DOI:10.13318/j.cnki.sjms.2017.04.004

差异与共存

——英国当代艺术大师绘画展

■ 贾慧明

安德鲁·穆诺茨　《警世故事第80页》　2008年　纸本油彩　40×30cm

2017年7月到2018年1月，“英国当代艺术大师绘画展”飘洋过海来到中国，陆续在烟台美术博物馆、江苏爱涛文化艺术中心、江苏省美术馆、天津美术学院巡回展出。此次展览获得了2016年度江苏省艺术基金的资助，体现了我国对外文化艺术交流的成果。展览一亮相便受到社会各界的广泛关注，其独特的策展理念和多样化的艺术风格吸引了观众的目光，引发了国内民众对西方当代艺术的热烈探讨。此次展览像一扇窗口，促进了东西方艺术界的对话和交流，有助于我们近距离了解西方当代绘画的潮流和走向，并产生学术性的反思和共鸣。

此次展览中的所有作品都来自于策展人和艺术家罗伯特·普利兹曼（Robert Priseman）的个人收藏，大多数展出作品都是2000年以后在英国本土创作的绘画

尼可拉斯·米德尔顿　《投射》　2007年　布面油彩　104×126cm

琳达·英厄姆　《复活节自画像》　2014年　纸本油彩和银针笔　45×35cm

作品。这些近年来创作的绘画赋予了本次展览一大特色，即是鲜活的时代感，可以将其看成是对当下艺术创作的一种实时性反映。参加展览的80位艺术家来自于英国各地，目前大多数人仍在继续艺术创作。因此，这些作品的风格并不是固定的，而是可以继续生发出新的可能性，正如一个不断更新的生态系统。这里的“生态”是一个形象的比喻，强调的是参展艺术家及其作品面貌的多样性。从艺术家的年龄构成来说，既有在艺坛深耕多年的古稀人士，也有崭露头角的艺坛新秀；从艺术家的性别构成上说，有超过一半的女性艺术家参展，一反男性画家占主导地位的传统；从艺术家的专业背景上看，参展者既有艺术学院教授和荣获国际奖项的艺术家，也有学生和从事其他行业的艺术爱好者；从艺术家的文化背景来说，有相当一部分艺术家出生或成长于英国之外的其他西方国家，这意味着此次展览吸收了多元文化的元素。

值得注意的是，大部分参展艺术家都是首次在中国展出作品，其传递的是来自另一种文化的陌生而鲜活的气质。艺术家身份的多样性导致他们的视角和创作方法体现出明显的差异性，在这样的交流和碰撞中，整个展览呈现出一幅生机勃勃的广阔图景。回顾国内外的许多艺术展览，在权力和资本等多重因素的作用下，展览常常趋向于精英化或单一化。相较于艺术家的名声或地位来说，艺术作品所反映出的实质性内容却显得并不那么重要。这次展览在对艺术创作主体的选择上所体现出的充分包容性为我们提供了新的视角。

参展艺术家的组成如此纷繁，究竟是什么因素让他们凝聚在这个展览中呢？我们很容易找到本次展览的核心问题，那就是对绘画这种传统表现媒介的探索。上世纪六七十年代之后，随着装置艺术等新的艺术形式的出现，“绘画”的光环逐渐暗淡，甚至为很多崇尚和追求新媒介的当代艺术家所遗弃。在世界几大著名的艺术展中，充斥其间的多是“装置”、“影像”等非架上艺术。不可否认的是，在传统艺术中，绘画所具有的再现性功能影响深远，至今很多人仍认为绘画是写实性或再现性艺术的载体，这种刻板印象导致“绘画”所传递的观念性信息被忽略。绘画这种媒介是否已经失去了“当代性”？或者更具体的说，在数字媒体成为主要图像来源的时代，绘画作为一种艺术表达媒介，是否仍有其存在的意义？此次展览有力地回应了这个问题。在南京航空航天大学的讲座中，策展人罗伯特作了以数字媒体时代的绘画为主题的发言。他认为，在喧嚣的数字革命浪潮的席卷下，绘画更有其存在的意义，因为它提供了一种放慢脚步、对周围的事物进行静观和反思的方式。绘画恰恰在由数字图像构成的虚拟现实中创造出一种灌注了个人情感的真实存在。数字图像非但没有取代绘画，有时还会成为绘画创作的来源和素材。在本次展出的一些绘画作品中，我们可以看到绘画和摄影的密切关联，不仅有基于相片的照相写实主义作品，有时相片甚至为抽象和写实绘画之间搭建了微妙的关联，成为画家灵感的来源。在对材料和技法的实践探索之外，绘画所反映出的观念成为核心的内容。一幅好的绘画作品通常是观念和技法的完美结合，而不是一种被动的再现过程。尤其是在这个数字影像泛滥的时代，再现技术已然可以通过机器轻松实

