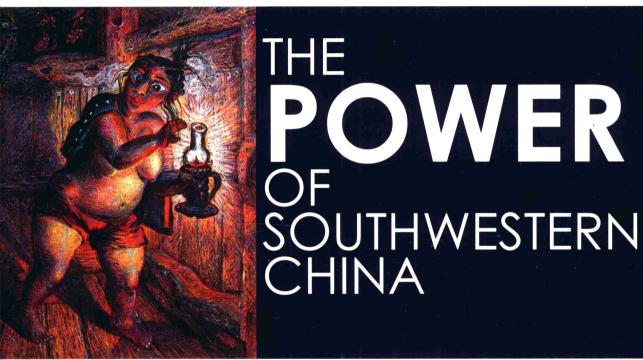
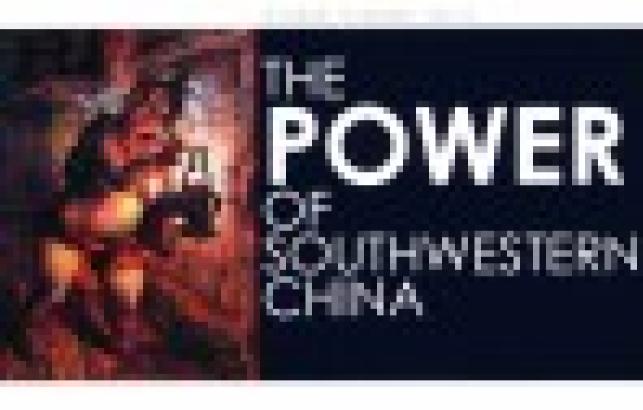
中国西南的力量

四川出版集团 四川美术出版社 王春元 编

The 30-Year Phenomenon of SICHUAN FINE ARTS INSTITUTE

中国西南的力量

SICHIAN TIME AFTERNOON

中国西南的力量

前言

促成出版本书的动因,是有见于西南、尤其嫡出四川美术学院的画家,密集而突出地显身中国及全球的美术展览和艺术市场,群体而多元地形成推动价格攀升的时潮力量。围绕中国艺术品,华人圈藏家与国际资本展开一场营垒分明的竞买,在买手和藏家的鲸掠中,中国当代油画、雕塑正在成为艺术品市场的金字塔之尖。眺望今日盛景,以四川美术学院一代代画家为主体的西南美术,超地域地奠定着一个瞻前望后的基点。

学院并不培养天才,像一间养鸡场,用标准配餐喂养平庸与小我。但凡天才,无不是正典之外的漫游者。四川美术学院一以贯之地排斥假合大经,尊重精神游离舒放的自由,在工具主义的教育潮流中,偏处一域地成为美学国度的漫游园,使一代代年轻人习以为常地"跨州越境"。在三十年间,四川美术学院代有精英地活跃于美术批评家划分的思潮、流派之中,不曾间断,也不曾缺席,并以之不可预见的创新或颠覆的能量,屡领美术变革和市场风云的机锋。

本书邀请海内外最具市场观察力的美术批评家、策展人、美术史学者,撰文评介西南美术超越一域地挺入国际的历史和价值,所收录的"川美系"作品,部分选自北京翰海历年油画、雕塑拍卖及 2007 秋季油画、雕塑专场的拍品,以期读者清晰地衡量出中国当代美术的价值根据与"中国西南的力量"。

川美现象三十年

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

Foreword

The motivation for the publication of this book comes from the fact that the Southwestern artists, especially those from Sichuan Fine Arts Institute, represent such a large portion in art exhibitions and art markets in China, and overseas, acting collectively with diversity as a main force of the times, driving up the value of their art. Chinese and international collectors are in distinguished camps with competitive purchase for Chinese arts, as a result of which, contemporary Chinese oil paintings and sculptures are climbing to the peak of the art market thanks to the focused attention of numerous purchasers and collectors. The long-term view on today's spectaculars would see the Southeast art, consisting of different generations of artists from Sichuan Fine Art Institute, as a fundamental collection, crossing regions to when disseminating the past and future.

Rather than simply cultivating their student's talents, like raising a chicken farm. Whoever is the talent is the one wandering outside of academia, persistently refusing hypocrisy and preciosity. Sichuan Fine Arts Institute respects the need

POWER OF SOUTHWESTERN CHINA

The 30-Year Phenomenon of SICHUAN FINE ARTS INSTITUTE

for spiritual facility and impulse, becoming a geographically remote paradise for art opposing to the tendency of instrumentalism education, encouraging generations of young students to cross the regions and boundaries. In the past thirty years, generations of elites from Sichuan Fine Arts Institute are persistently active without absence in the art waves and schools categorized by art critics, leading art transformation and market changes in the front with unpredictable creation and overturning power.

