

上海应用型美术人才梦想发祥地

108位艺术创意者的150余件作品集结沪上,呈现逸夫职校(原华山美校)38年的美术教育成果

■本报记者 李婷

走在华山路,如果只注意高楼大厦和那些铁门内花木掩映着的小楼,你会很容易错过这一所学校。灰蓝的校门内是一个暗暗的门廊,踏进大门几步就到了那幢简易的楼房。和它朴实的外表不同的是,自1980年挂牌以来,这所学校与对面的上海戏剧学院一起,成就了上海滩一道醒目的艺术风景线。这便是在上海应用美术领域赫赫有名的华山美术职业技术学校(简称华山美校),后来易名为上海市逸夫职业技术学校(上海视觉艺术学院附属高级中学)。这所以培养实用美术人才为主的学校,不张扬、有品质地孕育着一代代艺术创意者,也见证了改革开放40年上海应用美术发展一路走来的步步足迹。

今天在静安文化馆揭幕的“繁星·华美再现”艺术教育成果展,将以108位艺术创意者的150余件作品,向人们呈现这所学校38年的美术教育成果。参展的艺术家皆是该校的校友或在此任教的专业教师,他们中,既有如今活跃于上海乃至全国各艺术门类的中坚力量,如李磊、申凡、施勇、马良等艺术家,也有活跃于文创领域的新秀。

■她与对面的上海戏剧学院一起,曾是上海最美的艺术风景线

1980年,华山路上的华山中学正式挂牌华山美校。据记载,学校附近的静安文化馆,上世纪80年代每个月都会举办艺术展、沙龙之类的文化活动,当时美校的毕业生是活跃其中的主角。

38年时光如白驹过隙,无论是老华山美校,还是后来的逸夫职业技术学院的校友,只要一说起当年的母校,仍兴致勃勃。纵然华山美校并非很多人最终学历所在校,但他们却把这里当作自己最重要的学历标志,甚至数十年以后仍引以为傲。

中华艺术宫执行馆长李磊1980年进入华山美校装潢班学习,是该校的首届毕业生。他记得,当时学校开设了一个装潢班和三个动画班,对应上海美术设计公司 and 上海美术电影制片厂的基础用人需要。除了高中文凭之外,华山美校还有职业文凭,学得好就可以进入美术设计公司或美影厂工作。这吸引了很多人报考,招考那天的情形丝毫不亚于现在的艺考。而当时给装潢班上课的老师也大多是名家,比如教美术字和图案设计的是倪常明(参加过人民大会堂上厅等的布置设计工作,宋体字规范者),教绘画的是蒋昌一(曾任上海油画雕塑院院长)和丁荣魁,万籁鸣(《大闹天宫》制作者),王勃音也都来授过课。“当时严格的绘画训练给我日后的创作打下了扎实的基础,不拘一格、开放的学风也让我受益匪浅。”与众多华山美校校友一样,李磊对母校的情怀溢于言表,他曾说:“我的最高学历就是华山美校。”

展览现场,施勇的装置艺术作品《让所有的可能都在内部以美好的形式解决—NO.23》被放置在显眼位置。这位国内较早从事装置与影像媒介艺术创作的艺术家,还有一个身份是上海市逸

①朱开荣《海上记忆-上海1937》(水彩)。

②蔡伟文《人像》(油性蜡笔)。

③俞果《暮色》(布面油画)。

④郑重《柴马道旁的农舍》(国画)。(均展览方供图)

夫职业技术学院美术设计专业的老师。而他对于录像及装置艺术最初的尝试,也要追溯到1992年华山美校的地下展厅,他用感光材料制作了一系列近似物理实验现场的展览。

■她的学生深入到上海文创领域的各行各业,见证了上海应用美术起飞

从华山路433号到巨鹿路700号,从华山美校到逸夫职校,华山美校始终在市中心,不同的是,她的学生几乎深入到上海艺术领域的各行各业,其中不乏文创领域的佼佼者。而说起母校,不少人骄傲地称之为梦想的发祥地。

现任上海老凤祥名师设计中心副

主任的黄雯,是业界最年轻的高级工艺美术师。19岁,黄雯便获得国际专业设计大奖;她设计的《18k彩金白玉兰胸针》被甄选为APEC会议的国礼;她的作品“世纪形态”被全球最大的黄金博物馆——南非黄金博物馆永久收藏……她说,这一切源于1993年。当时,黄雯准备报考华山美校,但为选哪个专业犯愁。最终,时任华山美校校长的张建平的一句“学首饰需要一颗痴迷于繁华的心”,把她对美术不自觉的痴迷和未来的职业生命瞬间接通。

