

#1

#2

#3

自由、先锋与一点忧虑 □尹丹 Yin Dan

Freedom, Avant-garde and A Little Worry

This may be the reason why avant-garde artists have been emerging from Sichuan Fine Art Institute in recent years: free atmosphere, equality among teachers and students, diversification of artistic styles and the spirit of innovation.

几十年来，四川美术学院年轻艺术家不断涌现——从罗中立、何多苓、周春芽、程丛林、高小华、张晓刚、叶永青、庞茂琨、焦兴涛、李占洋、钟飙……到一些正逐渐在国内外受到承认的、更年轻一代艺术家，这样的线索几乎从未中断。那么，到底是什么原因导致在地域位置上并不占优势的四川美院，却能够持续地成为艺术“生产”线，带给中国当代艺术这么多颇具影响力的人物呢？

原因可能是多方面的。但在我看来，其中最值得我们注意的便是这里具有相对于其他艺术院校都要更为浓厚的自由氛围——在四川美院，行政上的束缚相对较少，学生的行为具有着很大的自由性，思维极其活跃；教师与学生在很大程度上保持一种平等关系，而不是类似于上下级之间的管理与被管理，这种看似“不正经”的混淆，实际上减少了艺术家在成长道路上的创作约束，能更多地体现自己的艺术思考与创造性。当然，川渝地区本身浓厚的市民文化，也为这种自由氛围提供了一个广泛的社会基础。此外，也许正因为地理上的封闭性，导致这里缺乏那种浓重的政治空气与等级意识，让我们更多地将注意力集中在现实的日常生活之中。

我们看到，在今年四川美术学院07届毕业生的作品展上，这种自由的精神得到了持续的体现。他们大都能够作品中体现出自己的艺术追求或思考，从而呈现出一种多元化的倾向。当然，对于这一代年轻艺术家，他们已经处在一个相对开放的背景之中，以网络为代表的传媒时代的来临导致了他们可以迅速地获得来自于世界各地的信息。同样的，通过各种各样的传媒，年轻的艺术家们能够了解到世界各地出现的艺术形态与艺术动向。因此，之前那种封闭的闭门造车已经过去了，艺术家们也很难再以一种共同的艺术面貌集体

出现。如在某些作品中，我们能够明显地感受到一种快乐的青春气息，作者通过一些轻松甚至是诙谐的方式将自己的生活状态展现出来；在画面上也大量出现年轻一代日常生活中常常出现的一些形象或符号，如流行时装、网络图像、数字光盘等等。也许对于他们来说，艺术只是消遣或娱乐的方式。当然，我们同样能够看到那些较为“沉重”的艺术作品，如邓海辉的作品《理想者的灵魂》系列就体现了一种形而上的思考，画面中的骷髅、佛头、太阳等形象明显具有其特定的象征意味，其艺术风格能够让人看到超现实主义或象征主义的影响。还有些作品表现出对当代人生存状况的忧虑或思考，涉及的问题包括消费文化的盛行以及大工业文化对人类生存环境的破坏等等。虽然这种思考还显得较为表面化与模式化，但其中的反思性与责任感值得我们注意。另外我们也看到，不少作品都体现出年轻艺术家对艺术语言的不懈探索，如在于洪波的《无题》与豆周燕的《魅》系列等水墨画中，他们对色彩的使用与肌理的处理就颇具新意。

总的来说，年轻艺术家大都能够作品中体现出自己的个性或艺术思考，而不是束缚在某位老师的风格之内，这一点是非常值得赞赏的。我们看到，不少作品具备了非常可贵的先锋性与创新精神。有些体现为艺术语言或风格上的创新，有些则体现为对当前主流文化的反思或拒斥。众所周知，在古典的审美范畴内，由于审美理想已经预先被设定，艺术家们所要做的事情就是不断

地去接近这个理想。而艺术上的“先锋派”却总是渴望通过自己天才的创造性来拒绝审美上的平庸，渴望通过自己的努力来探索那些从未涉足的艺术领域；另一方面，它也坚持一种文化上的边缘性，从而充当起对主流文化进行反思与疏离的角色。如今，除了在审美范畴内所具有的探索性意义之外，从社会文化角度来看，它也担当着积极的反思性角色。正如批评家易英所言，“无论从边缘的哪个层面来理解前卫艺术¹，它对于当代社会的意义都是积极的，进步的，以技术理性为基础的经济—政治体制无法从根本上解决人所面对的所有困境。在某种意义上说，前卫艺术正是以一种艺术的思维或想象的思维对人的生存境遇的反映和思考，它与技术理性的冲突实际上是个人的境遇与技术理想的抽象结构的冲突。”²因此在当代中国的语境中，年轻艺术家身上所体现出来的先锋性无疑是相当具有积极意义的。

