

完整与支离：2020 年度罗中立奖学金 Integrity and Fragment: 2020 Luo Zhongli Scholarship Exhibition

唐思意 Tang Siyi

2020年度“罗中立奖学金”获奖作品展
2020年3月13日—5月31日
承办：四川美院美术馆
资助：中华艺文基金会
展览地点：四川美术学院美术馆

摘要：本届奖学金的作品主题风格区分比较明显，大致可以分为科技发展与人的关系、疫情下艺术家从微观出发对生活社会思考这两个方面。展览作品的呈现完成度高，与此同时作品的呈现又是支离的，在相对独立的空间中，同时用到了绘画、视频、装置，从平面到空间的运用，这样的展出方式让观者分散了注意力，也增加了艺术家对不同媒介控制的难度，对于作品运用媒介的张力可能会相互抵消，笔者通过对展览作品的讨论分析艺术家创作中完整与支离的关系。

关键词：艺术与科技，青年艺术，媒介

Abstract: Artworks of this scholarship exhibition differ in themes and styles, which can be divided into two aspects—relation between scientific development and people, and artists' thoughts on life and society, from the micro perspective during the pandemic. The demonstration of artworks is systematic and fragmentary. In the relatively self-contained space, there are paintings, videos and installations, and the application of both flat surface and space distracts attention of the audience and increases the difficulty of handling different media for artists. As for the counterbalance of the artworks' tension that applies media, the author discussed the relation of integrity and fragment during artists' creation.

Keywords: art and science, youth art, media

一、奖学金的变化与延续

罗中立奖学金从 1992 年开始持续关注青年艺术家，每年从本科和研究生的应届毕业生投稿中评选出奖学金获得者。受疫情影响 2020 年度罗中立奖学金作品展的开幕推迟到 2021 年春，一共有来自 20 余所院校的 393 位毕业生投稿，入围 24 名艺术家。入围的作品类型涵盖了几乎所有的艺术门类，包括油画、版画、雕塑、装置、摄影、影像等。

时至 2020 年，罗中立奖学金已经举办 22 届，回顾近年的奖学金计划，本届奖学金的变化主要，有这几个方面：1. 每一位参展的艺术家都有相对独立的空间来呈现自己的作品，艺术家可以更好地表述自己的语境。2. 本届罗中立奖学金新增了策展人。3. 终评环节增加了艺术家评议环节，艺术家面对行业中资深的前辈陈述自己作品。评议环节的作用是让评委能够更准确更全面地了解艺术家及作品，锻炼了青年艺术家陈述作品的能力。最终的评选评委在展览现场根据作品现场进行判断和评选。

奖学金是一个交流平台也是一个学术平台。入围的青年艺术家们通过罗中立奖学金聚集在一起，大家相互交流，彼此相识，不仅仅是一次评选和展示，每一届入围的艺术家们能够形成一个圈子。通过初评、终评和现场的评议，奖学金也给艺术家创造出了一个良好的学术平台。正如四川美术学院美术馆馆长何桂彦在研讨会上说的：“几十年的青年奖学金历程，历年的评委、艺术家的参与，除了形成每一届的奖励和学术积累，还建立了青年艺术共同体，形成了艺术家之间的推动和友情。”

二、完整与支离

展厅空间的布置能看出策展人对作品的分析和判断，让展示效果达到最好的状态。今年入围作品的主题跨度比较大，作品的主题可以分为科技发展与人的关系、疫情下从微观出发的思考这两个方面，通过对展览和作品的分析，教育系统、美术馆和艺术家能力的提高，今年的作品完整性都很高。

作品从编程技术到复杂装置的组装，艺术家对于展厅空间的需求和控制也有较为成熟的思考，如王鑫焱的作品《奇妙的不确定性——热可菠菜南瓜汤》，展厅独立空间

的应用包括作品中的声音、灯光等。张振、吴雨航等艺术家都用多种语言元素提高了展出效果的完整性。艺术家们更加注重展览空间与作品之间的关系，而且不仅仅限于装置和新媒体作品，综合绘画作品也有向空间视觉延续的可能性。科技与艺术主题的作品包括苏永建的《进化机》、吴雨航的《漩涡》以及张振的《现象级：跨未来遗迹叙事的异质剧场》。终评评委冯博一认为苏永建的《进化机》将艺术与科技结合得比较完整，并且相互激发出的创意构成了一种平衡的关联，尤其作品的编程都由艺术家自己独立完成，形成了艺术与科技的互补结合。吴宇航的《漩涡》放置在一个相对独立的空间当中，呈现了比较完整的展示效果，通过视频、综合媒介、声音等方式来展现艺术家的表达：智能手机对日常生活的作用，生产出的数字化垃圾，作品通过质疑、批判这些程序对人的控制及依赖的现象。张振的《现象级》系列装置作品也呈现在相对独立的空间，通过艺术家的理解与构思，布置出一个异质的剧场，尖锐的声音、特殊的灯光效果营造出陌生感，作品空间的氛围体现了对未来的不安、对未来自科技与人关系的焦虑。

