

潘多拉的盒子

Pandora's Box

包宁 Bao Ning

一年一度的学生年展，如期在重庆美术馆开幕——作为四川美术学院最重要的创作展示之一，每年的学生年展，不仅仅是一次教学成果的汇演，更真切而及时地反映了年轻一代艺术家们，最原始、最本质的艺术构想。

不可否认，本届展览的参展主体，大多出生于80年代中、后期，甚至是90年代初期。这让他们的作品——从技巧到观念，从图

象方式到思维结构，都与前辈艺术家们大相径庭。一方面，他们的艺术创作带有自己的时代特点，这些鲜明的特点源于他们全新的生活经验，在整个社会的变革里，他们区别于别代人的成长经历，决定了他们与生俱来的审美判断，并影响着他们此后的艺术创作；另一方面，这些创作的雏形，也许还仅仅是他们跨入职业艺术家前的小试牛刀，许多关于艺术的思考和表达，也可能因为稚嫩的年纪而有欠成熟，甚至，不等获得外界的批评与肯定，他们自己很快就会进入新一轮全新的尝试中去。但这又有什么关系呢？艺术的世界，就像是一个潘多拉的魔盒，里面装着什么，只有打开的人才能看见——而一年一度的年展，无疑给了我们一次打开魔盒的机会与勇气。

如很多年轻的艺术家在其艺术自述中所表达的那样：艺术家之于社会和艺术有他的意义

和责任。但他们现在感兴趣的事情，也许很简单——仅仅只是创作而已。而关于川美的骄傲，诸如77、78级那时拥有的社会责任感、历史使命感……则不是这一代人所要关心的。至少，不是他们首要关心的问题。艺术更大程度上，回归到艺术家自我的内部世界——尽管这个世界，也许小得只能容纳他们自己的微情绪和私感受，但却是他们艺术创作和表达中最重要的源泉，同时，可能也是这一代人的价值核心。也许，对于这样的论调，我们会之以鼻——无论是艺术家，还是从事其他任何职业，作为整个社会关系中的一分子，我们每个人都肩负着一些基本和起码的社会责任。但值得我们关注的是：对于社会责任感和历史使命感的集体缺失，仅仅是单个艺术家的内心独白吗？又或者，仅仅是艺术家这个群体的集体独白吗？答案是否定的，它在整个80一代、或者更年轻的群体中普遍存在。因此，当我们批判整个80一代集体责任感缺失，或者指责他们为“自我的一代”的同时，或许我们可以先来回顾一下这一代人的出生与成长——尽管我们不一定需要以时间来简单的艺术断代，从而引发病。但事实，在这个十年里确实发生了不同以往的变化：一方面，在特殊的国情下，80年代、以及更晚的90年代艺术家，因为特殊的时代背景和国情，成为世界上第一代以独生子女为主的群体。就像年轻批评家所指出的那样：“这让他们在出生与成长的过程中，得到更多的关爱、呵护与宠溺。而一帆风顺的童年和青春期，缺少苦难的磨炼，都让他们的抗击指数大大降低。面对挫败和压力，他们更容易沮丧，并选择逃跑；与此同时，尽管得到父辈更为专一的给予，但他们却在同龄人的世界里，缺乏陪伴，被迫变得形单影只，大都独自长大。这也让‘以自我为中心’变得理所当然；另一方面，突飞猛进的时代变迁，为这一代人带来新的课题：经济改革、信息革命、东西方文化碰撞……以及随之而来的消费主义、互联网、虚拟世界、快餐生活和多元文化……伴随这一代人成长的关键词，不胜枚举。而这些，无疑都对年轻一代艺术家们此后的艺术创作、及其创作背后的人生观和价值观，带来了决定性的影响”。所以，当我们面对年轻艺术家的作品，或者说，面对新生代艺术家的创作时，我们很容易看到：他们作品中自然而然流露出的“自我一代”情绪——但可以肯定地是：作为出生于新时代的年轻艺术家来说，他们的成长经历与体悟，或多或少，也反映出整个中国近30年来的社会现实和时代变迁。而艺术正是用最敏感的神经，感知和记录下社会生活与艺术本身，在观念上、思想上、方式方法上，给我们带来的潜移默化。

