

艺术茶座

艺术需要刷新常识,打破常规

——王远抽象画三人谈

安 那

应2017上海艺博会特邀,华东师范大学美术学院教授、博士生导师,现当代艺术中心副主任王远历年创作的抽象画作品将在上海艺博会亮相。这也是上海本土顶级抽象画家的作品近五年来首次在上海艺博会公开展示。

王远先生长期致力于当代艺术、绘画、涂象艺术的研究,曾80余次参加国内外重要学术活动和展览,在主流媒体发表学术论文百余篇。曾多次担纲国内外重要文化艺术活动的策划和评审。曾应邀参加圣彼得堡第十三届国际大师艺术展,并获得俄联邦杜马文化委员会颁发的国际大师级荣誉。有个人画册和学术专著出版,曾荣获上海市第十一届哲学社会科学优秀成果奖。上世纪九十年代初,王远先生的绘画创作逐渐由具象蜕变为抽象,并且选用三角形画框这一独特的展示方式。此次在艺博会展示的作品就是他历年来的优秀代表作。下面策展人韦亦佳、国际知名的Elite画廊总监Janey和王远先生就王远的艺术创作做了精彩对谈。

▲王远教授与他的三角形抽象画作品
►天花 (油画) 王远作

韦亦佳(策展人):王远先生是我熟悉和尊敬的艺术家。上世纪九十年代初,王远先生的绘画创作逐渐由具象蜕变为抽象(此前他的具象绘画就有平面和构成的倾向),并且令人意外地选用三角形画框。这条陌生而有魅力的艺术之路,给他带来新的体验,新的机会,新的空间,新的构想。这是他对视觉艺术的历史广泛深入研究后的理性选择,也是艺术家的性格性情、阅历学养、审美趣味形成的自然向往。

如同立体主义绘画产生的意义不仅在于将多个观点的物象置于同一画面一样,选择三角视窗的意义也不止于画框外形的标新立异,而是在于对几乎与生俱来的恒定“看法”的质疑与突破,在于冒险打开一扇未知视窗的勇气,在于执意要用自己的眼睛观看世界的坚持。三角画框,颠覆习见,形成视觉冲击。但端庄的正三角会给人凝稳静穆之感。令我们联想到端坐的佛陀,静立的雪松,庄严的祭坛,无言的山峰。在室内陈列,有别致之美,无违和之虞。如《万牲园》,画框轮廓造型凌厉,但艺术家营造的框内气象却波澜不惊,宁静致远,五色氤氲,情思缠绵。

画面富于变化又内蕴丰满:或如星云密布,深邃悠远;或如万类争荣,生机无限;或如御风俯瞰,辽阔壮观;或如幽探深微,精妙敏感。画框与画框还可依据空间和色调任意拼接,有装置的意味,有壁画的气势。无限的可能,无尽的解读,常给人新鲜的美感,意外的惊喜。又如《天花》,别开生面。

Janey(Elite画廊总监):创新的艺术作品与独特的艺术个性,一个显著的特征就是反常。刷新常识,打破常规,这会确立艺术家作品的识别度。艺术家也要创立品牌,有助于为美术史添砖加瓦,有助于实现市场价值。

韦亦佳(策展人):艺术家的品牌就是其风格与个性。如吴冠中所说,是艺术家的背影,自己看不见。水到渠成,自然而然。构成品牌的要素之一是独辟蹊径。王远先生不仅透过与众不同的三角视窗探究万象,表露心迹,驰骋幻想,绘画过程也有许多“无法无天”(王远语)的尝试与历险。

比如用“自身也运行”(王远语)的中国水墨蘸取西画油彩在画布上随心勾勒,让灵动变幻的彩线笼罩色块,弥漫画

面;比如不预设终极的创作图式,尽情享受“一丝不苟乱涂抹”(王远语)的绘画过程,任由笔触随自己的思绪和心境游走,让无趣的表象逐渐隐去,让意象和精神逐步凸现,由偶发和不确定孕育画面的蓬勃生命和无限想象。

比如直接从自然物的色彩布局汲取灵感,使色调更为神秘微妙、色谱更为丰富宽广。

Janey(Elite画廊总监):王远先生喜欢将自己的作品称为“涂象”艺术,与抽象艺术比较,这个称谓有什么特殊的含意?