The book contains articles from the most observant art critics, curators, and scholars, demonstrating their comments on the history and values of Southwest art's entry into the international community. The works of Sichuan School included are selected from all auctions on oil paintings and sculptures by Beijing Hanhai Auction Co. and the 2007 Autumn Sale of Oil Paintings and Sculptures. We hope the readers could obtain a clearer understanding of values of contemporary Chinese art and the "Power of Southwestern Art".

目录 Contents

- 002 前言 Foreword
- 美注现实与人文追求 殷双喜
 Focus on Reality and Pursuit of Humanity Yin Shuangxi
- ○40 从中国大后方到国际前沿 高千惠
 "四川画派"及"西南美术"的人本自主性与现代性之捉影
 From the Vast Rear of China to the Forefront of the World Kao Chien Hui
 On independence and modernity of Sichuan Painting School and Southwest Art
- ○78 历史的交叉口上, 谁在引领风骚? 陆蓉之 At the Historical Crossroad, Who is the Leading Figure? Victoria Lu
- 1976-2006: 四川美院与油画创作的历史与艺术追求 何桂彦 1976-2006: The History and Artistic Pursuit of Sichuan Fine Arts Institute in Oil Painting Creation He Guiyan

关注现实与人文追求

殷双喜 中央美术学院教授 美术批评家

在20世纪90年代中国当代艺术的发展中,四川、重庆的艺术创作是中国当代艺术中最有创造力的一部分,这从中国当代最为活跃的艺术批评家与国内外展览最为活跃的艺术批评家与国内外展览策划人、画廊经纪人和拍卖公司的频繁造访西南可见一斑,事实上,他们确实已经构成中国当代艺术中

最有活力的一个艺术景观。

在艺术家扎堆的北京朝阳区望京,流行一句笑话:听不懂四川话,就不要搞当代艺术。这不仅因为望京有一大批川籍艺术家形成的"川帮",更因为川籍的艺术家在今天国内外中国当代艺术的重要展览和出版物中,至少占有三分之一的分量。不知不觉,"川帮"已然壮大为艺术创作多元的"川军",屈指盘点川军人马,大多门出四川美术学院。

四川美术学院美术馆馆长冯斌对于代有人出的"川美现象"有一段经典评论:"川美前后几辈艺术家你追我赶,前赴后继,在中国美术近三十年的演进变革中,几乎每一个重要阶段都产生代表性的艺术家,其创作几乎完整地结构了中国当代美术史的线索,这在全国美术学院中是独一无二的。"

一所美术学院有如此重要地位,究之原因是中国当代出类拔萃的艺术家,大多出身或身处美术学院,而美术学院从事艺术教育的同时,在时代风尚的激变中,成为艺术创新的策源地与实验场。1979年以来最为活跃的中国当代艺术家,大多有美术学院的教育背景。四川美术学院出身的艺术家被称之"川帮",并非仅仅意喻西南艺术家有一种传统的群聚力,更多的是诸家相互砥砺,于创新之中形成艺术取向多元而不乏内在一致性的群体声势效应。

从另一个角度解读川美画家的创作力,与之美院的宽松艺术环境不无渊源。自 77级、78级的学生入校,四川美术学院渐趋形成一个"传统"——"英雄不问资历"。在校生有非凡之作诞生,即以"英雄"视之。其典型人物前有罗中立,后有张晓刚。二者又为后来者所榜样。在四川美术学院,年轻人可以在一种近乎"野生"的生态中生长,少乏权威干涉,提携新人、推出新人视为学院当尽之责,人才自然脱颖而出,薪火相继。

毫无疑问,中国西南艺术的中心在四川、重庆两地,四川美院的教学与创作广泛地影响并决定了西南艺术的发展。西南艺术有一个鲜明特点。对现实生活持续关注。在80年代,四川艺术具有强烈的批判现实主义特征和鲜明的地域性,以四川美术学院进京参展为代表,其"乡土写实绘画",敢于正视生活,反映生活的真实面貌,对"文革"的虚假浪漫主义创作模式是一个勇敢地批判与反拨。罗中立、何多苓、程丛林、高小华、王川等人是优秀的代表,其创作显示了中国美术在当时所能达到的人道主义的思考。

入上世纪 90 年代,罗中立的绘画超客观地表现大巴山,蕴含强烈主观性的形象改变和叙事结构的重组,呈现出一种近乎原始的生命本质和朴素温暖的情感,给消费时代提供一种独具形态的生存样本及人际交往的价值模式。罗中立与墨西哥的

