

如何看懂俄罗斯的先锋主义？

——访本次展览策展人肖飞舸

■本报记者 唐永明

美术报：看了展览的名称，请问俄罗斯先锋主义是如何诞生的？

肖：二十世纪初，世界风云变幻，科学技术迭代更新，艺术、哲学与文学等领域亦掀起新的思潮，破旧立新成为时代的主题。1917年，十月革命爆发，众多俄罗斯艺术家怀揣着变革的热忱，矢志不渝地投身于新的环境、教育和组织的构建之中，希望通过艺术的力量为国家带来新的文化和生活。因此，俄罗斯先锋主义艺术应运而生。

美术报：为什么说俄罗斯先锋主义在艺术史上很重要？

肖：从学术上讲，抽象艺术在艺术史的转折中是一个非常重要的流派，俄罗斯先锋主义虽然很短暂，但它对整个艺术史的发展有着巨大的影响。比如这次展览的四位艺术家里面，康定斯基是“热抽象”的奠基人，而马列维奇是“冷抽象”的创始人。

其次，先锋主义的影响不仅仅在艺术史内部，也辐射到了设计、建筑等领域，对现代的建筑设计、工业产品设计等等有着非常深刻的影响，我们这次展出的展品就有陶瓷、建筑模型。从某种程度上来说，先锋主义让艺术这个殿堂的概念，真正开始跟人们的日常生活发生关联，让艺术在人们的日常生活、日常审美中找到了落脚点。所以，这个展览叫做“世纪破晓”，也是因为先锋主义开创了俄罗斯现代审美。还有一层意思是20世纪初，经济、政治、社会风云际会，科技、文学、思想等等新发现、发展层出不穷，先锋主义成为世界发生巨变的时候产生的一个艺术流派。俄罗斯先锋主义这几位艺术家，也希望通过艺术来改造旧社会，创造一种新的、更美的、更好的生活秩序，这些艺术家充满了激情和理想。

美术报：请您介绍一下何为抽象艺术审美？

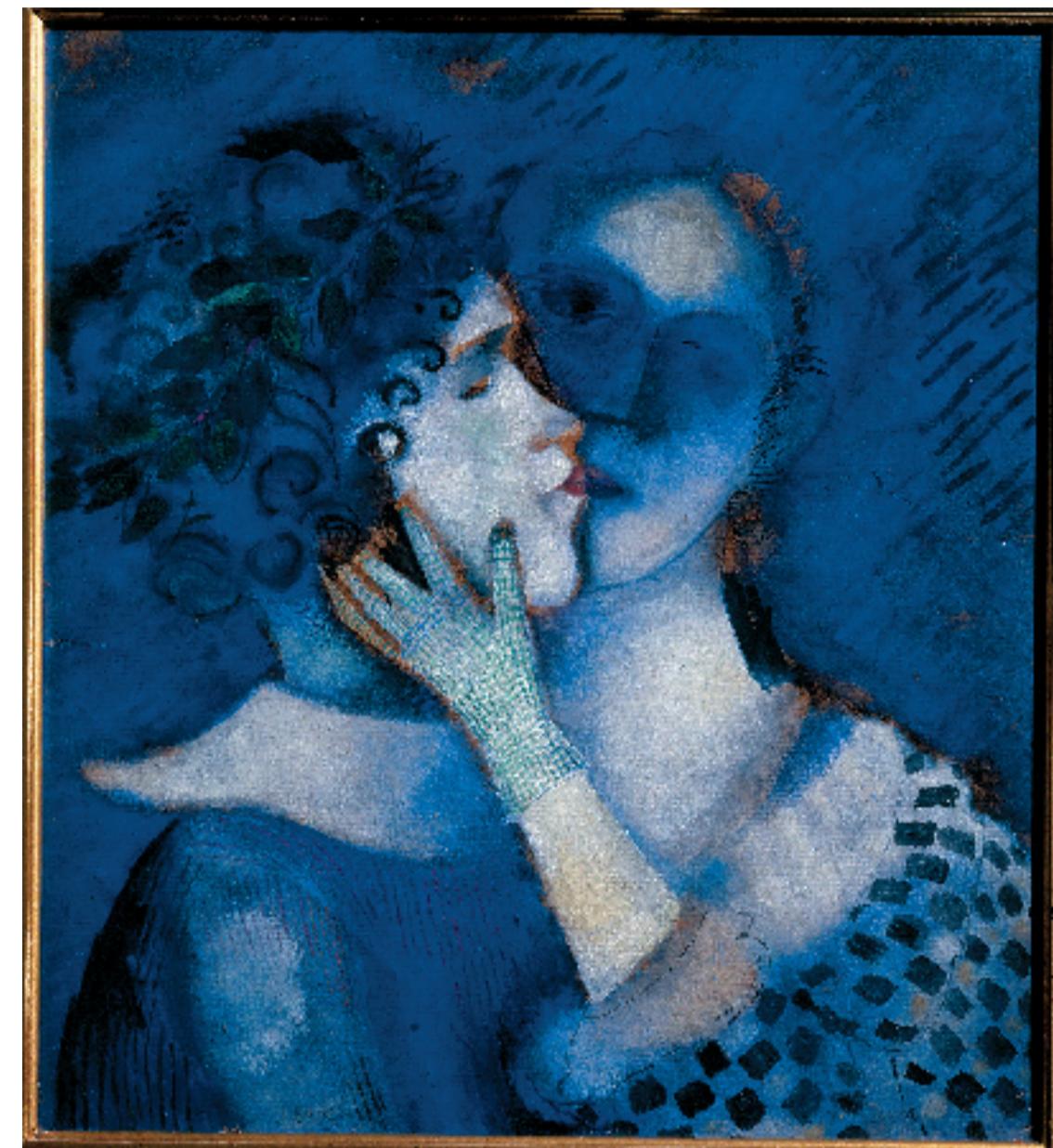
肖：抽象艺术这个主题，其实本身对于观众来讲是有一定难度的，我们经常在展厅里发现观众觉得看不懂，因为中国观众比较熟悉的是具象的艺术。众所周知，抽象思维是人类超越表面现象、深刻把握事物本质的关键，而艺术作为人类文明的灵性之花，一直在不断加深与世界的链接——从对现实的客观摹写，到融入情感的主观抒发，进而拓展到抽象主义对事物本质的提炼概括。因此，抽象艺术审美是一个调动感性和理性同时作用的过程，是一种更为复杂、深刻、需要观众深度参与的体验，既是观众与艺术家的共鸣，也是对观众想象力的启发。

