

# 诗中的“有”与影中的“无”

## ——赵正科摄影与书法融合体作品的创新

哲正

艺术创新从来不曾停止。世界科技的进步,为艺术种类的繁荣插上了翅膀,现代摄影艺术的出现,就是完美的佐证。中国书法,绵延数千年,历史悠久。摄影与中国书法相比较,无疑前者是一个年轻的后来者。把两种艺术融合在一起,能够在同一幅作品中同时展现各自的艺术特点,不得不说是个大胆创新。

世界著名管理学家彼得·F·德鲁克在他的《创新与企业精神》一书中,对创新做了阐述:“创新是企业家的特定工具。他们利用创新改变现实,作为开创其他不同企业或服务项目的机遇。”同时,他又指出“创新能够成为一门学科,能够让人们学习及实践。”按照德鲁克说法,创新是使用一系列方法和工具,在原有基础上取得新的成果。实践证明,不单企业家如此,对有理想、有抱负的艺术家也可以做到。

赵正科的摄影与书法融合体作品,把摄影与中国书法借助最新科技成果,经过不懈探索把两者融合在一起,使作品的内涵表达达到了新高度。假如说,这些还仅仅是表面的,肉眼可见的,那么,如何让作品具有更深厚的艺术感染力,更直观的感染力,更贴近欣赏者的领悟力才是赵正科先生创新的原动力。

摄影的诞生,使人类原有以绘画展现大自然和社会生活情景有了全新的表现方法。彩色摄影的推出,让摄影更加富有美感和震撼力。计算机处理图像技术,给摄影艺术再创新,创设了前提条件。传统意义上,一幅摄影作品通过摄影家的拍摄,使用一定的摄影技术处理,达到了摄影家的要求,也就完成了作品的创作。摄影作品的成功与否,既取决于摄影家的艺术素养,也取决于观赏者的接受度和理解度。但是,由于受观众自身综合因素影响,并不是每一个观众都能真正理解、领会摄影家的创作意图。

汉字,除了世界文字所共有的表意达辞功能之外,还有艺术的禀赋。我国素有“以书入画”之说,书法与国画交相辉映,成为独树一帜的艺术表现形式。书法集中表现在历史的积淀、作品所处的时代和书法家个人艺术性等方面。历史的积淀是书法艺术的本质;而时代对书法的影响,犹如“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意”;书法家的艺术个性,在继承历史的积淀并且与时代紧密结合下,才能推陈出新,展示特性。照片为画,书法融入,创意不小,难度很大。

摄影与书法,像赵正科那样将他们真正融合一体呈现给观众的,之前还没有过。历史上有过的,仅仅是在照片上用墨汁题字,由于照相纸的特性,无法真

▲赵正科《千里绿波》  
释文:雅鲁藏布是大江,其源甚远流亦长。试看千里春波绿,宜林宜牧宜稻粱。(陈毅《雅鲁藏布江》)

▼赵正科《凤凰池》  
释文:房相西亭鹤一群,眠沙泛浦白于云。凤凰池上应回首,为报笺随王右军。(唐代杜甫《得房公池鹅》)



正表现书法之美,更谈不上有再创作的可能。

赵正科用自己创立的方法,把摄影和书法严丝合缝融合在一起,在一幅作品中同时展现了两种艺术的魅力与各自的特点。尤其难能可贵的是,书法紧贴摄影作品内容,做到了二者加持,聚焦视觉冲击,强化了作品的观赏性及感染力。

一幅优美、能够表现摄影家创作意图的作品是摄影与书法艺术融合的前提。赵正科通过使用摄影处理软件,对自己的摄影作品进行加工处理,使原有作品达到自己的创作要求,并打印在宣纸上。再结合摄影作品的内容,直接在打印出来的作品上进行书法创作,然后按照中国书画程式盖章、落款。这一创新过程,历经多年研究,最终获得了



▲赵正科《斜日镜明边》(释文:斜日镜明边)

成功。

摄影和书法融合体作品的成功,符合著名管理学家德鲁克对创新描述的那样:一是赵正科把海外舶来的摄影与中国古老的书法相融合,创新出了两者的融合体,造就了新作品,可谓“洋为中用,古为今用”的典范。二是为弘扬摄影和书法两者结合点,探寻出了新路径。书法和摄影,都常见单体展示。融合体作品来自他们,又有别于他们,是原有事物的新成果。三是借助摄影与书法融合体的推出,对展示中国文化、中华文明有着重要的现实意义。比如,宣纸伴随融合体作品会进一步走向世界。四是融合体作品的创作方法,是一种可以学习、复制的艺术表现形式。对繁荣文化市场,特别是中国书法及中国传统文化的宣传,有着不可估量的作用。

