

美学风格日益多元,但精品力作少、有突出艺术特点的新人少

山东美术:在艺术与市场纠结中突围

◆从近年来山东美术创作的基本面走势看,山东美术创作在展现美学风格日益多元,作者、作品数量迅速扩大的新形势下,也在全国美术发展的大背景中凸显了精品力作少、有突出艺术特点的新人少的现象。
美术家坚守艺术创作理想;直面艺术市场的需求与诱惑;在全球化时代不断拓展文化眼界;在艺术探索中努力锤炼艺术个性。这四个要点,正构成了当前“衡量艺术作品、艺术家质量的时代新尺度”。

□ 孔新苗

美术作品,既是具有社会文化精神价值含量的精神产品,也是市场商品。“精神产品”与“市场商品”有着重要差异:精神产品,不以市场经营的销量,而以审美创造的价值,不以市场获利的丰厚,而以对社会、大众影响的深度,来定位自己的艺术理想与创作追求。同时,一种具有较高艺术理想追求,较强时代精神正能量的作品,也往往会在服务社会、服务大众的传播过程中,逐步吸引市场的关注,作为具有主流文化价值的文化产品,以市场商品的方式进一步扩大社会影响面。因为市场运作的核心特征,是寻求经济效益的最大化,而这种“最大化”诉求在我们这个大力提倡艺术为大众服务,艺术为社会提供审美正能量的社会主义文化大发展大繁荣的建设氛围中,又如何能无视那些具有较高艺术质量、较强精神意味的“可增值产品”?那些“有理想追求的艺术家”?如此,“精神产品和市场商品”两者既相区别,又相依存。走出精神产品/市场商品的简单二元对立,走出两者融合、互补的实践关系,正是现代美术文化的时代属性。
我们审视当前山东美术创作的各类发展课题与现实问题时,首先需要明确这一基本定位。
一位在当代有突出创作特点的美术家,

相比江浙、岭南、巴蜀、东北等区域美术,山东美术的差距显而易见

缺乏团队精神成为制约发展瓶颈

◆山东美术在几代人的共同努力下,的确产生了一系列深刻变化,造就出一大批非同凡响的艺术人才,但是在这种变化的背后,尤其与江浙、岭南、巴蜀以及东北等区域美术相比较,我们的差距仍然是显而易见的。
长期以来,不仅美协、美院、画院、美术馆等各自为战,即使相同机构之间甚至画家与画家之间也缺乏必要的联系,因此往往造成重复的劳动和力量的分散,这可能是制约山东美术整体实力和快速发展的主要瓶颈。

□ 马廷岳

作为中国早期文明发展史上的核心地带,先秦时期以鲁国的孔子为代表的儒家思想学说,以齐国的管仲为代表的法家学术文化,两种文化在有机地融合中所逐渐形成的具有深厚底蕴的齐鲁文化,不仅成为山东地域文化的典型象征,也成为推动中国社会历史发展的主流思想和精神形态。
山东美术因为有着上述厚重的文化基础与特殊的地理环境,所以在几十年的惨淡经营中走出一批又一批卓有成就的美术家或美术理论家。尤其是上世纪50年代末山东艺术专科学校的建立,为全面而又系统地培养美育或美术人才发挥了重要作用。由于希宁、关友声、黑伯龙、柳子谷、张鹤云、李超士、戴秉心、吕品等先生所组成的雄厚的师资力量,对建国后的北方乃至整个中国的现代美术教育都具有积极的意义。改革开放后,美术教育和美术创作迎来了明媚的春天。众多优秀的画家和理论家或走出山东,如刘大为、刘国松、刘曦林、刘龙庭、郭怡宗、韩美林、赵宇安、王沂东、王衍成、陈玉圃、吕胜中、闫平等;或钟情于齐鲁大地,如单应桂、张洪祥、杨松林、张志民、邱振亮、孔新苗、毛岱宗、孔维克、王绍波、韦辛夷、李学明、徐青峰等。这些画家或理论家皆具有丰富的学识和敏锐的洞察力,在著述中既深谙传统精华又关注社会现实,在创作中既重视写实技巧又强调风格独创,于是,通过省内与省外两种力量多层次地广泛交融与互动,从而形成了丰富多彩的山东当代美术发展的基本面貌。
山东美术在几代人的共同努力下,的确产生了一系列深刻变化,造就出一大批非同凡响的艺术人才,但是在这种变化的背后,尤其与江浙、岭南、巴蜀以及东北等区域美术相比较,我们的差距仍然是显而易见的。“关东画派”的赵华胜先生曾诠释过该画派所体现的“傻、大、黑、粗”的特点,他认为:傻,是敦厚

即使他不去主动接近市场,市场也会用各种方法去接近他,无非因为他的作品有特点,“特点”即市场增值可能,他如果完全拒绝市场,也意味着拒绝了与这个时代和大众进行交流的一个最基本途径。离开市场,谈何传播?

