

一个充满无限生机的绘画展给宁波带来了什么

■ 韩利诚

2022年11月19日上午,刚刚从喧闹的夜间醒来的宁波老外滩又热闹非凡,“第四届全国(宁波)综合材料绘画双年展”在宁波美术馆开幕。来自全国各地的艺术家、评论家和观众欢聚在宁波老外滩这座已经走过18个年头的美术馆。

这是宁波从2015年首届举办以来的第四届全国性双年展。2019年,宁波又成功申办了中国美术界最权威、规模最大的顶级展览:第十三届全国美展综合材料绘画展。在八年时间里宁波接连举办了五次全国级综合材料绘画展,这在全国成了“宁波现象”。综合材料绘画是什么?它给宁波这座历史文化名城和现代化港城带来了什么?

综合材料绘画,是艺术家用各种现成材料作为媒介,运用于绘画创作,通过所用材料的特有性能和材质本身美,使画面产生一种传统绘画所达不到的境界,并以此表达艺术家对世界的态度和主观情感。欧洲文艺复兴时期,像意大利画家达芬奇、米开朗基罗、提香等常用蛋黄或蛋清调和颜料进行创作。这种蛋彩画,被认为是早期运用综合材料的绘画。1908年以毕加索和布拉克为代表的一群画家运用一种新技术与材料,将墙纸、乐谱、硬纸板、油画布等材料拼贴到画面中,并用沙子、木屑及颜料混合以制造质地、肌理等效果,这时综合材料绘画才开始逐渐走向成熟。20世纪八九十年代,我国开始研究

综合材料绘画,并高度关注敦煌岩彩画技法的探索。直到新世纪,我国的综合材料绘画迅速崛起,特别是进入新时代的这十年,中国的综合材料绘画作为当代艺术的一种强劲的表现形式,无论在创作上还是在研究上都取得了令人瞩目的成就。

宁波自改革开放之初就出现了从事当代艺术创作的青年艺术家群落。他们有的进驻北京798艺术区,有的进驻宋庄艺术区,有的南下深圳西去成都这些当代艺术前沿区域,研究外来技法与本土艺术传统的融合,创作出一批“新潮”作品,其中不乏运用综合材料创作的作品。

2010年,宁波率先在国内成立当代艺术委员会,有成员20多位。委员会联络全国范围的宁波籍当代艺术家,开展本土当代艺术研究,举办艺术沙龙。第二年即组织举办“宁波当代艺术双年展”。很快,宁波四明大地被当代艺术唤醒,宁波的美术不仅仅局限于传统与已有,一个完整的艺术生态链跃然而出。2014年全国第十二届美展首次将综合材料绘画与其他画种分离,单独征集评审,宁波画家葛晓弘创作的《文脉》荣获第十二届全国美展综合材料绘画获奖提名,并入选中国美术馆展览。这是宁波综合材料绘画在艺术界突破的先声。当年,宁波市委宣传部在中国美协的支持下,决定从2015年开始举办全国综合材料绘画双年展。

双年展的落成犹如一股浩浩荡荡的春风,给宁波艺术界带来了蓬勃生机。从事创作的艺术家用最初的20余位到第三、

四届增至100余位。由最初2件作品通过复评到第三、四届通过复评的作品达到20余件,总量占了整个浙江省的三分之一、二分之一,在全国各省市中高居首位。

宁波是一座充满创造活力的港城,她的城市文化精髓是“变革”、“创新”。激发新时代的创新动力与源泉离不开对城市文化的开掘和塑造。综合材料绘画是一种蕴含无限可能的当代文化形态。她的核心价值从产生到成熟,从材质到技法,每一步都是“变革”和“创新”。

宁波就是看准了这其中的契合和脉动,通过“引凤筑巢”打造综合材料绘画全国创作高地和重镇。引进“综合材料绘画展”,多维筑巢,举办综合材料绘画实践高研班,已先后召开了6场全国性研讨会,5期展前全国专家创作指导会,成立宁波综合材料绘画研究所等,设法让专家之“凤”汇集宁波落地生根。同时出台对本土艺术家优秀创造成果重大奖励政策。这一方面促成了宁波创作队伍,特别是青年创作力量的扩大,一方面拉高了宁波综合材料绘画的学术站位和展览品位。

至今,宁波策划组织的综合材料绘画展览,已有两次获国家文化部奖项,并实现了宁波国家最高美术奖和浙江省综合材料绘画最高奖零的突破。在当下的宁波,艺术界已无人不晓综合材料绘画,市民更是经常可以参观宁波美术馆和众多民营美术馆举办的综合材料绘画作品

展览。

宁波通过综合材料绘画,将发生在这块土地上的曾经和今天厚重地、多风姿地实现了从未有过的宏大叙事与有效传播。宁波艺术家创作的作品,同样深植于宁波人文精神,深植于宁波当今轰轰烈烈、现代化滨海都市建设,深植于时代和人民之中。

对这项充满无限生机的展览,宁波有自己的想法。在每一场展览之后,宁波都在中国美协的协助下,实施在全国范围的巡展。让这生发美好情趣与创造情怀的展览实现最大的审美普及。几届双年展以来,宁波已经将展览巡至山东、福建、深圳、江西、西安、北京和上海等10多个省市,受到了当地业界和观众的热烈欢迎。

在省内,宁波的高研班、综合材料绘画的学术讲座和作品交流通达了各地。一些高校综合材料绘画本科专业、研究生教育和相应研究机构的开设都有宁波的能量。“全国(宁波)综合材料绘画双年展,给宁波、浙江乃至全国带来了一种新的创作方法,使中国当代绘画的创作取得了长足进步。”浙江省美协副主席、秘书长王敏杰如是说。中国美术家协会原分党组书记、驻会副主席徐里在第十三届全国美展综合材料绘画展区作品展开幕式上动情地讲道:“宁波正引领综合材料绘画艺术的繁荣与发展,其地位在全国是独一无二的!”