2020 年疫情下，青年艺术家们从自身、个人的角度出发来创作，作品中身份化的程度降低了。艺术家们和其他人一样待在家中，通过网络与世界联系。由此，运用到的创作元素增多，使得作品的语言表达丰富，呈现也更完整，对之后的创作提供了更多的可能。

比如王鑫焱的作品《奇妙的不确定性》系列，绘画作品与空间的联系更加紧密，该作品在一个相对独立的空间中，作品不仅是绘画本身，还有链接空间的装置，一起阐释了艺术家对生活、对疫情下大环境的思考。周婷婷的作品《第十三道门》将医药用品重构成吊灯的形式，这种悬置的、不稳定的方式对应着艺术家面对疫情大环境下的心理变化。而苏天悦作品《Bio Calibrator》将生物与行为艺术结合，从中审视人类与生物的关系，隐喻出疫情下人的脆弱与自然的伟大。

有的作品从艺术家微观个人的角度出发，艺术家对艺术史和媒介进行思考后有着流畅的表现。比如李培鑫的“失重现场”系列、这些具有表现意味的绘画作品，对克莱因、莫兰迪等大师的嫁接，将时空、未来交错于超越现实的表达，构图流畅。颜汉浩

的《泉》将杜尚和他的小便池与安格尔的《泉》中的少女形象进行替换，表现出艺术家对艺术史的关注和思考。

赵宇和陈岑的作品看似差别很大，但在笔者看来都是跟视觉与创作方式图像化的一种对抗，赵宇的“丛林志”系列在画面中运用拼贴、喷涂等方法，重组不同事物并置于杂草丛生的虚拟环境中，让它们产生错误、临时的视觉秩序。陈岑的作品《高级动物与现代汉语词典》则将打印胶带作为自己的创作语言来编码自己的作品。焦芷馨的作品《The Compartment》也是一种对图像化反抗，她随机地把网络素材中的图像进行再次拼贴和描摹，产生出新的即兴的符号，使图像原有的信息发生变化。

这些从微观、个人角度出发的艺术家对媒介的掌控能力是突出的，通过不同艺术语言比较准确地表达自己的思考，而且以相对完整的状态展出，还能让人看到青年艺术独特的艺术语言的继续发展的希望。媒介的图像、质感、互动性，都是这类作品感染观众的地方。

今年入围的作品的完整度较高，这种完整的效果一方面来自艺术家对作品的把控，另一方面源于美术馆为艺术家们提供了相对独立的空间，每个艺术家都有机会以更完整的视觉效果设计展陈方式。这种展示方式从四川美术学院造型学院的“礼物”展览到“明天雕塑奖”，艺术家围绕着灵活的空间展示作品，整场展览更加整体且有特点。以往的展览容易产生一个问题，对于观众来说群展容易产生视觉疲劳，作品的视觉区分不够清晰。笔者相信未来的青年艺术家对展览空间的认识会发生积极的变化。

作品的呈现比较完整，一是因为艺术家在学院教育里对语言知识系统的不断学习和累积；二是美术馆为艺术家提供了充足的、相对独立的展示空间，以及策展人对展览现场节奏的控制。展览呈现出的效果是完整的，但是作品显得有些均质化——作品完整但从作品内部看来各个方面是平均的、支离的，像一杯被搅拌均匀的液体。主观感觉被作者均匀处理，作品显得不够简洁且具有冲击力。艺术家们的思辨能力和对各种媒介的处理能力都不差，但是传达出的感染力被分散了，给人感觉不够直接，很难打动和感染观众。

“技术手段和媒介不是阻碍艺术作品呈

现的问题。”评委在评选时提到这一点。作品不再受媒介的新颖或者完整度来评判，从展览看来媒介的类别并不重要。科技进步使得作品的产生更加容易，技术好不好、作品大不大都不完全是评判的标准。利用各种语言，不一定是影像、雕塑，或者动态，或者看上去先进的技术；而是从观念上、精神上判断作品的好坏。需要重构、建立新的审美去打破那些常规的、惯有的作品和理念。评委更注重的是艺术家的表达，通过独特的认知和运用媒介准确表达的能力。

作为视觉艺术，都会回归到用媒介来进行视觉呈现，媒介应用的准确、得当、有力是作品的核心问题。作者表达的意图需要通过媒介准确表达而震撼观众。

作品是完整的，也是支离的，从许多作品中能看到作品媒介的新颖、表达方式的新颖、想法的新颖，但是组织在一起反而可能在相互抵消，呈现出支离的状态。

三、学院教育及向社会的延伸。

奖学金和美术馆相互依托，对于美术馆来说奖学金对教育和社会都起着积极的作用。

奖学金作品展览呈现了美术馆的公开形象，是吸引参与者的主要途径，是媒体和学术界的主要关注点。对教育系统来说，通过奖学金可以看出国内高校培养出的青年艺术家的发展情况，也可以看出各个院校教学突出的特点和长处。经过十几、二十年的沉淀，罗中立奖学金已经成为了一个标杆、一种标准，是指示灯，亦是风向标。对于学院来说，参展艺术家为学院注入了新鲜血液，他们的作品是来自不同院校的，是一个良性的互相拔高、互相流通，是相互成长的良性循环。

