符号形象的终结。”

祁志龙的成功,在于他熟练地发掘了属于自己的符号,并且赋予符号以强大的理论依据,他各个阶段的转变恰如一个时代的预言家,切中当下社会文化的脉搏,又保持了暧昧的距离。而如今中国当代艺术正在逐渐摆脱后现代主义的控制,尝试着揭示中国当代存在的另一种现实以及批判现实的可能性。这会不会再次印证祁志龙的预言?

祁志龙作品历年拍卖成交价格前10名(截至2007年11月15日)

排名	名称	估价(RMB)	成交价(RMB)	拍卖公司	拍卖日期
1	2006年作 姐妹花	480,000-580,000	1,760,000	北京保利	2007.5.31
2	2006年作 梦露和女兵	520,000-620,000	1,650,000	北京保利	2007.5.31
3	1992年作 消费者图像	413,500-578,900	1,687,980	NY苏富比	2006.3.30
4	1993年作 消费形象系列之十一	636,000-848,000	1,526,400	HK苏富比	2006.10.9
5	1998年作 女子像	550,000-650,000	1,320,000	北京保利	2006.11.21
6	2005年作 中国少女系列	450,000-550,000	1,078,000	匡时国际	2007.6.2
7	1995年作 女兵	280,000-320,000	935,000	北京保利	2007.6.1
8	2006年作 偶像 No.3	240,000-260,000	935,000	北京诚轩	2006.6.6
9	1993年作 消费形象,十四号	774,000-1,161,000	789,480	NY苏富比	2007.3.21
10	1993年作 消费形象,十三号	774,000-1,161,000	743,040	NY苏富比	2007.3.21

■当代艺坛

涂志伟： 穿越宏大雄浑的历史之旅

◎本报记者 杨琳

旅美画家涂志伟1月6日在上海刘海粟美术馆举办了一场涂志伟旅美油画展。这次展览不仅展出涂志伟自上个世纪90年代起创作的大量肖像、人体写生作品,还有其早期获得美国IOWA美术沙龙金奖的哲理性观念组画《眼中黑洞》。最令现场观众为之振奋和流连的是涂志伟近两年来陆续完成的表现中国重大历史事件的5幅恢弘历史大作《肢体语言》组画《舞乐,编钟,古音》《手,木筏,黄河》等,画面高两米半,长八米,其宏大雄浑的气势和创作手法让现场观众为之震惊。

全美油画家协会华人主席第一人

涂志伟,1975年毕业于广州美术学院油画系,1978年考入广州美术学院油画系,成为中国文革后第一批硕士研究生。1987年到美国德瑞克(DRAKE)大学攻读硕士研究生学位,并从此开始了长达21年的旅美职业艺术家生涯。1993年涂志伟加入全美油画家协会,2000年起担任该协会常务理事和艺术评委会主任。2004年7月,涂志伟以全票当选为全美油画家协会主席,成为世界上华人担任这一油画权威组织主席的第一人。

据涂志伟介绍,全美油画家协会是全美最大、也是规格最高的画家协会。入会标准是必须参加过3次大展,全国性1次,地方性的2-3次。目前已有4000多名会员,其中华人艺术家不到40位,能成为该协会会员实属不易。

涂志伟作品《编钟》

涂志伟部分作品画廊交易记录

作品	创作年份	金额(美元)
《七步诗》	1994	10万
《反弹琵琶》	1995	15万
《虞姬舞剑》	1998	13万
《唐代乐舞》	1999	17.8万
《歌舞升平》	1999	13万
《昭君叙汉》	2000	16万
《贵妃醉酒》	2002	15万
《敦煌双人舞》	2003	16万
《敦煌双人舞》	2004	16万

于他来说已经没有任何问题,只需要专心创作了。

他对记者说,卖画在西方并不可耻,相反是很正常、很普遍也是很令人尊重的事情。正如他的美国研究生导师所说的,一个画家靠卖画就能生存并继续支持自己的创作就是天堂般的生活。对于自己的作品在美国卖多少价格,涂志伟毫不避讳地告诉记者,其价格在美国市场上属于较高行列(包括华人和西方艺术家),一般50-60cm大小的肖像、人体写生都卖到20万人民币左右。

卖画是很令人尊重的事情

涂志伟表示:“很多艺术家都避讳说自己在靠卖画为生,认为这不光彩,其实这只是东方人的思维。”他告诉记者,他刚到美国的时候也是如此想,然而生活的压力不得不让他寻找出路,除了学习绘画还要学习英文,于是卖画是他生存下去的唯一本领,也是他的终生追求。目前,他的中国历史题材绘画、敦煌题材,还有中国人像(包括少数民族肖像)在美国已经广受好评。1993年开始,很多画廊都开始找他买画或卖画,于是生存对

未来,涂志伟计划在十年左右的时间里完成十件反映中国重大历史事件的大幅油画作品,其中就包括此次已经完成并展出的《肢体语言》组画《手,木筏,黄河》、《背,长城,月亮》、《头,书卷,大坑》、《脚,兵马,大地》和《舞乐,编钟,古音》。此外,其余5幅目前还在酝酿之中,涂志伟透露,创作内容将涉及中国历史上修建皇宫、皇陵,楚汉相争,唐代社会与佛教,敦煌艺术宝库等宏大历史题材。