西盖罗斯相似,并非一种单纯的乡土绘画,而是深入发掘地域文化资源的独有性,借之表达知识分子的现实态度与价值观念。

自"八五"美术新潮之后,何多苓的创作保持一以贯之的诗意与抒情,延续对个体生命的尊重与人性的分析,所不同的是,绘画对象超越本土画家钟情的彝族或藏族人物,更多地关注都市人,将之置于一种颇具象征性的文化环境中,表现个体的无常命运。

上世纪 90 年代早期,程丛林的《送葬和迎亲的人们》依旧保持大场面、多人物的巨构,然而,从历史场景的再现转身群体命运的象征性表达,这一变化在《山顶》等作品中更成为一种对人类命运的泛宗教性的沉思。

长期在海外的高小华、何工保持了深沉的人道主义关怀,作品表达了中国当代艺术缺乏的存在主义的反思。川渝画家在上世纪 90 年代的创作中,保持对于现实的关注与具象的塑造,但是,相继走出地域文化,转向对人类命运的象征性表现。

张晓刚、周春芽、叶永青是80年代中国现代美术中独树一帜的重要人物,代表了西南艺术中张扬人的个体生命的潮流,以之强烈的表现主义激情折射现实对人性的压抑。进入90年代,三人放弃了传统的借西南少数民族生活彰显个体生命意识的表述,直接转向反思现实。张晓刚几经周折,在对五六十年代的老照片的凝视之中,从家族性经验和个体身份之中,及单纯直接、平静冷漠的形象和类型化的复制方式,为中国当代文化提供了一种历史性的批判阅读方式。

周春芽上世纪 90 年代留学回国,选取一批奇异的中国风景表达对人与自然的思考。此后在一系列家庭生活的片断场景中,周春芽以激烈运行的笔痕、自由迸发的线条表现个人伤感、精致装饰及瑰丽色彩,将历史与现实、神话与幻想融入日常的平静与轻松的表述之中,反思中国传统文化的当代命运。

四川艺术中对于现实生活的强烈关注,往往使艺术家和观众易于忽视作品的艺术语言与技巧。对油画语言的研究薄弱和素描强于色彩是青年画家的现状,这在某种程度上影响了艺术作品的品位与观赏性,也是四川画家中少有人静下心来对艺术进行纯化研究的必然结果。

上世纪 90 年代初,四川美术学院的王毅与杨述曾经对抽象材料与表现主义色彩有过积极的尝试,近年来杨述的艺术向抽象表现主义发展,形成了不同于大多数四川画家的独特面貌。任小林在程丛林的启发下,对油画色彩与色层肌理作过深入

研究并取得了可喜成果,近年来更转向对于当代生活荒诞性与人性变异的揭示。而一向对古典油画和印象主义注意研究的庞茂琨、刘虹、张杰等,反而在 90 年代 淡化了技术性追求、转向对人性的剖析。

西南美术创作中,沈晓彤、陈文波、郭伟、郭晋、何森、忻海洲、钟飙、俸正杰、谢南星、张小涛等,是表现时下文化的代表人物。与前代画家不同的是地域文化的薄弱与国际化意识的增强,群体意识的稀释与个人经验的突出;油画语言研究的淡化与风格样式意识的强化。对于这一代人来说,前代画家作品中的理想主义与崇高象征已成为远去的歌声。他们更注重的是个人对当下生活的品味,将理想化为平凡,甚至平庸,大众即是英雄,艺术作品不必追求经典,但必须与众不同,特别注意尽快形成自己的"面貌",也就是与众不同的样式,体现出了这一代人面临的生存竞争的加剧和"生效"意识的增强。

这一时代的画家中,陈文波的作品富于思辨,且有较大的观念阐释空间;郭氏兄弟对人的生存竞争的残酷与对弱小者的生存关注,更具有人道主义的深度;沈晓彤、忻海洲对青年一代的自我反思,在轻松与荒诞的不同极点上,具有相当的力度;何森、钟飙注意到流行文化对现代青年的异化,以复制性的照相式虚拟提示日常生活与历史文化中的荒诞;俸正杰、谢南星则对商业文化下个人的生理与精神病态从流行文化的角度加以反讽。

张小涛是这个群体中最有创造性的艺术家之一,他对于当代城市生活的切入角度,从环境与生态,从动物到植物,在人们最易忽视之处揭示了生命的脆弱与生存的残酷,具有强烈的人文关怀。在这些并不年轻的青年画家的作品中,我们看到西南艺术一向对现实生活的持续关注,只有在今天,这种关注有了更为多样的形式和极为不同的价值判断。