罗伯特·普利兹曼　《低头的艾米丽》　2017年　板面油画　35.5×28cm

马修·克利莎努　《女孩和书》　2007年　布面丙烯　50×40cm

现。在这样的语境中，在绘画中倾注个人的感受变得至关重要，也是绘画继续存在的独特意义和价值所在。

本次展览中并不存在某种单一的艺术风格占据主导地位，而是广泛地展示了不同风格的艺术作品，真实呈现了当下不同艺术风格纷繁混杂并沿着各自轨迹并行发展的面貌。许多作品体现了对传统艺术风格的大胆突破和创新，这些尝试推动着绘画艺术不断拓展出新的媒介和创作方法。策展人依据其风格特点将展览分为三个部分：新现实主义（New Realism）、新抽象主义（New Abstraction）、新超现实主义和半抽象主义(New Surrealism and Semi-abstraction)。通过分类陈列的方式，我们能够比较容易地比较出作品风格之间的异同，感受到当下的艺术创作对于传统艺术风格的传承和发展，清晰梳理出近年来西方绘画发展的文脉。

实际上，即使是在每一种风格类别之下，每一位艺术家的创作方法和理念都是不同的。对于这些个性鲜明的表现方式，很难将其归属为某个既有的流派或范式，策展人罗伯特认为与其用五花八门的“主义”去形容，倒不如针对这种独特的现象，统一将其归结为“个人主义”（individualism）的风格。这种在绘画中表现出来的个人化倾向与西方当代社会的核心价值理念相吻合，即肯定个人的价值和创造力。

从绘画风格上说，国内的观众对现实主义绘画风格十分熟悉，此次展览中的具象绘画多以人物和风景为主要题材，除了继承传统的写实技法之外，在媒介的选择和表现方法上有很多新颖之处。相较之下，抽象绘画的集中展出成为本次展览的一大关注点。20世纪美国重要的艺术批评家克莱门特·格林伯格倡导回归绘画的“平面性”，抽象绘画被看作是一种更纯粹、更能凸显绘画本质的艺术形式。在创作过程中，艺术家需要将“材料”、“媒介”、“色彩”等构成元素有机结合在一起。尽管格林伯格关于绘画的现代性理论促进了20世纪西方抽象表现主义绘画的兴盛，对国内的观众来说，抽象绘画相较于写实绘画仍是一个较为陌生的领域。虽然近些年来国内艺术家在抽象绘画方面有很多新的尝试和突破，但大众仍缺乏对抽象艺术较为系统的认识。

这次展出的抽象绘画作品形式丰富多样，包含了各种风格和类型，让国内的观众有耳目一新的感受。罗伯特从中梳理出三种较为典型的抽象风格——“构成派”（constructionist）、“姿态派”（gestural）和“行为驱动派”（action-driven）。本次展览中有一些抽象作品综合了上述风格中的两种甚至更多，此外，还有一些作品将抽象和具象的表现风格巧妙结合，进一步消解了不同风格的边界。