如果说,摄影是“世界语言”平台,那么借助这个平台,融合体作品将可成为一条中国书法扬帆出海,深入更多不同文化、不同民族、不同国度的桥梁和纽带。

摄影以充分运用光线,画面布局,虚实结合等表现手法,展示自己的艺术内涵与张力。但是,它表达形式多样性不如绘画,绘画中的一部分风格、流派,摄影难以完全做到。

赵正科的创新以跨界为出发点。他认为创新的跨界既有有无。有、无之间,就是摄影和书法融合体作品的切入点。“跨界并不是简单粗暴的堆砌,必须用新的原则,衍生出全新的艺术思想及崭新的形式语言,从而成为真正的文艺术作品。”正是在这种理念下,他通过自己喜爱和擅长的摄影及书法入手,成功创设了亦中亦西,亦古亦今的融合体作品。

笔者欣赏过赵正科不少融合体作品,领略了这些作品别样的艺术魅力。融合体作品《愿齐鸿鹄至》,摄影构图简洁,鸿鹄悠然自得于湖面上。红、

黑、白三色对比强烈,淡灰色为主的湖面倒影,洋溢着浓郁的国画式写意,唯有鸿鹄倒影在波光粼粼的湖面衬托下,才使人感受到了摄影艺术随影所在。配以飘逸潇洒,张力十足的草书,与鸿鹄静浮水中画面形成鲜明对比,强化了这一作品国画式写意为主,摄影相辅,意境由浅入深的特色。作品中两种艺术无缝对接,浑然一体,“洋为中用,古为今用”跃然于作品中。

或明或暗,或隐或现,或多或少,中国元素在融合体作品中无处不在。融合体《水纹细起春池碧》之名,就富有浓浓的中国诗词韵味。让人迅速驰骋于春意盎然江南水乡的美丽遐想中。画面里,白墙黑瓦的中国式村落落在碧波荡漾,一池春水的小河边。夸张的斑斓色彩,通过绿色多次演变,贴切的演绎出了春天的景象,画龙点睛般地突出了“碧”字。加之银色字体书法的衬托,融合体特有艺术表现力得到了完美体现,这是单一摄影或者书法难以达到的艺术高度。

摄影的细致,草书的粗犷,是两者截然相反的特色。草书书录中国古诗,来烘托、诠释影像内容,用反差体现两种艺术的表现能力,作品《凤凰池》很具典型。一鹤游荡于湖面中,倒影天空的水色,既有亮白色,也有有灰和近似黑色,如同国画中的泼墨。映入眼帘的手书杜甫“房相西亭鹤一群,眠沙泛浦白于云。凤凰池上应回首,为报笺随王右军。”瞬间让人领会了作品的精妙之处,诗中的“西亭”“白云”“凤凰池”,一在水中归来,影和书法配合默契,相得益彰。白云为底,字体用黑,精准的中国书法在此体现得淋漓尽致。同时,中国古诗之美,由摄影、书法呈现给了观众。远有诗景,近有影像,读诗赏影,影述诗意。诗中的“有”,影中的“无”,经过创新后,圆满展示了景意结合。

四

融合体作品的创新,假如没有探索两者跨界的勇气,也就必然不会有今天融合体作品的成功。

从现有融合体作品看,它们真正达到了摄影、书法两种艺术叠加,产生出更好艺术效果的目的。更贴近现代社会对两者艺术的需求,也更丰富了摄影多样性表现方法。摄影,因其自身的特点,拥有广泛的受众基础。书法,也因自身的特殊性,在世界范围内参与者不如摄影那么众多,能够真正欣赏书法之美的则更少。

现在,随着融合体作品的出现,为中国书法进一步走向世界开辟了新路。

首先,摄影是世界风靡、大众化的艺术之一,评判摄影艺术的优劣标准相对统一,普及程度高。借助于此,把中国书法引入世界,能够事半功倍。其次,融合体改变了中国书法原有的常见表现形式:白纸黑字,为国画作品题字等。融合体的彩色摄影,按照画面需要,配字于不同颜色,打破了白纸黑字的常规,赋予了古老的书法现代文化色彩,易于被不同受众接受,充分显示了书法也可以有多姿多彩的一面。再次,融合体作品证明,摄影也可以将写意和抽象的特点表现得惟妙惟肖。以往的摄影在表现写意和抽象时,效果不及绘画令人满意。现在,融合体运用计算机图像处理技术,展现出了几乎相同的效果,给人以“青出于蓝胜于蓝”的喜悦。同时,在融合体作品里,摄影的细腻得到完美的保存,书法的优势也获得了展示,特别是草书与摄影的结合,在特定画面中的艺术感染力让人难以忘怀。最后,融合体作品在大力推广文创作品商品化的今天,具有特别重大意义。原作可以作为收藏品入市,复制品则可以作为文化推广普及之用。