张扬曾在她的文章中谈到，罗中立奖学金是在学院教育系统和社会艺术系统之间的项目，这种关系类似于实验室，奖学金应该成为我们（观众）思考当下艺术问题的现场，讨论艺术教育的可能性、更新补充新的艺术认识和理解。

四川美术学院美术馆馆长何桂彦在2019年的罗中立奖学金采访中提到，现在入围奖学金的艺术家，已经很难从作品看出来来自哪一所院校和学科，这是高校开放状态的表现。相对于2019年的作品，科技主题的作品从完整度和展出形式上都显得更加完

整，艺术家们对技术的熟练程度有明显的进步和变化，这是学校的教育体系完善的表现。在国内艺术学院教育趋同的大背景下，学院教育的一个方向，是在作品跨学科、多样性的背景下给年轻艺术家提供学术支持，开拓作品的更多可能性。

同时作为明天雕塑奖、曾竹韶奖学金和罗中立奖学金的评委谭勋在研讨会中提到：

“展览和终评现场是通过初评评委的选择形成的艺术视角，雕塑艺术家在评选语言上是有局限的。罗中立奖学金的评选是否会出现评委的局限性，是否会缺少更广阔视角的评选？然而在展览现场，并没有感受到这种局限的影响。”从谭勋的思考中看出罗中立奖学金的宽容度，艺术视觉的广泛度，各种媒介都有机会表现，只要媒介表达得当，无论媒介新颖或是传统都能创作出优秀的作品。

罗中立奖学金以鼓励艺术家为出发点，从学院教育的方向来鼓励学生参与奖学金项目以及推动学生创作，再通过美术馆延伸到社会。展览的作用不仅仅针对学院本身，对教育系统本身，也存在于社会系统。今年，“罗中立奖学金作品展”展出的同时也举办了公教活动，从展览空间出发，与观众建立区别于观展形式的联系，让观众能够走近艺术。展览同期举办的论坛在网络同步直播，疫情下这种方式的受众范围更广。观众通过公教活动和网络论坛直播更深入地了解青年艺术和当代艺术。青年艺术家也能够通过互动和美术馆的空间充分表达自己。让美术馆这个公共空间促进艺术的传播和发展。

奖学金像是一个飞机起飞的甲板，青年艺术家在之后的创作过程中还需要保持自己对艺术和生活的热情，从而更好地把作品呈现出来，把作品中最打动的人的、最感染人的部分留下。

奖学金就是要鼓励、帮助艺术家在了解语言系统、知识系统以后，继续坚持对艺术的热情，知道自己想要表达什么，在作品中保持自己的个性。通过研讨会的讨论和交流，罗中立奖学金不仅为入围和获奖的艺术家提供了鼓励和帮助，整个展览也是对中国青年艺术的一个导向。

易碎、向上 Fragile, Upward

刘毓灵 Liu Yuling

《易碎、向上》是我的毕业作品，2020年初，受新冠疫情影响，我和同学们只能在家准备毕业创作。

最初，创作这件作品的时候，我并没有完美的绘画小稿，有的只是一些平时有感而发的一些画稿。这些画稿画得很幼稚，但有一定的情绪表现力。

在创作的过程中，我遇到了很多问题。例如，我不能用链锯和刻刀创作出和小稿同样的造型，我当时非常灰心，觉得没有做得和小稿一样就是失败，但指导我毕业创作的胡庆雁老师鼓励我说：创作的形式是多种多样的。于是，我不再纠结雕塑实体的造型是否和绘画小稿一模一样。我甚至从创作过程

中的“错误之处”发现了新的有趣的点。当我发现“我不想要的形”的价值时，它们就有了新的定位。我不再依赖先画小稿、再做雕塑实体的这种创作顺序，开始创作一些直接从实体开始的作品。我在可知的范围内搜寻着我的创作木材：它们有些是别人“锯废”丢弃的形，有些是山间森林里的枯倒的树木……有次我在山间发现一根木棍，它的韧性很大，折断时它的纤维会出现“藕断丝连”的分叉效果，我很喜欢它分叉的那种状态，便创作了一件作品——《再见了，玛丽亚》这组作品中的一件。这种在创作过程中偶发的情况，有时恰好造就了一些有趣的形象。有时，我只是依据木头本身的形状，只做小

的改动，稍微敷色，尽可能保留原木的“物”的状态。

色彩在我的创作中占有很重要的位置，《易碎、向上》《再见了，玛丽亚》这两组作品的创作，我都大量运用了水彩颜料。色彩不管在视觉呈现和文化属性上在我的作品中都有着重要的地位。“色彩是有情绪的”，同时，色彩也的确能引人注目。《易碎、向上》这组作品带有很多情绪上的东西，造型是一个必要的基础，运用得当时，色彩会使造型更加地饱满。

1
刘毓灵
易碎、向上
木雕
尺寸可变
2020