

开学第一课

20位青年艺术家回母校讲述绘画的理由

■本报记者 施涵予 通讯员 沈佳琪

为什么开始绘画？为什么坚持绘画？在这堂特别的“开学第一课”，20位青年艺术家讲述了自己的理由。9月1日是全国大中小学开学日，中国美术学院在这一天邀请过去十多年来从这里毕业的20位青年艺术家，回来为校长和老师上课，以“INTER-YOUTH·开始绘画的理由/坚持绘画的理由”为主题，分享他们的绘画道路，把离开美院这些年对绘画的探索和体认回馈给学校。

受邀青年艺术家丰风、税源、王一、李泽昊、杨成桦、龚辰宇、杨罡（三角洲小组）、刘唯艰、温辰旻、季鑫、周轶伦、曹源、龚旭、汪琦琦、冉凯、王源远、刘承龙、张艺琳、李舜、葛彦等，来自绘画艺术学院以及中国画学院、跨媒体艺术学院、动画与游戏学院等各学院，如今仍然以绘画作为各种媒介的基础、基本方式和底层逻辑进行创作。

他们以丰富的创作与研究为案例，分享心路历程，展示各自对于绘画课题的思索与实践。既有对真实生活和情绪的捕捉，也有对传统文化、民间艺术的继承创新，对历史、当代与未来的探索，与各种媒介和技术结合的尝试。每个人都讲述了他们开始绘画、坚持绘画的理由。

这节课是“绘画的理由——2023Inter-Youth国际青年绘画展项目”活动之一，青年艺术家们分享的同时，各推荐了一位非国美系的青年艺术家参加11月的“2023Inter-Youth国际青年绘画展”。

Inter-Youth是中国美术学院的一个重要实验平台，自2015年开始持续关注国内外优秀青年艺术家，成为艺术深度交流和展示的国际平台，体现出中国美术学院的艺术教育一直保持开放性、包容性和融合性的先锋姿态。2023年Inter-Youth的展览主题为“绘画的理由”，意在推动中国美术学院的青年艺术家，在当代艺术的潮流中，勇于创新，展现特立独行的绘画实验性。

Inter-Youth总顾问、中国美术学院学术委员会主任许江在总结时表示，感动于这些年轻艺术家们的表现，非常沉着地表达自己，有几点让他印象深刻。第一，感动于大家对艺术的爱。第二，大家走的这条路都有一种转变的契机，这个契机都把握得很好。第三，大家的绘画有一种插图化的深刻倾向。“所谓插图，就是你所经历的东西不是你亲历的，你所画的不是你亲历；但是你亲在，画出来你在里面。大家都公开宣称反对文学化，但是却依然无法摆脱文字叙述这样一个母体，所以插图化就成为你们意义倾向的欲拒还迎的产物。这个现象我们可以思考，并不是要丢掉它。”

Inter-Youth总策划、中国美术学院院长高世名表示：“绘画是个人在画布上面对世界的表态，是我们跟世界打交道、发表议论的方式，更是收纳世界经验、探寻生命意义的一条道路。所以艺术的深度就是生活的深度。你的心境多大，艺术的天地就有多大。其实艺术没有对错之分，好坏之分也是可以争辩的，重要的是真假之分，这里的真是真实，而不只是真诚，真实是一种能力，需要不断地自我批判、返身以诚。”

油画系多维表现工作室创始人、Inter-Youth发起人井士剑表示：“绘画在今天这样一个时代，从未如此繁荣，也从未如此喧嚣。今天的反转课堂呈现了艺术教育的一个历史节点。中国美院从林风眠开始的‘现代性精神’，一直延续到许江院长提出的‘体象三度’：绘画表现的强度、绘画本体的纯度、绘画思考的深度，再到高世名院长提出的关于‘绘画的理由’：绘画作为界面、绘画作为基地、绘画作为行动，呈现出绘画和社会、学院之间的教育关系。”

丰风 作品

◎丰风(2012年本科毕业于中国美术学院动画(插画与漫画)专业;2014年硕士毕业于美国马里兰艺术学院插画系(MICA))

离开学校以后,我最大的感受就是,刚离开校园时大多为了生存而创作,而离校十年后更多地是为了创作而生存。我的绘画工作量是很大的,枯竭的感觉在毕业后一段时间更加频密地袭来。接工作需要少而精的同时,寻找能够在命题创作中继续下去的串联点很关键,它甚至可以赋予我继续创作下去的动力。

相当于把工作和创作渐渐融合,把自己的喜好、声音,完全杂糅到工作之中,尽量去享受每次创作的机会。能和画画和平共处,继续下去就是我最大的心愿。

◎龚辰宇(2012年本科毕业于中国美术学院雕塑系;2015年硕士毕业于中国美术学院油画系)

我认为当代艺术在很大程度上是一种表达和探索个人经验和思想的媒介。它提供了一个平台,将艺术家自己的视角、理念以及对世界的看法传达给观众。在这个过程中,当代艺术能够破除和重建信息教条,也就是从传统的、固定的观点中解放出来,为观众呈现更加多元和开放的认知世界。

◎张艺琳(2020年本科毕业于中国美术学院版画系第四工作室;2023年硕士研究生毕业于英国皇家艺术学院)

2019年,我将绘画视作一种艺术疗愈方法、一个事件、一次行动,我希望结合行为艺术中的偶发性去显现绘画的本质,这个时期,“绘画”对我而言更多是一个动词。之后,经历了在国外求学两年并且尝试过不同的媒介后,回到这种直觉的、非理性的形式让我

重新去思考:当代艺术的课程中几乎我们所有的学习文本都是研究性的,比如从哲学的、社会学的甚至是经济学的文本中寻找问题并进行批判。

绘画这种本能的无法被语言解构的媒介让我相信是最具备艺术本身的力量,也可以帮助我去抵御当代技术快速发展带来的冲击。我希望可以通过工作坊、教学等形式更多地去思考绘画作为一种形式,怎样与更广泛的领域发生交叉。

◎冉凯(2016年硕士毕业于中国美术学院油画系第四工作室)

新阶段的作品当中所衍生出来的问题及可能性又成为下一个阶段作品生成的理由,进而由图像转为对绘画本体的思考,由对外在世界的关注转而关注个体经验的独特体验。我也把绘画比作我最新个展的名称“永无岛”,是一个显而易见却又难以企及的“终点”,其中的理想主义与现实情景也始终不断拉扯,“坚持绘画”是试图切近它最好的方式。

◎温辰旻(2019年获中国美术学院绘画艺术学院硕士学位;2020年中国美术学院跨媒体艺术学院博士候选人;文创设计智造教育部哲学社会科学实验室(Design-AI Lab)博士后研究员)

创作者与人工智能协同工作,使得人工智能成为一个对于艺术整体的他者凝视,不仅是面向于艺术,可能也面向于各行各业。我们并不是工具,但当类似工具式的技能已经可以被替代时,真正拷问我们的是,我们的价值到底在哪里?讨论人工智能对于我们创作者来说意味着什么,也许是一种新的可能性或是感知方式,但一定是超越了AIGC简单的图形生成的认知,而面向人类整体视觉经验的新美学革命。