任何事情都有两面性,以盈利为目的的艺术市场,又必然会在选择作品、艺术家时,多关注其样式的流行性、效益增值的短期性。因而表面、粗浅、快捷的市场化需求,往往在一定程度上对美术家坚守艺术理想、深度塑造个性的努力,形成市场诱惑的急功近利的削弱影响。

笔者正是在这一角度下审视山东美术发展现状,针对现实问题分析“衡量艺术作品、艺术家质量的新尺度”,以期引起人们更深入的思考。

在把握艺术理想与市场影响的关系上不够成熟

山东美术创作,整体上一一直以紧跟时代主流文化,突出现实主义创作观念为特点,在20世纪五六十年代至八九十年代,均推出了具有全国性影响的创作成果。如50年代的“腰斩黄河写生画展”;60年代的“山东新年画展”;80年代的“山东风土人情油画展”;以及在第七、八、九、十届(1989-2004)全国美展中涌现出一批优秀中青年美术人才及其作品。今天看来,这些作品、作者呼应时代生活、追求创作的社会主题性,构成了他们的共同特点,也是他们在全国范围内斩获成果的主要因素。同时,今天反思这一现象还可以得到另外一个认识:这些创作成果,是在没有艺术市场的“配合”与“牵制”状态下完成的。

近十年来,山东的艺术市场发展迅速,交易额在全国名列前茅,标示着山东美术文化的现代发展进入新阶段。与此同时,不管是从五年前的第十一届全国美展山东作品入选,获奖情况看,还是从近年来山东美术创作的基本面走势看,山东美术创作在展现美学风格日益多元,作者、作品数量迅速扩大的新形势下,也在全国美术发展的大背景中凸显了精品力作少、有突出艺术特点的新人少的现象。尽管其中的原因十分复杂,但整体上山东美术在把握艺术理想与市场影响的关系上

还不够成熟,是一个重要的问题点。

如前所述,作为现代美术文化的特征,艺术作品既是精神产品又是市场产品的双重意义,构成了当代美术家必须面对的现实课题。而活跃在20世纪五六十年代和八十年代的美术家,基本没有或很少面对这个问题。在这个意义上,如何处理创作的艺术理想与市场影响的关系,正是当下山东美术家定位自己创作道路、作品质量的关键点。正如上世纪初的五四美术革命,将“写实、写生”作为划分走出旧文人画藩篱的新美术家创作精神表达的价值符号;改革开放的1980年代,将“形式”作为衡量美术家、美术作品创新追求力度的关键点。每个时代,都有衡量艺术精神价值的特定要求。

这里,提出“艺术理想与市场影响”的关系问题意在强调:当前有创造抱负的美术家,既要超越把艺术市场看作是保持艺术作品精神含量的“毒药”的旧观念;又要避免短视地以赢得市场销量替代对艺术创作精神价值追求的迷失。在每一位美术家不同的条件、实践过程中,处理好这一关系,正是这个时代甄别、筛选“好艺术”的一个关键尺度。

不断拓展文化眼界 努力锤炼艺术个性

山东美术创作的基本品格,是在20世纪国内文化生活的大环境下生成的。或者说,是在“关着门内部对话”中生成的。今天,中国美术文化建设的国家战略,是面向世界“走出去”,这对山东美术家现有的创作眼界、实践格局来说提出了全新的要求。当然,这既是山东美术家的新课题,也是全国美术家的新课题。而尽早关注、启动这一向更高眼界,更大空间中迈进的艺术创作探索,是山东美术家在新的历史阶段中有所创造、有所建树的必要功课。

如此,关于艺术作品的精神含量问题,在此即清晰拓展为:美术创作如何向世界彰显中国美学精神,中国审美气派;关于美术家如何把握艺术市场的问题,在此即具体落实为:在满足国内大众对美术文化日益增长的需求的同时,还要让那些对中国美术文化不太了解、甚至所知甚少的外国人,被吸引来逐步了解、接近中国美术。这就需要美术家、艺术管

理者、艺术品经营者积极关注,参与世界艺术市场的运作。显然,这是前面20世纪中国美术文化发展极少关注的全新课题。

艺术,作为一种世界语言,不必“翻译”而能在不同国家、民族之间交流,除了它的直观形象特点外,它总是创造性地、审美地表达了一个鲜活个体的艺术趣味、创意与个性,是其产生艺术吸引力的更根本原因。作为中国美术的整体文化个性在世界艺术之林中所具有的形象有口皆碑,而在具体的艺术交流、艺术市场中,大众更需要的是具体生动的、个性的创作表达。正如黑头发、黄皮肤的中国脸庞在世界上是有特点的,但人们在生活中更喜欢那种具有鲜明个性气质、个性情感的“具体人”。艺术交流、艺术市场中无数丰富的具体审美个性,才能满足当代全球化信息时代中千差万别的各层次审美需求。