在全球商业资本高速流动的今天,在市场和资本强势介入中国当代艺术的态势下,四川、重庆美术今后的发展与走向,艺术评论界和收藏界十分关注。我认为四川青年一代艺术家的现状与发展应该引起我们的关注,因为他们的创作在当代中国具有普遍性意义。应该看到,当代艺术中的价值观正在发生转换,当代青年艺术家的表达方式更多地具有一种自语与对话的特点。

观察近年重要的当代艺术展的作品,可以看到曹静萍、陈可、韦嘉、熊莉钧、罗丹、李继开、张发志等 70 年和 80 年以后出生的青年艺术家的普遍状态。这一代画家 与 80 年代新潮美术家的最大区别,在于没有英雄主义与救世理想,将个人生活和 大众文化与影像图像作为重要的艺术表达资源,在平凡生活中用异样眼光观

察物象,从中获得异样感受。这一感受的历史性变化,是没有前辈画家由坚定的理想与价值教育所形成的不容置疑的确定性,作品透出游离与恍惚,暧昧与自恋的情绪,甚至流露出无言的茫然和对前景的困惑,但整体上,作品对于闲暇与享受的表达,更具有一种对世俗生活的体验、认同与投入。

上世纪 90 年代四川艺术的发展不仅在地区上不平衡,在艺术种类上也有很大的不平衡。油画力量最强,而雕塑、装置在 90 年代后期开始活跃,地区性的雕塑展览与学术研讨随之得以举办。朱成、余志强、刘威、邓乐、廖海瑛等从不同的角度对当代雕塑的拓展作出了积极探索,还有戴光郁、何成瑶、陈秋林等人的装置与行为艺术活动也十分活跃。相形之下,四川地区的中国画并未在当代中国画的变革发展中占据应有的地位,这是否与这一地区的地理、文化及传统有关?

无论如何,我们要承认,在90年代中国当代艺术的发展中,四川、重庆的艺术创作,是中国当代艺术中最有创造力的一部分,这从中国当代最为活跃的艺术批评家与国内外展览策划人、画廊经纪人和拍卖公司的频繁造访西南可见一斑。事实上,他们确实已经构成中国当代艺术中最有活力的一个艺术景观。而这一活力,就在于四川、重庆美术群体的前赴后继、生生不息。正如圣经《旧约》中所说,一代人来,一代人走,大地永存,太阳升起,太阳落下,太阳照常升起。

Focus on Reality and Pursuit of Humanity

Yin Shuangxi Professor of CAFA Art Critic

The development of Chinese contemporary art in the 1990s, the art creation in Sichuan and Chongqing is one of the most creative parts in Chinese contemporary art, which can be seen from the fact that the most active art critics, art curators, art dealers and auction houses frequently visit the southwest area. In fact, they have formed the most energetic art scene in Chinese contemporary art.

There prevails a joke in Wangjing, Chaoyang District in Beijing, an area that is full of artists. That is "if you cannot understand the Sichuan dialect, you shouldn't work in contemporary art." This is not only because there is a "Sichuan Gang" in Wangjing formed by Sichuan artists, but also because Sichuan artists occupy at least one-third of the portion in today's important domestic and foreign Chinese contemporary art exhibitions and publications. Gradually, "Chuan Gang" has already grown into "Chuan Army" with diverse artistic creations. And most of the key figures in "Chuan Army" are from Sichuan Fine Arts Institute.

Feng Bin, director of the art museum in Sichuan Fine Arts Institute, commented on this "phenomenon of Sichuan Fine Arts Institute": "for generations of artists in Sichuan Fine Arts Institute, within 30 years' development and transformation of Chinese fine art, there appeared representative artists in every important stage. Their creations could structure a thread of Chinese contemporary art history, which is very rare in academies of fine arts in China."

Most of the outstanding Chinese contemporary artists are from or in academies of fine art. Within the radical change of the age, art academies bear the brunt of being the laboratory of art innovations. The reason why artists from Sichuan Fine Arts Institute are called "Chuan Gang" is that there is a traditional solidarity. They encourage each other. Within innovation, they form the collective effect that is artistically diverse while at the same time still maintains internal consistency.

The creativity of artists from Sichuan Fine Arts Institute directly relates with the relaxed environment of the institute. Ever since the 77' and 78' students entered the school, every time there is great works created by college students, they would have been treated as "heroes". Young people can grow in an environment that is almost "wild" with little interference from authorities. Discovering and supporting emerging artists are regarded as the responsibility of the school. Therefore, it is natural that talents will emerge.

The artistic center of southwest China is in Sichuan and Chongqing. The teaching and creation of Sichuan Fine Arts Institute has widely influenced and decided the development of southwest art. One of the distinct

比为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com