总之,摄影和书法融合体的创新,既新又美,既“古”又“洋”,可以开辟出一片广阔前景。

### 热艺冷观

# 拿什么筑就美术馆的“可持续性”

傅军

博物馆的可持续性正日益成为业内关注的焦点。今年国际博物馆日的主题是:“博物馆、可持续性与美好生活”。2022年8月,国际博物馆协会第9次修订并公布的博物馆新定义,增加的新内容就有“向公众开放,具有可及性和包容性,博物馆促进多样性和可持续发展的重要作用。最近,沪上也有主题为“美术馆与城市的美好生活”“可持续发展的博物馆,可持续的艺术”“社区艺术可持续”等一系列研讨、对话举办,把“可持续性”这种理念推向广度,引向深入。在这个世界越来越趋于命运共同体今天,作为艺术博物馆的美术馆,无疑也承担着帮助人们实现美好生活的使命和责任。

在经历了近二十年的高速增长和发展,根据2022年上海市美术馆名录,上海现有100家美术馆,数量之多,雄居全国榜首。如何让这些新建的美术馆实现可持续发展,其实也是推动整个社会的可持续发展与人民美好生活很重要的组成部分。毕竟,无论是场馆的建设,还是艺术作品的购藏,都意味着社会资源在美术馆领域已经作出了巨大的投入。那么,如何突破瓶颈?如何避免内卷?如何树立环保节能的意识?如何开拓美术馆发展的新空间?总之,立足于现有基础,推动美术馆为我们生活的这座城市的健康发展,持续

不断地输出优质的文化产品,确实是当前之急。实现“可持续性”,美术馆有哪些可以努力的方向?笔者粗略地梳理了一下,总结为以下几点。

一是找准学术定位,开展美术馆的专业化与品牌化建设。

实现“可持续性”的首要工作,各美术馆要找准自己的学术定位,开展专业化与品牌化建设,从而形成差异化、优势互补的美术馆生态环境。“各美其美,美美与共”,要尽可能避免重复性、同质化的展览展出。无论展览还是公共教育,都需有品牌意识,同时加强专业化建设,以确保展览的学术品质和展示效果。事实上,品牌就是一种可持续发展的理念。不久前,上海博物馆“从波提切利到梵高”成爆款,98天展期里,共吸引42万人次观展,稳居“十大热搜展览”的首位,创下中国博物馆收费展新纪录。其实差不多同期,也有很多珍藏展在全国各地,包括上海各大场馆展出,为何上海博物馆这个展览独领风骚?因为上海博物馆之前就引进过一系列经典作品的珍藏展,比如“从提香到戈雅:普拉多博物馆藏艺术珍品展”“巡回展览画派:俄罗斯国立特列恰科夫美术馆珍品展”“心灵的风暴:泰特不列颠美术馆珍藏展(1700-1980)”“美国艺术300年:适应与革新”等,在观众心目中已建立起良好的信誉与口碑。再如上海当代艺术博物馆最大的IP就是“上海双年展”,作为亚洲最重要的国际

双年展之一,同时作为上海向全球展示的重要窗口,每一届“上海双年展”的主策展人、主题、展期的公布,都被当作新闻事件,为社会各界关注和瞩目。这些都是深耕之后产生的品牌价值之所在。

二是通过创造性策展,以展促藏,实现创新性发展。

国内除了极少数美术馆场馆拥有丰富的藏品资源外,绝大部分都由于建立的时间较短,收藏经费有限,所以藏品资源不足几乎是所有新建美术馆均面临的难题。有不少业内人士普遍表示,现在上海的美术馆行业是“僧多粥少”,就是场馆多,而优质的展览资源少。一些场馆由于藏品少,同时出于商业的考量,不惜花费巨资做各种引进的策展或者大展。但是,随着特展行业撞车现象的屡见不鲜,其实商业展览的投资风险也在日趋增大,显然不是一条可持续发展的之路。但如今的现实是,一方面艺术作品的价格在持续攀升,另一方面,各家美术馆的收藏经费依然是捉襟见肘。如何解决这个矛盾,国内有些美术馆,比如湖北美术馆,通过创造性的策展,或者品牌性展览的运作,鼓励艺术家或者家属通过捐赠、奖励性购藏、专题展收藏、征集收藏等方式,以展促藏,尽最大努力,以最快的速度增加美术馆的藏品资源。湖北美术馆2007年开馆,此后十年间,他们共计收藏作品5085件,2011年这家美术馆被文化部评选为“国家重点美术馆”,成为成立时

