

方寸之间彰显天地——访中国国家画院康雷

■本报记者 俞越

近期,全国多地推出小幅作品展,我们特别邀请中国国家画院康雷老师跟大家谈一谈对小幅作品的解读。

美术报:您的大幅创作多次参加了全国美展、青年美展等国家级大展,今年您参加了中国美术馆主办的小幅作品展,您觉得作品的大小尺寸对艺术作品而言有什么区别么?

康雷:从艺术本质上看,作品尺寸大小是没有区别的。因为作品不靠尺寸来定义,我们更看重作品本身的精神内核、艺术内容和艺术语言等,而尺寸大小是构成作品的其中一个物理性质的因素。这在版画、水彩画、粉画、插图、漫画等美术门类中都是普适的认识,有些艺术类别一直是小尺幅创作为主,跟它的创作条件、审美传统有直接关系。

回到当下,现在我们经常可以看到巨型尺幅的作品,各类大型水墨展、百米油画展、大型装置展也比较多,我觉得这是跟我们社会发展大背景息息相关的。历史上中国画的传统更多是在文人之间品茶雅集评鉴、展示,为便于交流和携带,作品多则是卷轴,尺寸较小。发展到当下、现代,随着中国经济蓬勃发展,艺术作品形式发展也在同频。全国各地纷纷建立大型的美术馆、博物馆,将美育普惠于民。这对艺术家也提出了新的课题:在宏大空间里如何展示作品,用什么尺寸的作品适合展览空间,大的空间为大尺幅甚至是巨幅作品的创作创造了条件。从另一个角度理解,突破尺寸和空间界限也成为艺术家的选择,我们的审美和视觉也有了新的需求,大地艺术、大型装置、数码媒体、空间艺术等纷纷出现。也催生了观者对于艺术品环境浸润式、体感式展出越来越高,越丰富的要求,反过来极大地促进了大型作品的创作。

美术报:您平时参展作品主要以什么为主?

齐白石 咸蛋小虫 中国画
29.2x22.7cm 1944年 中国美术馆藏

康雷:我目前的创作分两个板块,一块是版画作品、另一块是水墨或者是各种纸本作品,我的创作概念很自由,不会拘泥于某种材质或类型,就尺幅而言,囿于制作条件,版画属于小幅,而水墨尺幅都会偏大。

美术报:近年来主办的展览都以大型、巨幅作品为多,小幅作品展览相对较少,您觉得其中的原因是什么?

康雷:刚刚我们谈到了大型博物馆、美术馆的建立。

另一方面,从国家和艺术主管部门促进艺术发展政策角度,组织和推动了一系列重大历史题材美术创作工程,如2009年《百年重大历史题材美术创作工程》、2012年《中华文明历史题材美术创作工程》、到2019年《庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程》等,这些展览突出了“大”,不光主题宏大,尺幅偏大,创作难度大,艺术家们需要几年的反复打磨才能出优质的艺术作品。此外,我们之前也聊到了,小幅作品其实是艺术家一直存在的主要创作类型,无论作品还是展览数量并未减少,比如中国美协举办过全国(小幅)工笔画双年展等。今年中国美术馆办了“美在致广——全国小幅美术精品展”展出了许多馆藏作品,包括齐白石先生的《咸蛋小虫》、徐悲鸿先生的《双狮》等重量级佳品,让我叹为观止。这些作品并非我们平日看到的代表作,有些是画家写生,有些是创作前稿或是性情之作。这些名家只是寥寥几笔,气韵浑然一体,作品内容生动、有趣、有意境。让我从更多的方面感受到艺术家的高修养、高水准。展览观众络绎不绝,也是对小幅作品艺术价值的彰显和肯定。

美术报:作者们应该如何来平衡作品尺幅和作品的关系?

