

此处安然

——古堰画乡探访画家随记

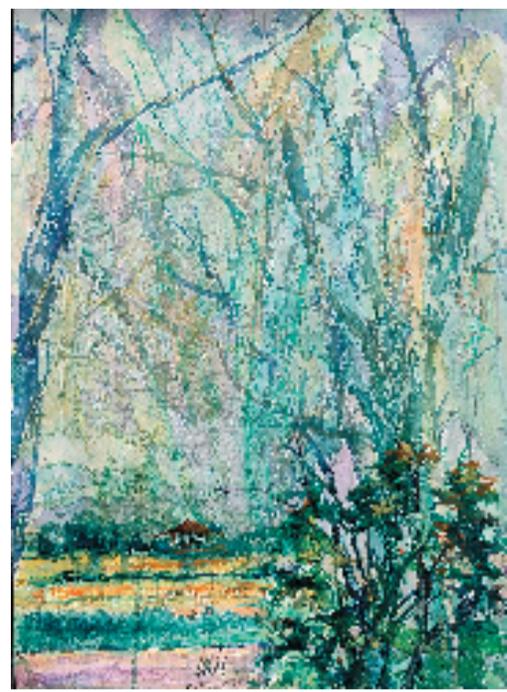
■ 紫藤

蔡志蔚 夏庄村

骆献跃 金山下村

梁群 雨柳 51x36cm 水彩画

周五抵达古堰画乡,已是晚上九点左右。虽时至11月中旬,立冬已过,气温仍徘徊在20度以上,下着小雨,却未带丝毫寒意。

此行意在探访驻留画乡的画家朋友,并在古镇过一个岁月静好的周末。

夜宵早已备好,席设在水一方艺术酒店。进门即见驻留画家杨斌的小型画展,精心装裱的画作在酒店大堂和楼道上展陈,那独有的明丽雅致一扫雨天的阴霾。席间骆献跃说,他计划在驻留期间创作百幅作品,言谈中流露的那份对艺术的热爱和澎湃的激情,给我留下了很深的印象。

来自各地的驻留画家和丽水当地的画家们相聚一堂,相谈甚欢。丽水市美协原主席蔡志蔚,人称老蔡,作为东道主,还不时穿插着接待事宜,安排接站住宿、张罗周末采风活动,联系相关部门。

初识老蔡是在上世纪八十年代末,正是“丽水巴比松”画家群体兴起之时。不想我如今再见时,他已功成身退。数十年间,他从未远离故土,教书育人,始终在这片

艺术的沃土上深耕细作,他仿佛早已洞悉自己的使命,矢志不渝。

丽水画家们拥有一个共同的名字叫“丽水巴比松”画家群体。他们或为师者,或为各行各业之精英,皆以绘画为精神食粮,与日常生活和谐共生。他们是乡土文化的传承者,欣赏身边山水之美,创造绘画艺术之奇,享受精神家园之乐。他们用数十年的光阴接力书写着这片土地的文脉,共同缔造了一个充满诗情画意的艺术乡村。

一夜细雨过后,第二天清晨碧空如洗。透过一默家民宿的落地窗,瓯江的清澈与远山的黛色尽收眼底,我正凝望着摇船人悠然的摆臂动作出神,被远处传来的激昂的公鸡打鸣声打断。洗漱完毕,到老街寻了一家早餐店,面对江景吃了一碗猪肝面。顺着老街屋旁的通道,往下走几十级台阶,就来到了江边,只见早起的捕虾人已在劳作,十来只公鸡在屋后草丛觅食,远处岸边还有几只鸭子在闲庭信步。

在古堰画乡,感受着古镇甜甜的空气和暖暖的烟火味,仿佛时光在这里凝固,儿时的回忆、乡村的记忆悄然

袭来。在这个快节奏的时代,“眼观弈棋,耳听雨落”的慢生活显得尤为珍贵。放慢脚步,方能聆听岁月的低语。

在古堰画乡,不只有古镇的味道,还有治愈灵魂的艺术。如今古堰画乡已成为众多美术院校的写生胜地,艺术家驻留计划更是吸引了众多名家大咖前来创作,让这片古镇焕发出新的生机与活力。在这里,知名画家和莘莘学子汇聚一起,共同师法自然,用精神滋养心灵,用光阴雕刻人生。在村头巷尾、溪边树下,随处可见画家、学生挥毫泼墨的身影。当然,这一切离不开政府推动的艺术乡建和政策扶持,也有赖于产业公司有效的市场运作。