王远(艺术家):抽象艺术大多简洁,概括,色彩对比强烈,有很强的视觉冲击力。而我的抽象创作更接近“涂象”艺术。我喜欢一丝不苟地乱涂,这种一丝不苟是出于对文化的尊重,而乱涂则是本能的需要。作品描绘的事物起初可能是具体的,由于不断遮盖,线描层层叠加,变得越来越轻浮、暧昧,而这些或隐或现的线描看似一丝不苟,走向却随心所欲,抽象形体如展开的蝉翼,像透明的水,流动着愉悦而不确定的神态,给观众继续想象的空间。这种“涂

象”更能拉近你,让你贴近画面去揣摩纷乱复杂线描中的事物。

韦亦佳(策展人):我的理解:在这段话的语境里,抽象偏于理智,涂象偏重本能;抽象偏于结论,涂象偏重过程;抽象偏于经营,涂象偏重随性;抽象偏于冷峻,涂象倾向温润。这在他的作品中可以得到印证。

“一丝不苟地乱涂”,看似矛盾的准确概括。以诚实的态度,用严谨的画笔,随意识的流动,借想象的双翅,听感性的指引,去表现自己飘忽不定,稍纵即逝的感觉、情绪、冥想、记忆……随意中有禅意,偶然中蕴必然。

我想建议王远先生用他乐道的《道德经》中的“三生万物”作为展名。因为他作品中新的图式、新的技法、新的理念、新的意象都源于三角。三角视窗,可能有悖“常道”,但是合乎大道。

Janey(Elite画廊总监):我相信,有新颖的学术命题,有别致的视觉作品,有周密推介预案,有得体的展陈设计,这个展览定会引人瞩目,在艺博会取得应有的效应。

艺讯速递

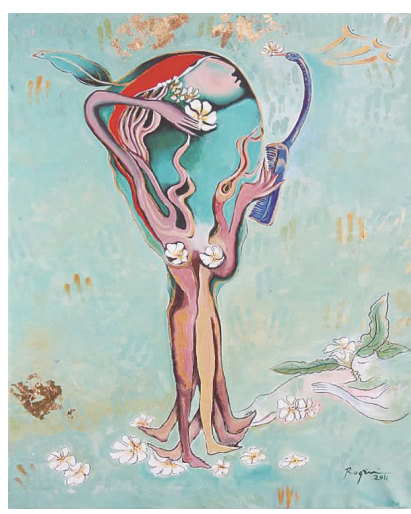
尼泊尔画家在王小慧艺术馆办展

尼泊尔当代最著名画家、艺术家、国家美院院长拉吉尼·乌帕迪亚·格雷拉在中国的首次个人画展日前在苏州王小慧艺术馆举办,这也是她在全球的第60场个展。

拉吉尼的作品充满了想象力,传递了人类的情感,反映了对自然的追求和对生命的向往。作品准确地把握时代的精神,运用独特的语汇形制,匠心独具的民俗式样,以及取材于大自然的色彩元素,呈现出当代尼泊尔社会的视觉风貌,引人入胜、打动人心,成为受多元文化启发而进行创作的象征性艺术家。近30年来,拉吉尼分别在德国、波兰、英国、意大利、印度、日本等国家和地区举办过50多场个人展览和联展。作品被尼泊尔比兰德拉国王美术馆、世界银行加德满都办事处、印度勒克瑙美术学院、日本福冈市福冈亚洲艺术博物馆和英国布立德福德博物馆等机构和私人收藏。

这次展示的拉吉尼新作品系列归结为《愿望》主题,近50幅作品创作灵感大多来源于作者2015年9月访问我国成都和北京

时的所感所悟。展览由王小慧艺术馆和苏州天马文化传播有限公司举办。

▲尼泊尔画家拉吉尼·乌帕迪亚·格雷拉的绘画作品

源远流长山水情艺术展举行

张 文

《源流—两岸当代水墨——乐坚 韩训成 双人展》日前在黄浦区建国中路上海壹号美术馆举行,展览至2017年10月25日结束。

本次展览汇集了乐坚、韩训成两位艺术家每人20幅作品,都是两位艺术家近期的佳作,体现了两位艺术家的继承传统又局限于传统的创作成果。

乐坚1961年出生于上海,是改革开放后上海大学美术学院中国画系首届学生,长期以来进行了多方面的艺术探索。他毕业后进入上海人民美术出版社,编辑了《中国美术分类全集》、《艺苑缀英》、《关良全集》等受到学术界高度赞赏的大型美术图书。在无数的艺术探索中,乐坚的绘画实践诚然也为传统和创新两端提供了新的个案文本。一方面,乐坚以传统中国画的笔墨语言,在传统的中国画的材料与载体宣纸上再造了一个师法自然又心源既得的“胸中丘壑”,意境浩然。与此同时,他的图像语言的演绎,在与禅意和诗性相贯通的意境表达基础上,有着更宏观的一层架构。近年来,乐坚的“山水系列”形成规模,或六尺整张、或镜片斗方,取法宋元、博采明清,更不避对传统的深究,在传统法度中见新的意蕴,以当代胸襟拥抱传统。

