

艺术的高低,有时就在情感的厚薄之间

——访中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安

□青岛日报/观海新闻记者 王杰 王凯

4月28日,西海岸美术馆年度重磅大展“安东尼·葛姆雷:有生之时”开展。这场关于身体与空间的雕塑艺术盛宴,由中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安担任策展人。

浸淫美术数十年,范迪安致力于弘扬中国优秀美术传统、推广普及社会美育,在美术研究、艺术评论、展览策划等方面均有建树。美术是什么,有什么作用和意义?如何判断艺术的高低?青岛应该如何发展城市美学?近日,范迪安在青接受本报记者专访,畅谈他的所思所想。

美术最大的意义,是用形象的记录和写照帮我们建立历史记忆

记者:从中央美术学院院长的角度,您怎么定义美术?

范迪安:凡是要为一个术语做定义,其实都是一个难题。美术的概念,不是简单几句话就可以表述的。艺术学院里面有门课叫艺术概论,有的就叫美术概论,那是一本书,还要通过主讲老师整个学期授课,也只能力图把艺术或美术简明概要说一说,离说清楚还相当远。

但是,在我们的日常生活特别是文化生活中离不开美术,又是一种感受很强烈的经验,或者说一般的共识。因为人类艺术,是伴随人类自身发展而形成的一种文化的结晶。美术的具体载体,比如绘画、雕塑、造物(我们过去叫工艺美术,现在设计创意艺术),甚至包括建筑,都属于大美术的范畴。

美术是人类发展特别是文明进程的重要载体,更是人的精神历程的结晶。这么讲可能空泛,但是实际上我们可以看到,今天能够唤起文化乡愁特别是文化记忆的重要因素,与美术的发展密不可分。

几千年来的文明、文化有各种表现的形式、形态,但是从历史的角度来看,许多文化艺术创造由于本身形态形式的特定性,没有流传下来。比如音乐是声音的艺术,就很难从现在的角度完全理解当年的情况,歌舞、戏剧等等都有这个问题。而美术因为是视觉形态的语言,所以留下了形象的写照。我觉得美术最大的意义,就是它用形象的记录和写照,帮助我们建立起历史的记忆,尤其是历史文化的记忆。

我们今天听不到汉代的、唐代的音乐,但是可以从许多绘画中看到当年的乐器、当年的歌舞。今天很多古代的建筑、城市甚至工艺技术都消失了、失传了,但是通过形象的记录,我们可以复原当年的视觉景观。从一个茶杯、一座建筑,可以看到历史的传承。通过一幅作品上所画的风景、植物、鸟禽,可以推演历史时期的生态等等。美术在这方面为人类发展、人类社会的发展留下了形象的记录。这是美术的第一层价值。

但是,美术又不仅仅因为有了形象而变得重要。重要的是,在这些美术作品中记录了人的精神发展、文化理想,这个是非常重要的。从一件作品中,可以看到画家所表现的那个时代的精神和审美风尚,里面有很多时代文化信息甚至是密码。美术作品是可以做文化解密的,尤其是对人的精神追求的解密,构筑起了一个个时代的标杆。为什么我们今天要特别看重美术经典?这些经典虽然留下来的数量有限,但正是这些作品反映了人类的精神追求。这是第二个层面。

第三个层面,美术以美当头,它是人类美的历程的载体。美术体现出来的对于美的感受感知和表现的方式,是人类在追求物质生活之外所展示的对美的理想。它能够通过美的形式语言来打动人心,纯化心灵,尤其是升华情感。在这个意义上,哪怕是一个并不表达现实情景的作品,它的线条之美、韵律之美、色彩之美、意境之美同样能构成人的情感抒发,产生巨大的共鸣。

透过美术作品,一是可以提示我们去欣赏和感受自然之美;二是通过艺术之美,可以让我们看到艺术的表达表现所构筑成的一种美的意境、美的旋律、美的气息。这些东西无形中可以做到浸润人心,萌芽情怀,同时还具有创造性的启发。