康雷:这个问题非常好,是值得艺术家去思考的问题。方寸之间彰显天地,好的作品不分大小。作为艺术家而言,在创作作品时尺寸的选择虽然是作品的一部分,也是需要考虑的因素之一,但如何最佳表达出作品的意味才是首要思考的。从观者的情感层面上,至少从我的个人体会,这几年由于大家更多静生活,也多了很多对自己内心的审视、反省,更加关注自己和他人细微之处。这也是小幅作品的独特魅力,方寸细节中蕴含温暖、生动、鲜活,是我们回归内心的映照。

小幅作品走入大众生活

■本报见习记者 施涵予

小幅美术作品的价值并不因其尺幅而减损。“重庆当代小幅作品收藏推广计划”是一个聚焦小幅美术作品的艺术文化项目,从2018年至今已经成功举办了五届,推广来自重庆乃至全国的小幅作品,让艺术收藏走进大众视野。项目发起人及策展人刘涛与本报分享了他关于小幅作品及其展览的想法。

“重庆当代小幅作品收藏推广计划”的构想起源于四川美术学院的毕业季IP“开放的六月”,每年六月,川美的毕业作品展都会向社会公众开放,让毕业展与社会关联,也让更多人走近艺术创作、为重庆这座城市增添了青春活力的艺术氛围。随着中国当代艺术市场发展,越来越多人关注到川美师生作品的市场价值,2018年,首届“重庆当代小幅作品推广收藏展”(次年更名为“重庆当代小幅作品收藏推广计划”)在重庆金山意库举办,将学生以及更多艺术家的作品带入市场,以作品展示为主,辅以艺术品交易,精准对标艺术收藏、文艺消费等专业圈层,普及大众视野。

收藏推广计划每年举办一次,历经五年的强化,展览规模和品牌影响力持续提升,作品的来源从四川美术学院,逐年扩大到全国主要的十所美术院校,并且邀请成渝地区乃至全国的艺术家人参与,既有新锐作者、也有当代名家,升级为一个具备重庆地域特色、区域影响力的精品文化艺术IP。

展览主要展出尺幅不大于120cm(作品单边尺寸)的小幅美术作品,涵盖中国画、油画、版画、水彩、摄影、潮玩手办、综合材料等多种类型,通过多个展厅的呈现,让大众进一步认识和了解当代艺术的文化生态,广大文艺爱好者、收藏家、有艺术品消费的家庭群体及个人则有了收藏正品画作的机会,潜移默化地影响城市的社会美育,促进艺术产业发展。

为什么把展示和征集的作品定位于小幅作品?策展方有多个方面的考量。从作品自身特点来看,相较于大

“2022重庆当代小幅作品收藏推广计划”展览现场

尺幅的艺术作品,小幅作品受材料和展示空间的约束更小,创作的状态更加轻松随性,也更具偶发性、实验性,常常成为艺术家拓展艺术语言与创作的意外收获,也是艺术家自然心迹的外化。许多大创作都会有从小到大、逐渐成熟的过程,例如参考的小稿、色稿,平日的速写、素描等习作,或是灵感的记录与尝试,小作品往往是艺术家着手创作的一个起点,承载了重要的思考和情感寄托,也能够呈现出他们创作思想不断升华的历程。因此刘涛认为,小幅作品还具有文献价值,让观众能够了解到更多艺术发生背后的东西。

而从更为现实的角度出发,小幅作品更适于在人们当今生活和工作的空间中收藏陈设,更适合普通人在家里、办公室等日常活动的环境里近距离接触、欣赏艺术。“挂在墙上的一张小画,桌上的一件小雕塑,也许就能让我们感到片刻放松,在如今充满不确定性紧张的社会中,艺术可以给我们带来某种层次的疗愈。”刘涛说。

近年来,官方层面主办的小幅作品展览相对较少,许多展览在征集作品时就对尺幅有所要求。在刘涛看来,这是当下的一个趋势。一方面,大尺幅的作品通常“更出效果”,在创作上也往往更具难度;另一方面,随着国家文化事业的发展,城市中各类艺术场馆的数量和质量都逐渐增加,提供了更多能够容纳下大件作品的专业展陈空间,不仅观众期待在展馆看到平时见不到的大幅创作,更多的艺术家与策展方也青睐大尺幅作品的展出。而且,也有人担心在展览中,小幅作品容易被忽视。

不过正如前文所言,小幅作品的独特价值是无可替代的。无论对于创作还是展览,不同尺幅的作品都是重要的存在。作为策展人,刘涛认为在展览中合理陈列大幅和小幅的作品,可以更好地呈现出艺术创作的完整过程,反映艺术家的思想与观念。在实际操作中,选择多少尺幅的作品、配合怎样的空间,还是需要根据展览主题来决定,为观众带来更完美的体验。