

顾德新：沪申画廊的空间成为他最出色的作品

我关心很多概念,比如社会角色,权力,艺术家,艺术品,观众和机制。有了这些概念,我发现观众都是用他们自己的方式去解读艺术品的,我希望给观众提供一个没有语言障碍的空间。”
——顾德新

◎本报记者 邱家和

6月21日,上海沪申画廊将举办一个特殊的展览,著名中国艺术家顾德新的个展。这已经是这位艺术家在沪申画廊举办的第三个个展。像他过去的两次个展一样,这次的展览也是以展览开幕的日期“2008.6.21”命名。在中国当代艺术家中,顾德新是在“85新潮”中就崭露头角的老将,但他从不接受媒体采访,而他本人的作品,从当年的“新刻度”到后来的装置作品,始终是舆论关注的焦点,这也令他平添了神秘的色彩。怎么理解顾德新?怎么进入艺术家在作品中构筑的奇妙世界?也许,他和沪申画廊的三度合作,给我们留下了一个不可多得的观察角度。

与沪申画廊的三度合作

顾德新与上海沪申画廊的关系可以说是一段传奇式的故事,他在2005年与2007年,先后在这个坐落于上海标志性的街区外滩的空间做了两次个展,给观众留下了深刻的印象。以装置作品著称的顾德新,每次个展都让人耳目一新,用沪申画廊艺术总监、策展人陈浩扬的话来说,一般的装置艺术家,往往把沪申画廊的当作自己的作品的展示空间,而顾德新的装置作品与众不同之处在于,他是把整个沪申画廊的空间当作自己的作品加以整体的利用。

顾德新在业内有很高的评价,被

顾德新档案

1962生于北京,1987成立“触觉艺术小组”。1988停止“触觉艺术小组”活动,与陈少平、王鲁炎组建“新刻度小组”。1995解散“新刻度小组”。1989参加《中国现代艺术展》以及巴黎蓬皮杜艺术中心的《大地魔术师艺术展》。1993参加先后在柏林文化中心、荷兰鹿特丹艺术中心举办的《中国前卫艺术展》,以及在香港艺术中心举办的《后'89中国新艺术展》。

普遍认为是中国观念艺术最前沿的领军人物之一。据陈浩扬介绍,他曾经是一个塑料制品厂的工人,最后自学成才成为一名艺术家。从艺术家的个人档案来看,在上世纪80年代与90年代之交,中国当代艺术确立他的国际声誉的年代,他参加过中国当代艺术走向国际学术界的所有最重要的展览。陈浩扬指出,顾德新在中国当代艺术圈中有着独立的身份,因为他的充满沉思和倾注了感情的装置作品而获得声誉。作为一名艺术家的最重要的主张,他相信,观众对给予艺术品意义是处于中心地位的。用顾德新的话来说:“我关注的是我自己和他人之间的关系,集体的和个体的,以及人们是如何在社会中成为他们自己的。我关心很多概念,比如社会角色,权力,艺术家,艺术品,观众和机制。有了这些概念,我发现观众都是用他们自己的方式去解读艺术品的,我希望给观众提供一个没有语言障碍的空间。”

沪申画廊有着特别的空间

沪申画廊有着特别的空间结构,顾德新的作品总是别出心裁地利用这个空间结构来表达他的主旨。那么,沪申画廊的空间特别在哪里呢?那就是它的被门柱包围的中庭,以及与浦东的摩登建筑隔江相望的沿街的窗户。

在前两次展览中,沪申画廊的中庭以及沿街的窗户,都被顾德新巧妙地利用过。顾德新在沪申画廊的第一个展览“2005.3.5”,用术语式的专业语言表达,就是以极为纯粹的方式集中体现了对物质属性及属性关系的实验态度。艺术家使用了大量的苹果、香蕉作为基本材料,还有一系列关于捏肉的照片和新近的数字作品,促使观者反思作为人类基本属性的腐烂和美感两者之间的矛盾。展览借此提出了一些人们平时很少考虑的问题:通过目睹描述自然与人造过程的关系的自然循环,我们的不朽在何种程度上受制于时间?艺术作为一种意识形态在何种程度上依赖制度来规范它的存在?