因为美术作品既反映生活又高于生活,形成了艺术的表达。美的创作来源于生活,但是更多地体现了对生活的提炼,是一种更加集中的反映,这种属性使得它可以激发我们的想象力、创造性和理想。在这个意义上,美术对于塑造培育心灵起到非常重要的作用。美术这些作用与音乐、歌舞、喜剧等有共同性,但是由于它具有可视性、形象性,所以显得非常突出。

我们今天处在新时代,经济社会发展不断提质升级,实现了一种新的生活样貌,生活水平和质量大大提高。与此同时,更好地推广美、普及美,形成更广泛的社会美育,需要方方面面的力量做工作。这既要有艺术家的创作,还要有理论的阐释,更需要有推广的窗口和平台。其中,美术馆的作用、文化传媒传播工作的重要性,就自不待言了。

我们要看到美是具体的艺术家的创造,也要营造美的氛围,形成美的巡礼,提供更多美的体验,这是需要多种因素、多种力量合力形成的一个重要的方向。

更多跟时代精神结合,作品才能得到更广泛的共鸣

记者:在个人的书画生涯里面,您觉得最关键的时刻或节点有哪几个?

范迪安:我几乎没有过多时间来回顾梳理自己的艺术生涯,因为有许多摆在眼前的工作需要承担,况且作为美术评论家,我更多的精力是关注美术界老中青艺术家的创作状况。这个问题很难,但是也促使我可以谈一两点感受。

我觉得自己最庆幸的,是赶上了改革开放的伟大时代。从一个闽北山城成长的对艺术有憧憬的年轻人,能够不断地走向更广阔的艺术空间,时代对我打开视野、了解艺术文化提供了前所未有的好时机。

我自己的感受是,小时候学画更多是一种兴趣爱好,小县城里也没有多少具体的美术信息。我会看一些名家作

人物小传

范迪安

1955年9月生于福建,现任中央美术学院院长,教授,博士生导师,兼任中国美术家协会主席,中国文艺评论家协会副主席,教育部艺术教育委员会副主任,中央文史研究

核心观点

■美术作品是可以做文化解密的,尤其是对人的精神追求的解密,构筑起了一个个时代的标杆。

■美是具体的艺术家的创造,也要营造美的氛围,形成美的巡礼,提供更多美的体验,这是需要多种因素、多种力量合力形成的一个重要的方向。

■美术不仅仅是一个专门职业,也不是一门专门的技巧,而是更多地要跟文化精神、时代精神结合起来,这样作品才能得到更广泛的共鸣。

■一个城市要有一些文化设施、文化空间和文化项目作为这个时代的标高,这个非常重要。我们既不能停留在对历史的陶醉之中,也不能在物质生活不断改善的情况下还停留在精神的荒漠,需要有这种标志性、标高度的文化空间。

■特别期望青岛艺术考生能够在思想认知、综合修养和专业能力等方面尽可能全面发展,协调发展。

品,也会看一些具体画作,尽管那时只有非常粗糙的图片,但是让我有一定的超越的感受,超越日常生活还比较艰苦的状态,更多向往一种美好的境界。我向往山外的世界,觉得那些用形象来表达自然、表达生活的作品,把人带到了一个更加具有憧憬、更加具有创造性的时空之中。

改革开放之后走进美术学府,特别是到了中央美术学院,有两个方面对我帮助很大。

一个是使我了解了20世纪以来中国美术艰难曲折的道路,以及几代艺术家的文化理想。从中央美术学院校史中,从校史的那些艺术名家那里,我认识到美术不仅仅是个人的劳作,不仅仅是为了实现个人的一点梦想,而更多的是要肩负起时代的文化使命。中央美术学院的前辈艺术家徐悲鸿、林风眠这一代人,研究西方艺术回来兴办美术教育、培养人才。20世纪前半叶社会动荡,但他们在创作中仍然抱持理想,抱持人性关怀,抱持对劳动民众的关注,这使我意识到美术是一个首先需要树立文化使命和责任的专业,而不仅仅是一个技术性的专业。

