

女性艺术家：如花绽放

阳春三月，春暖花开的时节，总有那么几天会围绕女性展开话题，不知是节气还是花粉的作用。无可否认，人类社会的文化历史是由两性共同创造，缺一不可。然而在流传至今的史书中，女性却是经常“缺席”的。艺术上也是如此，历史上伟大的、著名的女性画家寥若星辰，屈指可数。但时至今日，情况大有不同了，尤其在中国，女画家主体意识的整体性开始渐渐觉醒和强大。放眼望去，那些美术学院的女学生如过江之鲫，已经超越了男生。有了庞大的基数，出现精英的概率就大大提高了。未来的历史，女性艺术家“在场”已成定局。

◀常沙娜(艺术设计教育家、艺术设计家、中央工艺美术学院原院长、教授)

观点:学而问,问而学。学问学问,不能随便乱来。

感悟:中国的文化要有根有源,要有文脉、血脉。回顾我这辈子做出的成果,图案教学也好,设计也好,包括20世纪50年代人民大会堂的设计,和敦煌艺术的基本精神是分不开的。

评论:常沙娜,经过岁月的流逝,一直以她自己的一生践行着父亲的艺术生命,透过工艺美术设计与教育的方式,将敦煌艺术之美带给世界,因其对祖国与社会付出的至爱、塑造的至美,被人尊称为“敦煌的女儿”。
——媒体

▲夏俊娜(中国艺术研究院中国油画院专职画家)

观点:我们这个时代赋予我们的灵感和机遇是空前的,没有比变革时期更能激发人们的创造力和想象力了。

感悟:画画是一件很快乐的事情,我从未想过画一张要产生什么样影响的画,或应具有怎样的社会意义,不知不觉中,绘画便成为了我的生活方式。

评论:她以扎实的功底和细腻的情感描绘了她理想中的人生场景,纯净、清馨而又富有诗情。她笔下的人物和花卉形象,在如真如幻的光影间低吟浅唱、在如痴如醉的熏风里轻歌曼舞。透过多年来的若干系列作品,我感受到她心灵深处那份贵族化的、完美主义式的早熟,同时也为她对各种题材的把握能力所折服。
——赵建平

▶喻红(油画家,任教于中央美院油画系)

观点:画画是件有意思的事,变成工作就太无聊了。

感悟:出生在这个地方、这个时间,是女性,就已经决定了人的绝大部分,人所能做的只是微调了。

评论:构成喻红画作中明朗、清晰、爽快等“当代感”的原因是她表达了与现实的“视觉对应”。恐怕像她这样鲜明地运用视觉上“新”因素的画家并不多,甚至可以说她走的是一条逆向(许多人在画中回避视觉外形式的过于强烈)的道路。
——尔朔

从边缘之境崛起

■施涵予

“女人一定要裸体才能进入大都会博物馆吗?”这是来自20世纪80年代,匿名女性艺术小组“游击队女孩”(Guerilla Girls)创作的海报标语,是她们抗议艺术界中性别不平等的作品之一。我们很容易发现这样的现象:博物馆或美术馆中的大部分作品都来自男性作者,艺术史上的名家大师也是男性居多,自古以来,女性形象和女性艺术家总是处于边缘地位,且常常扮演被消费和被审视的对象。

女性在艺术史上的境遇,存在种种历史与社会的原因。正如文学批评著作《如何抑制女性写作》中,作者指出的那些阻止、贬低和无视女性写作的社会阻力,在艺术领域也是类似,热爱艺术的女人们总被许多艺术之外的因素阻碍。在过去,女子很少能被支持学习和从事艺术,即使有条

件学画,也可能在婚姻、家庭中被要求付出更多,减少创作。文艺复兴时期的索芳妮斯贝·安古索拉,精通人物肖像画,却因当时的社会观念不被允许画人体裸模;也有如葛饰应为,才华被父亲葛饰北斋的盛名掩盖,一生担任父亲的助理;而“一代画魂”潘玉良,则在当时因曾被卖入青楼的经历倍受非议,险些失去深造美术的机会。可以说,所有女性艺术家都付出了更大的努力,才能在艺术界占有一席之地。

这绝不是因为女人在艺术方面有什么缺陷,相反的,女性本身有着独特而优越的从艺条件。女性天生具备更高的色彩感知能力,在识别色彩的比差和层次上比男性更敏锐。社会处境的差异,也使她们拥有与男性不同的体会与视角,并外化为创作中的思考与表现方式。因此我们在观赏

艺术作品时,经常能辨别出不同性别作者的区别。多元的艺术世界绝不能缺少女性创作者的存在。

随着历史的步伐前行,社会环境进步,越来越多的女性冲出藩篱,在艺术领域产生的影响日益增加。中国女性也在行进的时代中展露出独一无二的光芒。方君璧践行中西融合,“借欧洲写实之手腕、达中国抽象之气韵”(蔡元培语);周思聪以森郁浓丽的墨色,描绘出真实生动的中国人物风貌;常沙娜用底蕴深厚的设计,将敦煌艺术之美向世界宣扬;闫平用温暖明朗的色彩,探索表达细腻的内心世界;喻红将画布当作剧场,在人物面孔中表现出丰富的故事性……

女性的艺术力量正在强力崛起,在展览、收藏等领域受到的关注与日俱增。

2022年的第59届威尼斯国际艺术双年展,女性参展者的比例超过了90%。近年的拍卖市场上,现当代板块也始终有如草间弥生、弗里达·卡罗、露易丝·布尔乔亚等女性艺术家的作品雄踞前列,并且有更多的女性主题专场拍卖呈现。女性的无限可能在耀眼闪烁,有温柔也有刚毅,有冷静也有热烈,有琐碎也有宏大,她们用精彩且多元化的创作,不断打破社会固有的性别刻板印象。

不过,这还远远不够。直至现在,当我们在谈论女性艺术家时,往往还会特意强调她们的性别,而男性艺术家则不用——性别仍然是一张“不够常规”的标签。我们期望在未来,女性的成就不再是少数的特殊,而是作为真正平等的存在,自由地追求热爱、追求美。