美术家坚守艺术创作理想;直面艺术市场的需求与诱惑;在全球化时代不断拓展文化眼界;在艺术探索中努力锤炼艺术个性。这四个要点,正构成了当前“衡量艺术作品、艺术家质量的时代新尺度”。

伟大的艺术家 是一个民族的代表性符号

具有时代精神内涵与个性艺术质量的好作品,形象地承载了一个民族国家、地域风情的人文特征;伟大的艺术家,更是一个民族、一种文化生活方式的代表性符号。在现代图像传播发达的今天,人们可能从未去过意大利、西班牙、法兰西,但却可能早已熟知、欣赏过达·芬奇、毕加索、卢浮宫的文化声望、作品形象;甚至,我们可能还知道达·芬奇、毕加索是哪国人,就已经对他们的艺术个性耳熟能详,并由他们作品的魅力、神秘感,而开始向往着去了解养成他们的文化、风土与时代。我们不能想象一个只有现代工业、科技、城市、军队而没有伟大的艺术经典、一批具有创造活力的现代艺术家和规范发达的艺术品市场的国家,是一个“真实的”现代国家。

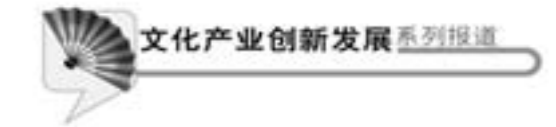
当代美术家,得天独厚地生逢一个中国文化大发展大繁荣、走向世界的新时代。你,准备如何去创作,去拥抱这个时代?
(作者系山东大学教授)

日前,青岛地铁指挥部与青岛市妇女儿童活动中心组织专人到青岛地铁3号线火车站施工现场,开展文艺演出,为地铁建设一线的劳动者表演了器乐演奏、京剧、诗歌朗诵等节目。

5月7日,邹平县柳家村村民在老师的指导下学习吕剧。对于热爱吕剧表演的群众,该县定期邀请专家传授表演技巧,弘扬吕剧艺术。

东营文创产业增加值达135亿元

□记者 王红军 报道
本报东营讯 记者近日从东营市文广新局获悉,2013年东营市文化创意产业增加值预计完成135亿元,同比增长22%,全市文化及相关单位3959家,从业人员4万多人,基本涵盖文艺演出、现代传媒、印刷发行、创意设计、艺术培训、文化旅游等产业。
去年,东营市拓展新兴文化产业领域,不仅引进了通达动漫、长青文化等一批成长性较强的文化企业,而且组织通达动漫申请动漫企业认定,对原创作品《杏林仙踪》申报国家动漫品牌保护计划。
东营市文广新局副局长孟庆璋表示,东营市文化创意产业总量和水平偏低。“2012年全省文化创意产业增加值达到2720亿元,占GDP的比重为5.12%,但东营市文化创意产业增加值仅为110亿元,占GDP的比重为3.67%,文化产业规模和占GDP中所占比重在全省处于较低水平。”
他表示,今年东营市将加快推动相关文化资源的有效整合,着力培育几个走在省前列的骨干文化企业。“尤其是要发挥省级文化产业基地的示范带动作用,指导、扶持建设一批发展前景好、具有示范带动和产业拉动作用的文化企业、文化产业项目。”

巨野书画产业园 入选国家重点项目库

□记者 王红军 报道
本报菏泽讯 近日,文化部启动了2014年度全国文化产业重点项目征集工作,经过筛选、评审,菏泽市申报的巨野县书画艺术产业园项目入选首批特色文化产业重点项目库,这也是全省入选的唯一一家。全国51家入选。巨野县书画艺术产业园是菏泽市唯一的书画产业园区,总投资12亿元,占地306亩,将集中建设一批画廊、创作室、书画展销中心、教育培训中心、评估鉴定中心、工艺品展示中心,吸引省内外画家进驻。

临朐二小:让课堂成为文化建设主阵地

□尹小燕 报道
本报临朐讯 近年来,临朐县第二实验小学加强学校文化建设,“行方思圆,一个都不能少”的文化宗旨深入人心,文化气息弥漫校园的每个角落,引领学校特色发展。
临朐第二实验小学通过开展“我为同事找优点”、“像关心自己的孩子一样关心每一名学生”等主题实践活动,培育教师良好的职业情感;以“星级学生”评选为主线,打造德育活动升级版。学校经过近几年的探索与打磨,逐步形成“方”、“圆”相融,相得益彰的“方圆育人”理念,即以“方”、“圆”为主线,以写字、乒乓球为龙头的两大类校本课程体系。以“方”为主线的课程包括写字育人课程、习惯养成课程等,以“圆”为主线的课程包括乒乓球运动育人课程、探寻石之前课程、科技创新课程等,挖掘本地文化和科技前沿文化,突出学校的文化个性,让课堂成为文化建设主阵地。