间最短的首批“国家重点美术馆”。他们以藏品为基础,进而推动美术馆的典藏研究,为后续策划学术性的专题展览奠定扎实的基础,因此收藏是实现美术馆可持续发展的非常重要的前提。

三是艺术进入社区,建立无墙美术馆,推动社会大美育。

为了推动社会大美育,让全社会都来享受美育的熏陶,现在很多美术馆都尝试着打破原本美术馆的物理空间,让艺术进入社区,建立无墙的美术馆,让优质的文化艺术资源为更多的民众所共享。但这其中也出现了一些误区,一些美术馆没有对特定社区进行相对深入的在地性研究,只是把原本美术馆展览的简易版或者藏品的图文打印版放置到社区中去,做了些表面文章,没有跟社区产生逻辑上和精神上的链接。几乎等同于通常所谓的群众文艺,没有显示出美术馆参与社区艺术建设应有的学术高度和审美品质。

事实上,艺术进入社区,不是简单的移植,不是做填空题,也不是做加法,而是应该介入或者嵌入到社区的肌理中去,与社区的当下与未来产生关系,发生作用。所以,艺术进入社区,前提条件是先要做好基础性的在地研究,了解和尊重社区的历史和当下。同时,策划的理念非常重要,这样的策展不只是组织者,而是具有创造性的一种艺术实践。当然,更为重要的是,艺术作品必须是一种带有在地性创作特性的,是对

社区的公共空间和居民群体的特质都有相当程度的理解和回应的,并能与社区建立起内在的逻辑关联。我想,这样的社区艺术才是有效的、有生命的、有力量的、可持续的。在这个领域,德国的卡塞尔文献展和明斯特雕塑计划,都做了很好的表率,他们非常重视策展和艺术创作在不同文化情境的针对性,以积极的能动性应对千差万别的区域特点。

四是美术馆的认知和发展理念,须随着数字科技的发展而改变。随着数字艺术,各种新媒体艺术的出现,传统的、静态的、实体的展陈方式显然已经不能适应,这就促使美术馆不得不思考新的展陈方式来满足这些新兴艺术形态的需求。其实,也给美术馆的策展工作带来了一系列深层次的挑战,某种程度上,当代艺术的创作实践在不断倒逼策展做出相应的调整。数字艺术的介质是数字技术,所以,它的展览形式是电脑、网络、显示屏,这些天然都具有虚拟化的特性。与我们过往强调展览现场,强调作品的实体性特征的线下展览完全不同。因此,线上展览与线下展览,应该是两种完全不同策展思路和呈现方式,那么它们的区别在哪里?如何利用数字科技,做到虚实结合,虚实相生?是美术馆实现可持续发展中不能回避的问题。另外,对美术馆的认知和发展理念,应该随着艺术创作实践与策展方式的改变而改变,不断地作出调整,不断探索展览美学的未来性与展览语言的可能性,

以适应艺术创作急剧变化的现实。

五是艺术创作与展陈方式,要提倡节能环保。

现在大型的当代艺术展览,如果没有几件体量巨大的装置作品,似乎就说不过去。再加上,如今流量经济时代,装置作品常常成为一个展览的网红打卡点,这驱使着当代艺术展览普遍呈现出景观化的现象。景观化的背后是美术馆展场内大量的基础搭建,以及装置作品所需的数量众多的物质材料。在短则半个月,长则三个月的展期后,这些基础搭建和物质材料通常都会被拆掉,展场外堆积如山,蔚为壮观,最后被当作短時間內一次性消耗物品垃圾处理掉,从环保角度上来讲,是对社会资源的一种浪费。

节能环保的价值理念其实需要从小引导和培育。在近期上海油画雕塑院主办的第六届“初芒计划”中,我们发现老师们的积极引导和启发下,小朋友们有意识地利用生活和废弃物,比如纸板箱、小碎片、一次性餐具、无用的光盘等创作作品,很多作用表达出孩子们对自然的热爱和生态环境的担忧。我想,这种环保的意识是一颗有益的种子,随着孩子们的长大,将会从根本上改变我们过去那些熟视无睹的观念和做法,从而走上可持续发展的之路。

(作者为艺术评论家、上海油画雕塑院美术馆副馆长)