“38年来,我们的办学理念虽有起伏,经历了从注重应用美术到注重升学,再到坚定与市场接轨,培养应用型美术人才,是我们一直以来的坚守。”现任校长沈蓝说,很多领域都需要美术人

才,我们要做的是与时俱进地培育人才。1995年,华山美校、静安职校、逸夫职校合并成立上海市逸夫职业技术学校,成为教育部首批认定的国家级重点职业高中。2010年,“上海视觉艺术学院附属高级中学”正式挂牌,学校形成“一校两牌”的办学格局。

“这次的合作并非是简单的生源捆绑,而是基于学生长远发展的考虑。”沈蓝说,她一直在思考一个问题:把学生送进高校、职场是不是就代表着中等美术教育的成功?答案显然是否定的,“得培养紧贴市场需求的复合型人才”,看到文创产业的发展前景,近年来该校将自身定位为文创教育品牌特色学校,以文化创意专业集群建设作为办学抓手,让学生以更广阔的视野去了解自己将

投身的领域。

从该校毕业的陈薇对此深有感触。她最初是学装潢艺术的,之后在数码艺术领域深造,最终凭借扎实的美术基础在蛋糕设计领域异军突起。“蛋糕是集平面、色彩和立体构成的一个美学载体,创意和创新是最大的突破口。”2014年,陈薇为一对建筑师夫妇,设计并制作出世界上第一个八层高的3D打印婚礼蛋糕。这一全新科技手段的运用,使得更加复杂炫目的造型成为可能。陈薇曾调侃说,自己是上海西点界最懂美术的人之一。事实上,该校毕业生都是创意市场上的“香饽饽”。可以说,这次展览既是一次办学重要里程的溯源,也寄托了校友们对母校挥之不去的深深眷恋。

伦勃朗素描:让平淡如水的瞬间凝固为永恒

河马

素描,抓取着一个个生活中具体生动的场景和细节,引发人们强烈的共鸣。那次卢浮宫展出的伦勃朗素描,虽然都是他为宗教题材画的草图,但最打动我的就是那些素描中强烈的“现场”气息,具体、灵动、极富感染力。那种生动之感,让人恍如重临当时情境。

我问王浪,看了伦勃朗这些素描最大的感触是什么?他简明地归纳:“他画这些素描时要是整体气氛。”哈,真是一针见血。的确是这样,这些素描不顾任何教条的奋力抓取着“真的”和“活的”对象。这也让我想起塞尚说要画出圣维克多山下松树“香味”的话。对这些艺术家来说,真正要画的对象甚至是一个超越视觉感受的整

体存在,是“物自体”,艺术家的工作就是要努力地接近和捕捉到它。

伦勃朗画素描求“真”求“活”,求“神韵”,他也许钻研过透视法、明暗法,但画画却不是为了表现透视法明暗法,而是要表现眼前或心里的活生生的对象。因为有个更重要的目标要追求,技法才会有“活”,这就是能产生“气韵生动”的法宝。伦勃朗的素描大多是为创作油画作品作的速写性质的素材收集或草图勾划,和他的蚀刻版画不同,很明显,这些素描当时并不被看成“作品”,伦勃朗画的时候并没有“我要画一张素描作品”的想法,更不会想到那些草图以后也能被展出或能卖钱。而在“求真”的过

程中产生的“真”,甚至比当初最后完成的作品更让人体会到“真”。重温伦勃朗素描,让我再次思考凡高、塞尚们当年为之奋斗的是什么,他们奋力要冲破的枷锁是什么,他们从伦勃朗的画中真正学到的又是什么。

虽然绝大部分素描都是伦勃朗为创作“大作品”而做的“功课”,我却发现了一个有趣的例外:他画了不少纯风景的素描,但很少把它们画成油画。这也许是因为当时人们并不把他看成是在风景画领域也有成就的高手,他没什么订单。伦勃朗对家乡大自然的描绘,更像是他纯粹的一种艺术爱好。

电影《The Artist and The Model》里提到《学步的孩子》这幅素描,对话很精彩:

你再看看,带着观察的眼光去看,学着集中精神看事情。

……

这幅是世界上最好的画!别的都跟它无法比。

你画的吗?