沪申画廊变身为公共空间

在2007年的个展“2007.4.14”中,顾德新致力于改造整个画廊的空间观感:场地内油漆过的平滑地面完全被人行便道上老式地砖覆盖着,从画廊的门口开始以25度角向上笔直延伸至临江一侧的窗台;这个600余平米铺满具有上世纪70代特色地砖的地面在观众的脚下,江对岸的楼宇图像,确切地说是天赐的光芒引导着人们走向画廊空间的尽头。展览的策展人曹维君对此作了如下的描述:在这块充满张力和悬念的地面上,分布着大大小小27个排水井,上边覆盖着铸铁或水泥制成的井盖。它们形态各异,都是在街上随处可见的。

这有一种如同走在室外人行便道上的现场感。此时画廊已不再是展出通常意义上的艺术品的地方,顾德新把它演绎成了一条方向未知的通道。与大部分型号稍小的井盖相比,长达20余米的位于画廊北侧墙体脚下的铸铁排水沟和与之对应的在中庭大理石柱旁由水泥铸成的排水沟则令人联想到更加强烈的如同走在马路上的现场感。从窗口回望,人行道一样的地面,昏暗的灯光和十几根柱子使画廊的整个空间看起来有些象个老式火车站的候车室,只是人去楼空。

尤其值得注意的是画廊中庭的空间,给改造造成了一个湖蓝色的池塘,上面是艺术家撒放的密密麻麻的假苍蝇。曹维君认为,这个池塘的设置对整个空间在维度上增添了多样性,并在色彩、材料和质感上与四周的坚实坚硬的地面产生了强烈对比。尤其是硅胶池表面折射出的外滩三号四号楼至七楼中庭空间的景象,中庭空间的倒影这时在半透明硅胶池里则是反过来的纵深向下的效果,有如梦到地狱一般的心境。展览颠覆了观众对沪申画廊以及由此而来的对艺术空间的空间感觉。

灵感来自电脑游戏

至于这次名为“2008.6.21”展览,据陈浩扬介绍,取材于电脑游戏“模拟城市”(Sim-city)。这是一个1990年的模拟游戏,重点是建立一个虚拟城市。根据游戏规则,玩家先要指定一块地方作为商业的、工业的或住宅的产权,然后他们将被给予资金去发展一个电网和运输系统,以培育出一个可运行的城市框架。这个游戏的目的是为了连线基础设施和物资,战略性地实现一块领域的最大程度的繁荣和效率。在这个游戏的背后是确保生存的长远目标,因此,这个虚拟的城市的形成不仅仅是一个乌托邦的追求,而且是一种具有最强的资本主义逻辑的模式。

在这个装置作品中,顾德新利用镜子、三个大型建筑模型、影像和电脑打印在画廊的现实空间内制造出虚拟的城市空间。陈浩扬指出,三个大型建筑模型的安置完全改变了画廊空间的尺度,这个已经被中产阶级化了的文化场所现在被悬置了。通过在建筑模型上安装镜子,顾德新混合了中庭中的绿色大理石和木头柱子以作为一个被增加了的视觉元素,将观众置换到了一个介于人工的、想像的、同时也是极度物理的环境中。陈浩扬认为,他是用反讽和戏谑的方式质疑我们对发展和力量的痴迷。画廊空间的功用并不仅仅是为了提升艺术品的阅读或相反的,顾的目的是为了挑起两者之间的分裂,因此要求观众去沉思他们内在的矛盾。否定了那种只向公众传递单一的意义的期望。

穆家善：中国绘画注重当代性和国际性

◎本报记者 邱家和

近日,《海外中国传统的守望者——穆家善中国书画国际巡回展》(上海展)在上海美术馆举办。这次展览是今年2月4日由世界银行在美国首都华盛顿开始的世界巡回展的一部分。展览展出了旅美艺术家穆家善的80多幅作品。