- #1 幻想场景系列 吴朝帅
- #2 最后的时刻No.4 油画 黄
- #3 困 魏征
- #4 变形金刚擎天柱 郑淋峰

#1

#2

与此同时，我们也可以清晰地看到——青年一代艺术家们，依然在创作中借鉴了大量的卡通元素，或者说卡通形象。用他们自己的话来说：卡通、动画、漫画……这些被称为“舶来”的文化，也许正是他们真实的年少经历。在大多数的童年时光里，他们就是伴随着日本、欧美的卡通片成长起来的。那些生动而鲜活的卡通人物，是这一代人都熟悉的集体记忆。以这些自小就根植于他们内心的元素，作为创作的题材，如此看来，也就变得理所当然。尽管，在商业化的浪潮里，四川美术学院的“新卡通”，曾一度被病为是市场的产物。然而，公正的说，尽管市场在某个阶段选择了“卡通”这样的艺术图式，但这并不是“卡通”自身的错。相反，它肯定了“卡通”的艺术价值和文化影响，正如年轻批评

家所指出的那样：“我们不倾向于将‘卡通’与娱乐、肤浅、戏等同起来。在我看来，中国当代艺术中的卡通现象，既有别于日本动漫，更区别于欧美动画。它有其自己的历史渊源和文化上的必然性。尽管大部分被冠以‘卡通’之名的艺术家，其艺术作品在表现形式上是简单的、易懂的、美丽的、艳俗的、潮流化的、游戏性的、小情绪的、个人趣味的、貌似快乐和低浅的；但是，这并不意味着，这一艺术现象的背后，也如它表面上看起来的那样——假如，我们能先明确‘卡通’的定义，并摒弃卡通在商业化浪潮中所招致的偏见，进而将之作为一种青年亚文化来认真看待的话”。而我们所需要提醒年轻艺术家的，仅仅是如何在资本介入的时代，真诚地面对自我的艺术思考和创作，而不至于在随波逐流中顾此失彼。

而另一个与卡通相对的现象是：年轻艺术家也更倾向于借用全新的材料来进行创作。在对媒介的使用上，他们有着天生的大胆、开拓、实践和冒险精神。这使得他们的创作往往突破了原有的国画、油画、版画、雕塑、摄影……等等系科设置的局限，而进入到更自由的创作领域。当然，我们依然不可否认，他们对于材料的体验才仅仅是刚刚开始，但即便是初与浅的尝试，也为他们的创作带来了更多的丰富性。尽管“跨学科”、“跨媒材”，已经不再是什么新鲜的话题，但是，在年轻一代艺术家的作品中，能看到他们自觉地突破与运用，依然是一个不错的预兆。而这样的预兆标示着：在未来，新兴的艺术也许将带给我们更多超越传统以外的体验。

在希腊神话里，潘多拉是诸神送给人类的礼物——它被赋予无尽的完美，是诱惑的化身。但潘多拉的盒子里装着的，则是可能带来灾难的诱因——但没有谁能阻止好奇者的步伐。艺术同样如此，也许它带给我们的变革，不仅仅是视觉上的、审美上的，甚至是文化上的、思想上的，而这一系列的变化，可能脱离了我们原本熟悉和热衷的轨道。但是，我们依然期待，它带给我们的视觉震荡和思想冲击——哪怕那可能是一场变革性的灾难。而作为未来艺术家们的展示平台，年展或许让我们嗅到了魔盒的味道，我们需要做的，也许仅仅是走进它。

当代艺术家

- #1 巴士 李若然
- #2 映 王阿龙
- #3 幻境一 油画 梦
- #4 九尾 布面丙烯 赵岩

#3

#4