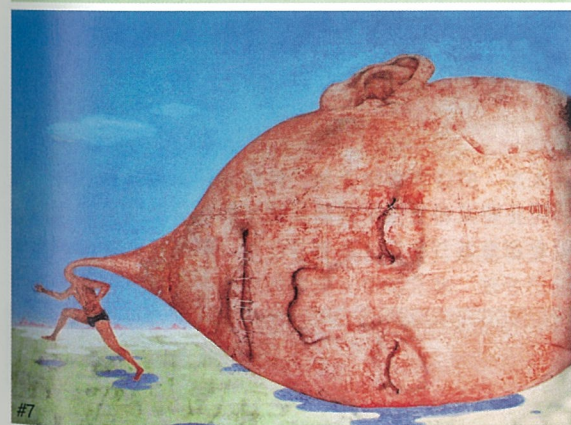
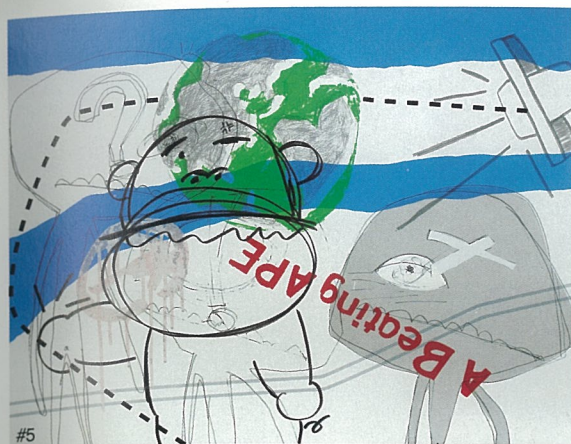
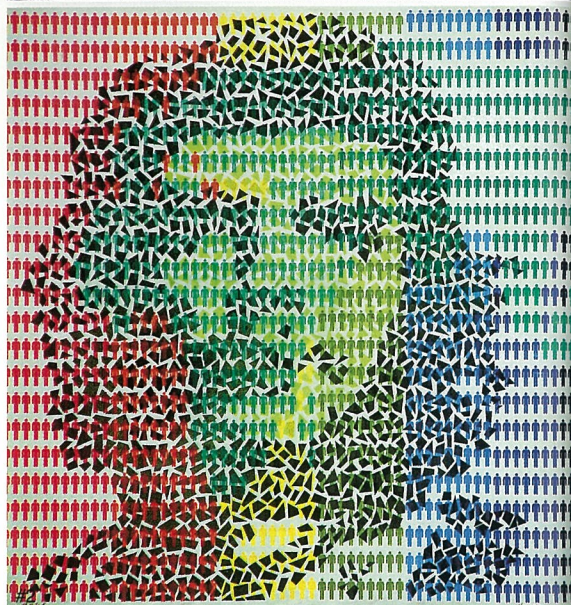
但我们知道，先锋艺术的出现离不开自由的社会土壤。在西方，正是随着相对自治的市民社会的出现，先锋派所需要的社会基础才逐步奠定起来。到19世纪70年代，在法国，自由的浪漫情怀与进步的信仰共同孕育

#1 山城棒棒系列	雕塑	张铁
#2 不可复制——昨天的你和我	雕塑	冯且
#3 落地粘灰	雕塑	顾桃
#4 理想者的灵魂	石版画	邓海辉

了艺术上的先锋派。同样的，也正是这种自由精神赋予了艺术家们反抗功利主义与资产阶级市侩人生观的勇气。不言而喻，艺术上的先锋派也将举步维艰。而对于艺术学院的学生来说，他们需要一个较为宽松的学习生活环境，需要一个让他们自由想象与思考的氛围，这当然要求学校采用一种较为包容的教学思想。在四川美院，早在叶毓山任院长期间，学校就采用了这种包容的办学思想，“也就是把艺术创造力的呈现视为主要教学目的，用创意和想象力来翻新他们的基础训练，反其道而行之地从技艺和观念上改变了由来已久的英雄主义和矫饰的理想主义……因此年轻的艺术家们一反美术学院过去常规的思维模式，积极扩展了所谓基础的外延。”³几十年来，这种教学上的包容性传统一直在四川美院延续着，教师们都注意鼓励学生自己的创造性和想象力。在这个问题上，四川美院现任油画系主任庞茂琨所说的话很具有代表性，他说：“很多人认为一个老师教出来的学生应该风格相同，但我们却不那样认为，学生们都认为和老师一样的画风是很不光彩的事情。”⁴同时我们也看到，学校也尽量减少对学生生活与思想上的干涉，而是让他们具有更多的独立性和自由度，让他们按照自己的理解去创作和思考。也许这正是四川美院这些年来源源不断地出现先锋艺术家的原因所在：自由的氛围，师生之间的平等关系，多元化的艺术创作风貌和执着的创新精神。