韩训成1960年出生,现居中国台湾地

区高雄市,16岁师承墨荷大师刘子仁习画,至今画历四十年,个展展出四十余次,功底扎实。1990年韩训成开始进行专职创作,用近十年时间在中国台湾地区进行写生,并于2001年在北京“爱我中华国画、油画大赛”中荣获银奖。2012年获邀参加沈阳故宫举办的《台湾山水之美》个展。

韩训成1996年开始钻研泼彩技法,历经二十年反复实验,克服传统媒材的局限,精进古人较少论及的用水之法,辅以薄色多染,创造出生动的新层色彩,又发展出泼金泼银技法,在画面中展现出立体鲜活的光影层次。这也是韩训成山水画的一大特征,也是他对中国古典绘画的突破。

▲秋后群峰 (中国画) 乐坚作

◀清静生妙香 (中国画) 韩训成作

“古为徒—杜小荃花鸟作品展”在上海吴昌硕纪念馆举行

为纪念海派宗师吴昌硕先生逝世90周年,由农工党山东省委、农工党山东省书画院、上海吴昌硕纪念馆主办的“与古为徒—杜小荃花鸟画作品展”日前在上海吴昌硕纪念馆举行,同时还发行了新作《杜小荃花鸟作品集》,“与古为徒—杜小荃中国画学术研讨会”同时举行。杜小荃是近年来脱颖而出的山东籍青年画家,他学习海派艺术,对研究吴昌硕书画做出了很大努力,取得了可喜的成就。吴昌硕曾孙、上海吴昌硕

纪念馆执行馆长吴越对杜小荃学习海派艺术、研究吴昌硕画风所取得的成就给予了较高评价。来自全国的美术机构及专家学者对杜小荃提出的“以古为新”的学术观点,“与古为徒”的承传方法做了热烈讨论。对与会者提出的“尊重传统”的一脉相承的历史经验,“革故鼎新”汲取西风的学术论点给予了新的辩证论述。对杜小荃传统的绘画观点与学术追求给予了相对肯定。著名美术评论家葛本山先生主持了研讨会。

“朱鹮艺术馆”揭牌暨“朱鹮之恋”艺术展举行

日前,“朱鹮艺术馆”在宝山区大场科技创意园举行揭牌仪式,同时展览了数十幅以朱鹮为描绘主体的作品。

上海大学耕乐堂文化工作室创办朱鹮艺术馆,特邀多位优秀艺术家,创作了数十幅风格多样、色彩缤纷、以朱鹮为主体的画作,意在通过《朱鹮之恋》艺术展,强化人们保护朱鹮、保护生态、推进生态文明建设的意识。

为了创作优秀的朱鹮作品,她曾深入洋县体验观察,乃至于她的作品中对朱鹮不同季节羽毛的变化,都有独特的表现。

《朱鹮之恋》艺术展由上海大学文化传播研究中心、陕西汉中市文联、上海大学耕乐堂文化工作室、朱鹮艺术馆共同主办。展览首日为嘉宾专场,随后对公众开放,京沪数十位文学艺术专家参加了揭牌仪式并参观了展览。展览将延续到9月30日。

▲温馨(重彩水墨) 宋玉创作

空间艺术

上海将诞生最具规模的瓷器艺术空间

申窑艺术中心集博物馆、工作室、创作机构、教育课堂于一体

宗 和

▲陈古魁的釉里红作品

▲申窑烧制的与众不同的窑变釉作品

闻名艺术界的申窑明年春天将在上海嘉定建立申窑艺术中心,为公众体验和享受瓷器艺术的独特魅力提供一个重要的空间。新建立的申窑艺术中心建筑面积达2万多平方米,有瓷器博物馆、艺术家工作室和多个陶瓷艺术展厅、陶瓷教育课堂、陶瓷艺术交流空间,将成为上海最具规模的瓷器展示、教学、研究、创作的专业场所。

烧窑最终靠的是“上帝之手”