林清玄说,如果没有风,竹子只是竹子,有了风,竹子才变成音乐。而我想说,如果没有艺术,古镇的生活只是生活,有了艺术,才赋予古镇以诗意,并获得了普遍性的意义——成为人们寄托乡情、安顿乡愁的地方。在我看来,艺术绝非生活的点缀,亦非短暂的激情,而是一种深沉的生活态度,一种值得人们去追寻的精神生活。

重塑传统 激发当代

——当代艺术中传统语言转换研究课题的重要性

■ 杨万志(中央美术学院实验艺术与科技艺术学院)

当代艺术日益多元,如何让传统与时俱进已经成为一个重要的研究课题。笔者通过案例及实践经验,讨论传统语言转换作为研究方向在当代艺术创作中的独特价值。

文化基因与全球视野

传统艺术是文化的基因,承载着历史记忆,代表一个地区和民族的文脉。当代艺术的土壤是全球化 and 现代化,特征是多样性、实验性和跨界,涵盖绘画、雕塑、装置、多媒体等多种形式。传统与当代艺术的关系是充满张力的。传统艺术需要在当代艺术的实践中完成破茧成蝶,所谓与时俱进;当代艺术需要从传统艺术中汲取营养,把古人的智慧作为新时代的坐标,两者互补相辅相成。

传统元素的当代转译

中国当代艺术家的许多创作源于传统基因,通过分析他们的作品,我们可以窥见传统语言转换在当代艺术创作中的实现路径和意义。

徐冰《天书》中的伪文字形式上来自宋版书,宋版意味着正装,但语义上空无一物,这消解了文字的功能。汉字是中国文化的基因,作品使人们反思现有的文化体系。作品《英文方块字》用中文的字形结构来编排英文,

用汉字思维对英文进行重新解读,突破了语言隔阂,使传统书法在全球化时代焕发魅力。作品《背后的故事》在光线和毛玻璃的作用下呈现出山水画样式,这触及到文化记忆和当代环保问题。

蔡国强的作品和火药密不可分,这一材料源于中国传统四大发明。从中国到日本再到全世界,蔡国强让这一材料以艺术的形式在全球闪耀。其家乡泉州的风水信仰等东方传统思维方式塑造着他的创作方式,孕育了他的当代艺术。传统文化串起他创作的脉络,风水、中医、典故等元素常常出现在他的作品中,在《草船借箭》中,一艘打捞出的古船,悬挂在空中,箭插满全身,源于经典故事《草船借箭》。作品《花开花落》用爆破的方式让火药变成花朵,寓意传统中人生无常、因果循环的思想。

章燕紫的作品脱胎于传统中国画,从《红玫瑰与白玫瑰》到《止痛贴》以及《愿望胶囊》都是从传统水墨画出发介入对当代问题的探索,从自我生命经验延展到对社会问题的思考,作品直击人内心的情感体验。《她的24章节》将女人的人生阶段与中国传统节气相结合,展现女性不同人生阶段的情感、经历和成长。《咫尺万里》用水墨描绘地图,用直尺丈量世界,讨论时间与空间的尺度问题,连接起宇宙和人内心深处的脆弱。《千里追风》摆脱水墨以针尖为笔描绘山水,类似于荨麻疹的触感连接起人的精神世界,这是对山水作为古人精神世界的载体的当代

版本的回应。

传统语言转换研究方向 在当代艺术中的位置及重要性

研究方向“传统语言转换”探索在新媒介中传承民间文化和文人传统,吸收传统资源并创新发展。例如课程《观念与文字》从中国书法谈起将视野引向更广阔的所有与文字相关的传统,强调观念性和社会性。今年8月开幕的“理想与失落之声”展览展示中央美院传统语言转换研究方向硕博生的创作成果,该展览由章燕紫教授指导,涵盖平面、装置、影像多种形式,探讨了生命、时间、个体与社会等主题。其中何情的水彩作品《流光》试图凝固日常光影的瞬间,展现光影缓缓流动,传递生生不息的希望之光。她认为中国传统艺术中的“气韵”是滋养她创作的源泉。在传统语言转换课程的学习中,笔者体会到传统不能固步自封,当代也不能信马由缰,两者要在不断的对话中共同发展。

传统语言转换不是对传统的简单复制和模仿,而是在全球化时代对传统内核的活化。传统语言转换研究的重要性在于其连接了历史与未来,为当下艺术家的创作提供了参考方向。一方面它连接着厚重历史,使古人智慧得到传承,另一方面它连接着广阔未来,使今人的想象力得到发挥。其作为一种推动创作前进的动力,对艺术创作的来处和去处具有指导意义。