

A26

艺术品鉴赏/平台
艺术家推介/

声音

现代快报 2014/9/20 星期六

责编:徐馨儿 美编:张晓雅 组版:黄伟

艺术家的修养

“天道酬勤”四个字可能是许多画家勉励自己的格言,更有以中国人擅长的谦虚来激励自己:“笨鸟先飞”。因此,他们常常认为只要勤奋地画画就可以了,专研各种技法,相互比拼做劳模的程度,对于其他知识的学习则不当回事。

独家授权《艺·周刊》刊登,未经允许不得转载

林逸鹏

著名画家,南京师范大学美术学院教授、博士生导师

技法对一个画家而言,是一个最基本的技能,好比一个作家熟悉文字一样,但是,并不是谁认识的字越多,谁的文章就写得越好,也就是说,绘画技法的全面并不能保证你能把画画好。事实上,由宋代诗人陆游教导儿子学写诗的名言“功夫在诗外”衍生出“功夫在画外”的训诫,很能体现出前辈画家对自己的要求。他们大多诗、书、画、印备于一身,努力成为一个很有文化修养的人,这种成功的例子在传统中国画家可谓比比皆是。这个训诫已经表明画画以外的学习才是至关重要的,否则,天道也不酬勤,先飞还是笨鸟。而现在的许多画家,画外的“功夫”常常用于钻营或者研究艺术市场,认为学习

画画以外的文化知识是傻子干的事。

当然,并非要现在的画家也像前辈一样写格律诗、练书法、刻印章。如果继续干这些事,属于个人爱好无可厚非,但若以此作为有修养的标准,那就是因为没有修养才会愚蠢到只有古老的刻舟求剑的“智慧”。因为时代的变迁,每个时代的艺术家所要解决的问题都发生了变化,画外的功夫也随之变化。

对于修养的看法,有许多种。在我看来,明理是首要的。绘画艺术虽然主要表达的是艺术家的情感,但是,没有内在深度和理性思考的情感是肤浅的,与老妇发泄对不孝媳妇的不满没有什么区别。我们经常看到一些手提斗笔,满怀激情,像气功师发功一样挥毫的画家,但画面效果并不比大象用鼻子甩出来的好。艺术是人类文明之公器,需要体现人们共同的情感。所以,艺术家对自己所处时代的精神、思想、情感有深层次理性的把握是极其重要的。艺术是人类文化的一个部分,一个分支,它与其他文化门类是息息相关的,所以,如果说古代文人需要背唐诗宋词,学习四书五经。而在地球村的今天,传统的修养根本无法满足现代艺术创作的需

要,只能是现代艺术家修养中小小的一部分。现代艺术家则关心当今世界文明的许多内容,阅读世界上经典思想家、美学家、文学家、科学家……的著作,还要广泛地关注各类文艺作品、电影等,了解西方艺术的发展动态……只有这样才能了解和把握自己所从事的艺术创作的高度及其价值,明白自己到底在干什么,而不是简单地随波逐流。但是,明理之后的情感需要不断纯化和提升,才能体现出其价值。纯化和提升艺术家的情感是要通过自己的理性思考所获得的真理与良知进行过滤,使这个情感成为这个时代所需要的,这样,艺术作品中的情感才具有社会意义,为现实生活增添了有价值的精神食粮。

但是,并非看了许多中外书籍就有了修养,修养体现在独立人格和坚持真理上面,并不是穿着古装在电视上背诵唐诗作秀,或者用几个时髦的外国学术名词唬人。我看林风眠、吴冠中就很有修养,对艺术有殉道精神,艺术上有重大创新,也敢于讲真话。否则,还不如用看书的时间去做家务,敬老爱幼,而不要去糟蹋艺术,活得还有一点人味。

笔墨论

笔墨是否等于零,没什么可争的,各走各的路就是了。对于不等于零的笔墨,在今天需要重新解释,以拓宽文人画所设定的疆界,以走出文人画所筑起的城堡。文人画所设定的笔墨规范的核心是书法用笔,它是一元规范、集体规范,而今天的艺术家却要创造出多元的个体规范或派系规范。

来源:雅昌艺术网

刘骁纯

著名美术理论家、策展人

所谓古典“笔墨”神髓,笔痕墨迹的自主化、精神化而已。笔墨者,迹也。手迹、心迹、天人感应之迹也。观八大之画称为“笔墨”,观德·库宁之画称为“笔触与肌理”,观基弗尔的综合材料艺术称为“手工操作痕迹”,其理同一,通可名之为“迹”。

“笔触与肌理”原是西画中的绘画要素概念,但在目前特别是在今日中国它已经被超越,包含了情致、人格、修养、功力、品位、格调、境界等等丰富的人文内涵和当代中国人的美学追求。的确,“笔墨”原是中国传统