美术报：如何看懂抽象艺术、欣赏抽象艺术作品？

肖：如果是对于没有抽象艺术审美体验的观众来讲，我们需要了解一些背景信息，需要有前置知识的补充，例如此次展览中给予了大量的文字，观众可以读墙面文字或者通过扫码来建立一个理性认知的潜质的基础，然后我们再来看这些作品的时候，就会觉得更加亲切和熟悉。但是当你的审美经验、视觉体验积累到一定的时候，你就会发现，抽象艺术欣赏起来是一件很容易的事情，同时也能理解了他的内在逻辑。

比方说马列维奇，展厅里展现出来的作品可能是一些几何的色调。但实际上我们去了解他的话会发现他生活的那个时代，俄罗斯开始有了那种大跨度的以几何形状为基础的建筑，他是把这些建筑的特质抽象出来然后放在白色的背景中，白色对它来说就像无垠的宇宙。所以它是把具象的物体高度抽象化、精神化了以后组合在一起，体现的是一种很纯粹的世界。

用一个更通俗易懂的具象的例子来讲，假如你今天看到了一位姑娘，她可能是长头发、大眼睛、圆脸蛋，她的品格非常的善良、勇敢、正直。可能过了很多年以后，你再回忆起这位姑娘，你已经不记得她是长头发还是短头发，圆脸还是尖脸，眼睛大还是小，但是你依然记得这个姑娘：她勇敢、善良、正直，而且她的这种品质，不会因为今天她在成都，明天在杭州，或者在世界任何一个地方而发生改变，这个就是事物或者对象的本质和特质。而马列维奇他想表现的就是用色彩和形状来体现和概括这种特质，而不是细节。他不想去描绘对象的长头发、大眼睛、圆脸，而是去表现对象给他的感受：勇敢、善良、正直。可能对他来说红色就是激情，白色是纯洁。他是通过这些东西来概括和抽象的，这是一种辅助理解。



夏加尔 蓝色恋人 1914年



菲洛诺夫 春日公式 1922—1923年