当然不是,要是就好了。是伦勃朗画的,一个荷兰人。

……

把一根木棍的一端切开,蘸墨水画出来的。这是幅杰作,没有刻意要成为杰作的杰作。感受一下这个场景中表现出来的温柔。

本报讯(记者李硕)一批海外舞蹈佳作将亮相上海舞台与观众见面,其中包括将在东方艺术中心上演的西班牙弗拉门戈舞剧《卡门》,以及在上汽·上海文化广场上演的爱尔兰《王者之舞·危险游戏》。前者由西班牙著名舞者马诺罗·马林改编自同名歌剧,不仅尝试强化作品中的西班牙传统文化,还在弗拉门戈中融合新的元素;后者由爱尔兰著名舞者迈克尔·弗莱利编创,将现代舞剧理念引入传统踢踏舞,用百老汇的方式演绎爱尔兰的一段传说。

在舞剧《卡门》中,马诺罗·马林在原著作者比才音乐的基础上,加入了很多西班牙原汁原味的文化,他和西班牙塞维利亚弗拉门戈舞蹈团抓住“卡门”这个作品的主体,注入塞维利亚的弗拉门戈风格,演变成一种崭新的弗拉门戈现代风格。通过舞蹈团的演绎,几乎让观众相信,卡门故事就应该用塞维利亚的弗拉门戈方式呈现。五颜六色的服装,轰动的鼓声和火一般的舞蹈,震撼着整个舞台,在融合了现代元素的弗拉门戈舞蹈、阿拉伯舞蹈、爵士舞等不同风格的舞蹈的共同表现中,爱情的不同侧面被舞蹈视听化,同时展现出西班牙女人独特的美。马诺罗·马林试图用这个作品向观众证明,弗拉门戈舞蹈是为了爱情和激情而生。

《王者之舞》的故事来源于爱尔兰传说,传说在小精灵的梦中,舞蹈之王代表世界上一切美好的事物,但他不仅面临黑魔王的挑战,还必须经历诱惑的考验。作为爱尔兰舞蹈协会认证的“爱尔兰第一人”,迈克尔·弗莱利不仅创造过踢踏地面的全球纪录,还尝试将现代舞剧理念引入爱尔兰传统踢踏舞,创作出在世界广受好评的《王者之舞》。此次访沪的《王者之舞·危险游戏》用新的舞台方式打开爱尔兰小精灵之梦的传说:舞台上不仅有巨大的平面屏幕,特效照明,还有跳舞机器人、世界杂技表演冠军的特别演出,而对于舞蹈来说十分重要的音乐,则由白金汉宫音乐会御用小提琴手领衔,用现代音乐制作重新包装设计原汁原味的凯尔特音乐。

……

这个孩子的手臂,你能感受到他的脚步声,他的不安全感还有怀疑。虽然你看不到他们的脸,也能感受到他们的喜悦。或许这是他的第一步。他的第一步,没错,我要说的就是这个。

……

你看这个年轻女孩(孩子左边)的手臂,明显是急急忙忙画出来的,连细节都顾不上,但没人会管这些。重要的是,她对孩子的爱。她扶着这孩子,知道她即将要放开她的手了。

她肯定是他姐姐。

肯定是的。你再仔细点,虽然她背对着我们,但是从她背部以及面部的角度,你能感受到她的注意力全部集中在这孩子身上。而孩子开始走路之前,兴奋地在笑。

他怎么会这么聪明?这位是他妈妈(孩子右边)吗?

毫无疑问。她已经习惯了,这不是她第一次。她站得很近,如果有需要就帮个忙。注意她笨重的服饰,非常粗糙,也可能脏了。

这位是父亲(孩子前面),刚下班回来,她们希望他看着孩子踏出第一步。

没错。

那个人是谁?

一位刚巧走过的邻居,碰巧目睹了这一幕。你能不能感受到那个水桶的重量?从她左手臂的位置呼之欲出。

对,你说得没错。

伦勃朗捕捉到了生活中这一平淡如水的瞬间,并画了出来。

你觉得这幅画花了他多少时间?

最多就四五分钟,这差不多就等于一张快照。但重要的不是时间,而是想法,他有了想法。妈的,他有的就是想法。