的美学概念,但在今天它必然被改造。那些属于古代文人士大夫崇古、逃避的人格趣味和相应规范相当部分将要死去,并生长出现代人活脱脱的生命内涵,创造出现代人多种多样的格体规范。

讲笔墨是为了区分手工操作痕迹的雅与俗、高与下、艺与技。手工操作痕迹有技有艺,以技压艺为匠,以艺制技得真。真者,手工痕迹与心灵轨迹通也。将手工痕迹修饰掉,心灵轨迹也就随之消失。

如果将笔痕墨迹视为生命,生命则是生成的,艺术则是创化的。艺术的真正魅力是“在路上”的过程,是生命对未知世界的冒险。所谓创作,就是生命在皴擦点染中的运动,灵魂在推刮挑抹中的新生。当一丛形象隐遁于另一丛形象背后,一束笔痕新生于另一束笔痕阵前,一种意趣败倒在另一种意趣之下,一类感觉屹立在另一类感觉之上时,或许正是艺术创作最激动人心的时刻。

这是一种令人神魂颠倒的过程魅力:在

刀与笔的交错冲撞中灵魂得以迹化,在水与墨的冲融渗化中生命得以延伸,在形与色的相生相克中精神得以生发。欣赏同样离不开过程的魅力,但欣赏者体验到过程不可能是创作过程的重复,而是创作过程留在作品中的信息激发起的新的过程魅力,是欣赏者自主地再创造、再发现、再体验。

刀笔油彩、光色形体、提按挑抹、斧凿火喷……人体力量与物质力量搏斗,心灵之声与天籁之音和鸣。迹不违其心之用,心不离其迹而动。在不知所之的走笔运刀中别出心裁,在有意无意间发现通向心灵的另一扇门窗。这才是笔墨中不死的古典灵魂。

“散怀抱”的古训对今天仍然有效,“怀抱”不“散”难得自由;不到痴迷岂入化境。章法结构常常在偶然失误中被拯救,造型法度常常在物我两忘中被育化,森严规矩常常在形骸放任中被发现,格律规范常常在解衣盘礴中被创造。自由而中矩,无意而得意,不而为为之,神境也。

假拍、拍假

早期嘉德一次拍卖 8000 万元,现在一次拍卖 30 亿元。从嘉德每年的拍卖数据分析,2011 年嘉德的拍卖总量是 115 亿人民币,2010 年大概是 70 亿,2009 年大概是 39 亿,整个市场三年三级跳。

来源:雅昌艺术网

陈东升

中国嘉德国际拍卖有限公司创始人

这十年市场上投资行为越来越重。艺术品市场价格高速增长,整个市场的浮躁、投机、投资、套利行为过重,其中最大的问题是“假拍”和“拍假”。

“拍假”不管是卖方与买方,甚或拍卖公司都会受到影响,但我觉得这个问题还好解决。拍卖是最伟大的杜绝假货的机制,拍卖前一般都有四道程序,自己专家鉴定,别人的专家鉴定,出书,巡展和预展。外国艺术市场是先有一级市场,画廊繁荣,再有二级市场

场,就是拍卖行市场。在西方,拍卖行交易只占整个艺术品交易的 20% 左右。艺术市场上有一批专业的艺术品经纪人,专业藏家一定都有专家帮助,提供专业建议。藏家要付经纪人佣金,经纪人提供专业服务。中国整个艺术品市场发展太快,倒过来了。中国拍卖行太多,交易额一年几百亿,是个畸形的后发市场,一个早产儿。到目前为止,一、二级市场都很不完善,没有专业的代理人市场,需要建立一个经纪人制度。国内艺术品市场还是一个江湖,但没有江湖,成不了气候,登不了大雅之堂,市场经济是个过程。

相对于“拍假”,更严重的问题是“假拍”,假拍对于拍卖公司声誉冲击很大。假拍炒作了市场繁荣带来了泡沫。假拍有两种,有些人一开始善意的好心最终造成虚假繁荣,冒天价。但这不是真正的市场行为,大家慢慢怀疑到整个市场的真实性。最恶劣的假

拍就是允许卖家按照自己的定价或者高出一定比例的价格举回来,让真实的买家提心吊胆。虚假繁荣让这个市场不健康、不稳定,波动性很大。另一方面这几年市场上缺乏学术上的严肃,充满了庸俗的炒作。

在成熟的国际艺术品市场,像纽约或者伦敦,假拍现象不存在,因为那里的市场成熟,它们是信誉经济。假拍造成了虚假繁荣,是个毒瘤。我坚信,假拍的拍卖行迟早是会被淘汰的。

国内的市场因为不够成熟,才出现了很多问题。几年下来,我深切体会认识到市场的伟大,我坚信市场会做出调整。也许大家都太急,都急着要去建立些什么,很自然就会出现行为上的偏差。事实上,我们应该坚信这个市场的生态是公平的,经营市场需要的是长远的眼光,需要能够守住本质,拍卖行应该对这样的角色认定有很清晰的概念。