在接受记者采访时,穆家善表示,世界银行为艺术家举办展览,所有的作品要由他们的专家挑选。和各地美术馆的挑选标准不同,他们的专家是世界级的,所以要求比较高:一是要有文化代表性,有民族特色;二是作品要有国际性,应该使用国际性的绘画语汇;三是作品既要有思想内涵,又不涉及政治。相对来说,虽然也强调学术性,但不像美术馆那样强调实验性、探索性。而穆家善被世界银行选中,在华人画家中还是第一个。

当然,此次在上海的展览,穆家善还在2月首展的基础上是加了一些作品,那就是其中的一个特别的单元:学生时代的作品。穆家善1961年生于江苏省赣榆县,7岁起受酷爱书法的祖父影响,喜欢上书画。1981年经陈丹青岳父引荐拜齐白石弟子陈大羽教授为师,1995年经范扬引荐拜人物画家范曾教授为师。1983年考入南京艺术学院,1991年攻读南京艺术学院中国画硕士研究生课程班。这些学生时代的作品就是当年的纪念。此外,1986年在上海举办首次《穆家善个人画展》,清新的画风和独特的艺术风貌在上海画坛引起反响。穆家善希望这组学生时代的作品能够唤起当年参与他艺术生涯的第一个个展的师友们的回忆。

穆家善在美国不仅是著名画家,也是一位著名的艺术教育者,现任美国亚太艺术研究院院长、美国蒙哥马利学院中国画教授。也是厦门大学、上海大学、上海戏剧学院多所内地著名大学的客座教授。1995年他应美国三大美术学院之一的马里兰美术学院邀请赴美讲学举办个人画展,在美国上流社会和学术界引起反响,定居美国华盛顿。1998年在著名美籍华人陈香梅女士和中国大使馆的鼎力支持下,穆家善联合48位亚洲一流的画家、书法家、歌唱家、舞蹈家、作家和众多的艺术教授、文化学者共同创办了美国亚太艺术研究院。研究院董事局聘任陈香梅为主席、张仃为名誉院长,穆家善为首任院长。

美国亚太艺术研究院的创立改变了中国艺术家在海外单打独斗的孤立局面,穆家善率领着亚洲杰出的艺术家以群体的实力冲击影响着西方艺坛。做为唯一获得中国教育部第三届“春晖计划基金”的旅美艺术学者,穆家善先后应邀为哈佛大学、耶鲁大学、波

斯顿大学、马里兰大学、维康大学、马里兰美术学院等28所美国著名高校的研究生讲授中国书画艺术。应邀赴北京大学、清华大学美术学院、南京大学艺术学院、厦门大学艺术学院、西安美术学院、上海戏剧学院、上海大学艺术学院、南京艺术学院等50余所高校学巡回讲学。被美国政府三次授予联邦“教育家奖”的穆家善曾获得《美国二十世纪成就奖》、《杰出亚洲艺术家奖》、《华盛顿猫熊雕塑彩绘艺术设计大奖》、等十余项国际大奖。从上世纪80年代起,穆家善先后在中国美术馆、中国画研究院、上海美术馆、江苏美术馆、香港中国画廊、日本岐阜美术馆、美国马里兰美术学院、联合国世界银行艺术画廊以及世界各地美术馆、美术学院举办28次个人画展。

在全球化的语境下如何继承发扬中国的绘画传统?穆家善指出,一定要在传统的基础上有所创新。既要讲民族性,也要讲当代性、国际性。他特别强调了中国绘画传统一定要革新,要吸收国际绘画语言,吸收西方的绘画构成以及创作观念。具体而言,要在坚持中国画特有的散点透视的特色的同时,吸收西方焦点透视的手法;要学习西方的色彩表现,探索“泼彩”的表现方式;要在中国画水墨的基础上用好用水。南齐著名画家谢赫总结的“六法”没有提到“水”,刘海粟加了一条:“水”,但还只限于“泼水”。此外,他还指出,当代艺术强调材质的探索,这也是中国艺术家值得关注的。

著名旅美画家穆家善

秋高气爽

烟村四五家