5月7日,“中国意象——当代中国水墨与雕塑艺术展”在北京中国美术馆开幕,以“中国意象”为题向公众展示富有东方意蕴的中国水墨画和雕塑艺术创作风貌。

和踏实;大,是大题材和大制作;黑,是笔墨厚重和坚实;粗,是粗犷、豪爽的地域个性。这其中有很多方面与我们山东是吻合的,甚至有些就是“闯关东”的先辈们本身所具有的,所不同的是我们很少出现诸如王盛烈的《八女投江》、许勇的《金田起义》等影响全国的大题材和大制作。时至今日,我们已无法将这种状况归咎于孔孟儒学或地域问题,在此笔者管窥蠡测谈点个人粗浅的看法。

一、重复劳动和力量分散

与全国其他地区一样,山东目前也呈现出美协、美院、画院、美术馆并存的活跃局面。其中美协的组织与联络,美院的教育和培养,画院的传承和产业,美术馆的收藏与交流等,除去这些各自相对侧重的功能外,其余大部分功能则是相通的,如美术创作与理论研究、学术展览与学术座谈,知识普及与信息传达,创新思维与艺术策划等。而正是这些相通的功能可以将美协、美院、画院、美术馆凝聚在一起,通过求同存异的交流和取长补短的探讨,或资源共享,或针对某一课题进行集体攻

二、学术意识的弱化

山东是一个美术大省,除山东艺术学院、山东工艺美术学院之外,尚有50多所文科和理工科学校设有美术专业,并汇集着成千上万的莘莘学子,加之分布于各地市区的美协分会、画院和美术馆等,然而缺少“互联网”的个体凭借怎样摆渡也只能人在旅途、堂·吉珂德式的生活状态即使不陷入封闭尴尬的境

地,也很难获得学术上的认同。由于美术团体之间、美术家之间的脱节,部分人往往无视客观规律性的把握,却在闭门造车中自以为足,其作品既经不起仔细推敲,又导致认识事物的表面化和学术意识的弱化,从而影响了美术创作向纵深层次的拓展。至于如何强化学术意识,笔者认为美协要加强在展览、研讨、出版、评奖等方面的学术性引导的力度,定期组织画家有目的的观摩和采风;美术馆要充分利用展览场地为画家、理论家们提供交流、讨论、借鉴和信息传达的机会,定期邀请省内外专家举办学术展览或学术讲座;美术学院作为高层次人才的集散地,要充分发挥“学术带头人”的作用。

三、观念创新仍有很长的路要走

艺术的创新是全方位的,包括内容、形式、技法、风格的创新等。强调创新观念自然要建立合理的创新体制,并为创新营造出良好的发展环境。20世纪80年代开始的山东风土人情画晋京展,以其鲜明的地域特色和创新观念赢得了属于自己的话语权,并相继在全国其他地区引起强烈共鸣。此后的二三十年间,由于创新体制的日臻完善,这项艺术活动方兴未艾,以致成为包括天南地北山东籍画家在内的画家们挥之不去的“乡土情结”。近期我们欣喜地发现,这种地域题材挖掘的成功理念正在突破原有局限,“从乡土走向现代”——被“三个一百”创作工程所运用。从重大历史题材的创作情况来看,绝大多数作品以其深刻的视角把握和独特的绘画语言而形成强烈的视觉冲击力。但是上述成就并不足以说明旧观念已彻底转变,若要摆脱那种小富即安或自说自话的束缚,彻底实现观念的创新仍有很长的路要走。

四、美术批评远落后于美术创作

山东的美术创作已呈现出蓬勃发展的态势,但由于缺少相应的美术理论队伍,致使美术批评远远落后于美术创作,至于美术理论的建树或美术批评应承担的监督及引导的职能更无从谈起。尽管有邱振亮对张朋、梁天柱先生的成功推介,孔新苗对中西美术的比较研究等,但像他们那样的理论家或批评家毕竟是少数,从整体上看美术理论或美术批评依然是滞后和苍白的。针对这种现状,笔者认为主管部门及美协、美院等要制定长远规划,有目的地以中青年学术骨干为主体组建美术理论团队,保证美术理论或美术批评形成主流声音,有所建树并得到健康快速地发展。
(作者系青岛科技大学教授)