申窑的创始者罗敬频,在一次景德镇之旅之后,开始设想将制作瓷器的高岭土从景德镇运到上海。1999年,他召集了他的艺术家朋友们在嘉定开设一家瓷器工作室。几年之后,罗敬频将他的工作室命名为“申窑”,“申”是上海的意思。罗敬频开始了申窑的运作。

玩过陶艺的人都知道,烧窑最终靠的是“上帝之手”。在高温的气氛中,器型的完整、釉料的流淌与还原是最不确定的。但就是这种不确定性,构成了陶艺的魅力,对艺术家形成难以抵挡的诱惑,也对申窑形成一次次挑战。

最终,申窑获得了成功。这个成功包括两个层面,第一个层面在艺术创新上,签约画家创作出一大批具有现代审美趣味的陶艺作品,使油画国画的表现技法在陶艺上获得全新效果。第二个层面在文化的影响力上。申窑的作品一面世即令中国陶艺界耳目一新,连景德镇的艺术家也从中获得诸多启发。

一度对单色釉十分入迷

罗敬频一度对单色釉十分入迷。单色釉也称一色釉、纯色釉或一道釉。由于瓷釉内含不同化学成分,瓷器烧成后就呈现出不同的单一色泽,有青釉、红釉、黄釉、黑釉、绿釉、蓝釉和白釉等。中国瓷器的釉彩始于单色釉,而单色釉

又与我国古代道家所推崇的“道法自然”的思想有关。

在我国宋代,单色釉瓷器进入了蓬勃发展时期。特别是到了清代康熙、雍正、乾隆三朝,单色釉瓷器的发展达到了鼎盛期。单色釉瓷器胎体优雅、流畅,釉色纯正、明快。有些单色釉瓷器经过高温窑变,釉水自然流淌或变色,呈现类似抽象画的效果,在光照下更是精美无比。

罗敬频开窑试烧就吃足了苦头。不同颜色釉料的呈色剂是不一样的,对温度与时间的要求也不一样,上下相差几十摄氏度,或者窑室还原时气氛不对,都可能导致窑变不到位,颜色呈现不尽如人意。尤其是一件看似完整无缺的瓷器,留下一个缩釉点,白璧留瑕,前功尽弃。

经过一番痛苦的磨难,申窑烧出多批单色釉瓷器,有青釉、红釉、黄釉、黑釉、绿釉、蓝釉和白釉等。在器型上也有突破,吸收了一些当代雕塑的元素和日本陶瓷的语言,但整体上保持了中国的风格与精神。

罗敬频说:“单色釉瓷器可不简单啊,因为没有彩绘的掩饰,纯粹依靠釉色来引人注目,为人宝爱,所以对瓷器整体美感提出了更高要求。比如烧制时就需要特别留意釉面质量和光泽质感。烧制工艺水平对美感表现起了至关重要的作用。可以这么说,烧制单色釉的工艺难度比彩釉高得多。清三代的瓷器算是一个高峰吧,但多半是以彩釉取胜,单色釉要到了雍正一朝,在前朝的基础

上更上一层楼,才算真正成熟。”

罗敬频还认为,从中国陶瓷发展历程看,单色釉是对彩瓷的趣味修正,更是品位提高,单色釉瓷器不浮、不露、不靡、不媚,与彩釉瓷器相比,浑然天成,素雅洁净,是公认的陶瓷制品中的“大家国秀”。

与众不同的海派釉里红

在过去的2年里,罗敬频和他的团队又开始在申窑工作室中研究釉里红的工艺。釉里红之所以特别是因为画家首先用一种灰色的颜料画在胚胎上,然后上釉并在1300摄氏度的温度下烧制。在如此高温之下,灰色的颜料会转变成红色,这就是所谓的釉里红技术。而罗敬频所追求的远不止此。通过在烧制瓷器时,对温度、环境的把控,釉里红的红色会转化成一种绿色。这一过程称之为“窑变”,这才是罗敬频所期望达到的境界。

罗敬频说:“我们是艺术家而不是制作瓷器的工人。我们所热爱所追求的是变化所产生出来的美。窑变这个技术很难,但这是我们的目标。越是难以实现,我们越渴望去尝试。”在尝试了400多件作品后,罗敬频和他的团队向成功迈出了一大步。罗敬频表示:“我不得不说,我们申窑烧制出这样的釉里红,是与众不同的海派釉里红。它所代表的不仅仅是传统意义上的经典,而更具有时尚的元素,有浓厚的都市趣味。”