第二个,对我的创作也有帮助。工作之余画点画作,我还是愿意走到祖国各地,感受中国的地大物博,感受风景所蕴含的丰厚人文内涵。在我眼中,所有的自然风景都不仅仅是自然的状貌之美,其实它重要的是有人文之美、历史之美、生活之美,所有的风景严格来说都是跟人有关系,跟文化有关系。比如这些年,我走的比较多的是黄河流域的省市区,以黄河为主题进行了较长时间的写生创作。我经常跟同事们说,我们看到的黄河是一个多维的黄河,它有独特的自然景观,同时是滋养中国文化的摇篮。黄河母亲河的价值就在于它和中华民族的发展息息相关,黄河流域的文化遗存构筑成了我们文化的发展历程。所以,黄河的内涵

馆馆员,北京美术家协会主席。

范迪安长期从事20世纪中国美术研究、当代艺术评论与展览策划、艺术博物馆学研究。曾发表美术研究与评论上百万字,策划百余项反映时代主题和中国美术发展成果的学术展览,组织多种学术研讨会和大量国际艺术交流活动,与国际著名艺术博物馆和美术学院建立合作关系,促进各国优秀艺术成果交流,提升中国美术的国际影响力。

在中国美术馆馆长任上近九年,范迪安致力于公共文化服务体系建设,以提升国家美术馆的公共化服务水平和专业化建设为目标,按照艺术博物馆的应有标准大胆改革,谋求完善功能,形成对全国美术馆的引领。范迪安高度重视美术馆公共教育,认为“美术馆是社会美育的终身课堂”,使美术馆有了“亲民”形象,观众量大为提高,社会影响力不断扩大。2006年,范迪安发起并成立全国美术馆专业委员会,团结同仁共商“美术馆时代”的美术馆作为,体现美术文化的社会作用。

范迪安是中国美术界的资深策展人之一。他坚持中国文化的主体立场,弘扬优秀的美术传统,注重展览的主题思想,提高展览的展示水平,在策划的展览中反映了中国美术发展的主旋律,也观照多种风格样式的艺术探索。他曾担任威尼斯双年展中国国家馆、上海双年展策展人,在中法文化年、中意文化年等活动中担任总策展人。

(摘自中央美术学院官方网站)

时代”。您对这个时代的年轻人想说什么?

范迪安:我不能泛泛对青年人说很多,但是对从事美术学习、研究和创造的年轻朋友,我觉得今天要解决两个问题。

第一个,就是要克服安于现状的心理,朝向艺术的难度去探索追求。今天处在一个信息时代,学习资源非常丰富,可能会导致缺乏勇敢超越现状的追求。而艺术的劳动,一定是在做好传承的基础上勇于开拓,艺术的魅力就在开拓创新之中。今天美术界的青年艺术家,一定要敢于突破安于现状的优越感,真正树立起理想追求,这一点是非常重要的。

第二个,中国美术要发展,一定要表达中国主题。我们赞叹世界博物馆收藏了那么多经典名作,但是人家画的是人家民族的历史,人家生活的现状,人家大地上的景观,我们不能仅仅满足于欣赏。艺术创新的活水源泉就在中国的大地上,只要真正俯下身来、扎下根来,就能够实现艺术创新的根本,它反映的是我们中国的山川大地和社会气象。比如画风景,名山大川历代画家都画过,我们今天如何感受我们眼中的名山大川,它和历史上对画家的触动有什么不同,这更需要沉下心来,脚踏实地。

今天的生活非常丰富,更需要真正去体会它,从而形成作品中的内容和气象。对年轻朋友来说,既要研究艺术史,看古往今来的经典,更重要的是要深入生活、扎根生活,进行深度体验。

任何艺术作品,只有作者本人经历了心灵的煎熬,由此流淌出来的不管是文学、诗歌还是美术,才带有真切的那份情感。艺术的高低,可能有时候就在情感的厚薄之间。今天艺术手法多样,创作条件优越,重要的是是否表现了真情实感,这种情感的浓度是否充分。

现在的青年学生由于学习条件完备,对美术基本功的把握等等都有很大的进步,一上手都很能画。但是在很能画的基础上,怎么能够画出好画,画出可以称为精品力作的作品,还是需要埋头苦干,沉下心来进行更深度的研究和表达。另一个很重要的是,虽然美术是形象的表达,但它特别需要创作者有比较丰富的人文修养。因为美术一动手,实际上是体现思想的。所以美术创作既要有画内功夫,又要有画外功夫。画内功夫就是要苦练造型基本功,磨炼表达表现的能力;画外功夫要更多增进素养,从而使每一次作画的过程都是表现自己的精神追求。这是一个比较大的难题,也是我们美术教育要解决的。

城市要有文化设施、文化空间和文化项目作为时代的标高

记者:您怎么看青岛的城市美学?