关于2022年第四届杭州纤维艺术三年展

■ 温玉鹏

“历时性”(diachronique)与“共时性”(synchronicity)是瑞士语言学家菲尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)提出的研究语言系统性的方法,后成为弗雷德里克·詹姆斯(Fredric Jameson)后现代文化理论中的重要术语,并为当代艺术所采纳。

由浙江省文化和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会与中国美术学院联合主办的“缓存在/Being Theoria——第四届杭州纤维艺术三年展”以“纤维”为主题,视“纤维”为世界的基本构造、人类思想的基本原型与隐喻,试图提出一种对于“艺术”的重新定义和理解:“艺术”的创生与存在方式,是一种尚未定型的“缓存在”。此次展览的一大特色是联动浙江美术馆与杭州博物馆的双重“空间场域”,依托于纤维“本体”及与之密切相关的多元空间,塑造出一个在整个杭州城市空间范围内的跨领域、跨学科、跨场域和跨国界的当代纤维艺术展览项目,并以此阐明:纤维艺术不只是“当代”的外在表现形式,更是基于浙江八千年纤维创作历程的省思,其中蕴藉的“历时性”与“共时性”共同构成了“缓存在/Being Theoria”的主题。

关于纤维“纤维”作为一种灵活可变的材料,早在新石器时代已被人类所注意,并应用于生产与生活。距今约8000年前

的跨湖桥遗址出土的席状编织物,被认为是中国江南地区现存最早的编织物。从隋唐到明清,杭州作为大运河南端的城市,依托于得天独厚的自然条件,逐渐成为以丝绸业而闻名的城市,其影响及于今日。浙江地区纤维艺术的前后相继,展现出一种“历史性”与“连续性”。这个展览项目通过对汉字的绞丝旁(糸部)系统中所蕴含的“宇宙技术”的考察,探索纤维从具体的物质、劳动升华为思想原型的创造性过程。这一“被过程化”的探索,试图朝向作为人类远古发明,构成了人类思想之原型(archetype)与普遍隐喻(metaphor)的“纤维”,既从“纤维”中获取感知与意象,又期冀生成不落“名相”的、超越具体材料与物质形态的广义认知。展览的旨趣不仅仅是材料上的创新性探索,也不限于吸引大众参与互动,而是利用纤维材料和软材料展开个人化、多样化的艺术实践,借此探讨人类、自然、空间以及未来之间的关系。按照米歇尔·福柯(Michel Foucault)的观点,历史是“在一种通史的维度上展开”(《法》米歇尔·福柯著;董树宝译《知识考古学》)。其所强调的历史谱系学,可被视为一种纤维的“广义认知”,是基于浙江八千年纤维创作历程的“历史性”省思。

再造纤维 公元前1世纪,张骞“凿通”西域以后,丝绸成为世界历史上第一次东

西方大规模商贸交流中的代表性商品,并持续千余年。2013年,随着“一带一路”重大倡议的提出,“丝绸”这一中国古老的纤维艺术形式,再次成为当代艺术创作的重要焦点,并呈现出鲜明的“传统主义”转向。艺术家将传统手工技艺与纤维材料引入现代主义艺术创作中,形态的多元化、艺术风格的多样性、材料的综合性等诸多因素,构成了纤维艺术的基本特征,深蕴对人类文明“现代性”的深刻反思,通过介入社会、联结大众的创作实践探索,成为映射当代社会的一个模型。作为一次编织式的行动,一个“向纤维学习”的过程,一种梭式的往复穿越,既从“纤维”中获取感知与意象,又期待生成不落名相的、超越具体材料与物质形态的广义认知与方法。透过体验式的作品展出,回顾自20世纪中叶以来纤维艺术的艺术史路径,延展到当代人类学式的环境探究,以及剧场及社会文化,不仅展现出人、纤维艺术与时间、空间对话的企图,也让观众的观展过程,成为身体参与、经历的过程。

场域的时空性 展览的一个重要展场位于杭州博物馆的室外空间,以五代北宋净因寺塔基遗址为中心,并以此命名为“净因/Pure Reason”计划。塔基作为五代—北宋净因寺的重要遗迹,是杭州自南宋以来城市变迁的重要标志。据《临安志辑逸》

载:“净因尼寺,开运元年,吴越王钱氏建。旧额奉国寺。治平三年,改赐今额。寺废,今为府治。”(《临安志辑逸》卷二)元代改为杭州总管府,明清时代则为杭州府治。虽时代赓续,净因寺故址作为杭州城市行政中心的地位,一直延续到民国初年。可以说,博物馆场域本身即位于一个层累的造成的地层上,呈现出“历时性”,并以净因寺塔基为“物证”。将塔基移徙到博物馆,并由此展开艺术创作的“实验性”过程,则是“共时性”的体现。展览项目透过集体记忆展现与文化物件的诠释,将观览者带入到历史性的整体语境,“展示”须与人的处境和社会文化的需求对话,通过实践本身,将博物馆场域改造为民众反省历史、凝聚民族情感与建构集体记忆的场域。

回顾“2022年第四届杭州纤维艺术三年展”,在讨论“纤维”概念时,首要考虑的是如何塑造好中华文明的文化标识。立足于浙江八千年的纤维利用史,通过“历时性”与“共时性”的空间场域,强调制作过程、物与时间、物质转变之认同、政策与新技术的转变,并在跨国界、跨学科语境下,实现传统和当代、手工和科技的超时空对话,从而塑造出一个更具中华文明标识的“纤维”概念,建构起一种多元、多边的“国际”链接,形成一条面向未来不断延伸的文化地平线。