不过，本次展览同样也暴露出来一些问题，这应该引起人们的重视。其中最主要的仍然是在中国当代艺术中已经成为通病的媚俗现象。媚俗与通常人们所说的通俗有很大的区别，通俗仅仅指明一种大众性或普遍性，一般不作价值判断；而媚俗则始终是一种围绕着伪造、伪装与假冒展开的欺骗行为。按照捷克文学家米兰·昆德拉的理解，“它（媚俗）描述不择手段去讨好大多数的心态和做法。既然要讨好，当然得确定大家想要听什么。然后再把自己放到这个既定的模式思潮之中。”⁵在中国当代艺术的语境中，媚俗主要指那种为了某种功利目的而放弃艺术真诚性的行为，尤其对于某些以先锋为名的作品来说，它们往往以先锋为幌子，实际上只是一种虚伪的创作。

对于年轻的艺术家们来说，他们的可塑性很强，但同时被误导的可能性也很强。最近几年，随着中国艺术市场的升温，很多作品受到了国内外艺术收藏者与炒作者者的青睐，天价拍不断地出现，这种现象无疑会影响学生们的思考，他们会将市场价格看作是衡量艺术价值的主要甚至是唯一标准。因此，少部分年轻艺术家可能会将迎合市场需要看成是自己艺术创作的主要追求。考虑到如今某些画廊或画商已经开始将触角伸向了这些还未毕业的年轻艺术家们，这样的忧虑似乎更具有现实意义。在展览中，少部分作品似乎仍然在抄袭国内外市场上受到青睐的一些图式，如异样的大脸像、中国符号及时新的卡通元素等等。和上文提到的那些具备了先锋性的作品相比，这种“跟风”的艺术作品表面上以一种当代艺术的形态出现，但实际上却明显缺乏自己独立的思考和创造性，更谈不上批判与反思性。这些作品往往将上述图式生搬硬套地贴在画面上，却无法传达出有效的

观念。从艺术层面上讲，这种媚俗现象的泛滥将导致艺术作品对当代中国语境不产生任何针对性与积极意义，从而沦为一种无聊的市场把戏；若从更深的层面上讲，这是一种艺术层面上的虚伪。可以说，此种现象是年轻一代艺术家中最危险的倾向。

在现代性的视野中，先锋派应该受到推崇，因为他们甘于忍受寂寞和排挤而对自己不认同的主流文化进行疏离和反思。而媚俗行为则天生地与虚伪性联系在一

起，它为了迎合某些人群而主动地异化自己，这当然是当代艺术中的消极因素，同时也是年轻艺术家们应该尽力避免的。正是在这个意义上，本次展览中不少年轻艺术家所具备的先锋性值得认同，他们渴望艺术上的创新与个性，坚持精神上的反思。同时，四川美院的经验应该让人们坚定这个信念：艺术上的先锋性和创造力需要自由的土壤与艺术家本身独立的人格。也只有这样，我们的艺术教育才能不断地培养出具有创造力的艺术家。⁶

1. 前卫艺术与先锋艺术在本文同意，均为法语“avant-garde”一词所译。

2. 易英：《前卫与边缘》，《美苑》，1995年第4期。

3. 俞可：《在想像中潜行——关于四川美术学院实验性教学的思考》，何贵彦主编：《1976—2006“四川画派”批评文集》，长春，吉林美术出版社，2007年版，第186—187页。

4. 《川美油画走红的原因：真实解读“四川画派”》，新华网，http://news.xinhuanet.com/shuhua/2007-07/06/content_6336581.htm，2007年7月6日。

5. [捷克]米兰·昆德拉：《人们一思索，上帝就要发笑》（演说）

A free society, as is known to all, is the womb for Avant-garde art. The relatively autonomous civil society, in the West, is the foundation for avant-garde art. It is the free romantic spirit and the progressive belief that give birth to avant-garde art in France in 1970s. Similarly, it is the free spirit that encourage the artists to resist utilitarianism and the bourgeois Babbitt. Marginal culture can not be tolerated in a society that lacks freedom, which is also the case for avant-garde art. For students in art schools, however, they need a free environment and atmosphere for their imagination and thinking, which requires a tolerant teaching. Sichuan Fine Arts Institute has been long doing so, "...the purpose is to cultivate artistic creativity, to train the students with creative thinking and imagination, to replace heroism and idealism.... and therefore young artists extend the so-called basic skills." Sichuan Fine Arts Institute has the tradition of tolerance, "Many people think that students tutored by one teacher should share the same artistic style. I don't think so, rather, it's a shame." said Pang Maokun, director of the Painting Department. The institute should not interfere with their daily life and ideas, but offer the students with more independence and freedom. This may be the reason why avant-garde artists have been emerging from our institute in recent years: free atmosphere, equality among teachers and students, diversification of artistic styles and the spirit of innovation.

#1	惊弓之鸟	油画	彭建忠
#2	梦里飞花	版画	况锐
#3-4	魅	综合材料	豆周燕
#5	I am old but not John	丝网版画	刘方伟
#6	你一直爱玩	铜版画	王睿
#7	无题 NO.2	纸本水墨	余洪波