范迪安:在新时代全面发展的进程中,一座城市不断谋求特色,不断提高文化品位非常重要。

青岛作为现代中国具有文化标杆的城市,拥有非常丰富的传统资源和底蕴,城市规划、历史文化建筑、滨海风光都十分独特。我也注意到市委市政府这些年在推动经济社会发展的同时,非常注重青岛的文化建设,在文化设施建设方面有不少新的举措。而西海艺术湾的建设,西海美术馆的落成,我觉得毫无疑问,为青岛也为全国增加了一个新的文化地标。

通过营造高品质的美术馆空间,策划组织、创新创意水平非常高的展览,西海美术馆提供了一个社会美育的新平台,构筑了国际艺术交流的新窗口,为开展高层次美术学术交流提供了宽广的新空间。它给人的体验和感受是多维的,在这里既能感受建筑空间的丰富性和建筑形态的创新特征,又能感受到每一个展览提供的审美多样性,使青岛市民多了一个向美之处。

我一直认为,一个城市要有一些文化设施、文化空间和文化项目作为这个时代的标高,这个非常重要。我们既不能停留在对历史的陶醉之中,也不能在物质生活不断改善的情况下还停留在精神的荒漠,需要通过招生考试,通过选拔的标准和要求,帮助考生树立理想上的正确方向。美术考生数量很多,但最重要的是,我们要使广大考生能够把追求艺术当做自己的文化理想,真正热爱艺术,在艺术创作中施展才华,使自己成为一个社会发展需要的艺术人才。

中央美术学院的目标是培养一流水平的人才,这个目标和拥有一流水平的新生关系很大。一方面感谢青岛向我们源源不断输送优质的生源,另一方面也期待青岛的考生资源能够不断优化,产生更多拥有全面素养、具有综合能力的人才。我们特别期望青岛艺术考生能够在思想认知、综合修养和专业能力等方面尽可能全面发展,协调发展。年轻学生主要以学习为主,但是他们的文化理想,他们对社会生活的关注关注,他们的综合文艺素养,是我们非常看重的。中央美术学院欢迎来自青岛的考生,也希望青岛考生能够体现这个时代有志青年的理想、才华与追求。

记者:对青岛的艺术考生们有什么建议?

范迪安:山东是美术大省,其中青岛的美术考生又非常突出,这么多孩子愿意走上美术之路,我们觉得特别高兴,因为这是一份生机勃勃的重要资源。另一方面从全国艺考角度来看,我们社会也要通过招生考试,通过选拔的标准和要求,帮助考生树立理想上的正确方向。美术考生数量很多,但最重要的是,我们要使广大考生能够把追求艺术当做自己的文化理想,真正热爱艺术,在艺术创作中施展才华,使自己成为一个社会发展需要的艺术人才。

中央美术学院的目标是培养一流水平的人才,这个目标和拥有一流水平的新生关系很大。一方面感谢青岛向我们源源不断输送优质的生源,另一方面也期待青岛的考生资源能够不断优化,产生更多拥有全面素养、具有综合能力的人才。我们特别期望青岛艺术考生能够在思想认知、综合修养和专业能力等方面尽可能全面发展,协调发展。年轻学生主要以学习为主,但是他们的文化理想,他们对社会生活的关注关注,他们的综合文艺素养,是我们非常看重的。中央美术学院欢迎来自青岛的考生,也希望青岛考生能够体现这个时代有志青年的理想、才华与追求。

重要的是,是否表现了真情实感,情感浓度是否充分

记者:您反复提到时代,清代画家石涛也说“笔墨当随