保罗·盖尔　《无中生有》　2010年　布面油彩　122×153cm

玛格丽特·霍纳　《荒野深处》　2010年　布面油彩　50×50cm

从绘画的主题方面来说，此次展出的作品以不同的视角反映了英国当代艺术家们对于社会生活和内心世界的真实感受，从广度和深度上投射出当今社会人们的生存状态。艺术家们以其敏锐的感觉和独特的表达方式探讨了自然、历史和人文等多方面的内容。作品涉及的主题既包含对传统文化观念的反思，也有对现代都市生活及个人境遇的表现。绘画不同于文字的言说，它更接近于一种内心的自省，其中不乏对人性深处的探索。在这些作品中往往看不到明显的褒贬态度，而更接近于一种冷静的沉思和冥想。每一幅绘画都有其独特的意涵，或是与独特的个人经历或事件相关，或是对某种观点或现象的回应。几乎每一幅作品背后都有不为人知的故事，带有鲜明的个人烙印，这也是本次展览的特色之一。从某种程度上说，绘画成为一种有力的媒介，艺术家们较少受制于纷繁复杂的意识形态的影响，而能较为自由地表达个人对自然或社会的观点。在这里，绘画不是一种宣言或说教，而更像是对个人生活轨迹的记录和反省。从这个角度上说，此次展览通过绘画的方式反映了当今英国的社会风貌，具有独特的文献性价值。

在风景画的选材方面，不同于通常描绘美丽壮阔的自然风景的传统，本次参展的艺术家以独特的视角发掘出一些为人所忽略的边缘风景，它们或许是废弃的荒野小屋、或许是寂静的海滩或池塘、又或许是拥挤喧嚣的都市一角，这些作品实质上探讨了人与自然之间的复杂关系。我们周围的环境被人类的行为不断改变和塑造着，早已不是自然本身的状态，这些“人化的自然”渗透了深刻的主观意识和情感。这些作品让我们放慢脚步、静心冥想，反思我们自身在这个世界中所处的位置以及风景中所蕴含的生命真谛。

此外，肖像绘画是西方艺术史上一种重要的创作题材，这是一种从外在到内在对他人或自我深入探索的方式。在当代艺术中肖像画这种形式被赋予了更多的时代特点，在材料媒介和表现风格

杰伦特·埃文斯　《禅意花园》　2011年　板面油彩　51×61cm

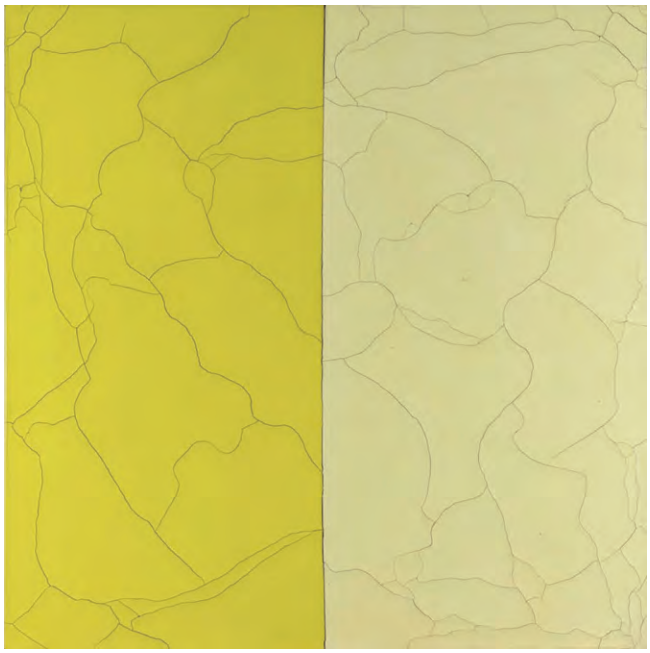
保拉·麦克阿瑟　《只有上帝知道》　2012年　布面油彩　78×98cm

上也更加多样化。此次展出了风格各异的肖像，描绘的对象既有大众媒体中的流行图像，也有不为人所知的边缘人物，还有艺术家个人的自画像。这些肖像画以不同的媒介或风格深入探索人物的内心世界，生动形象地反映出当代人物的精神风貌，体现出艺术家对人性的洞察力和表现力。

上世纪中叶以后，英国的当代艺术领域曾经出现了像弗朗西斯·培根和卢西安·弗洛伊德等重要的领军人物，他们的艺术有力地反映出战后社会人们的生存状态，表现出那个时代特有的焦虑感，将人物内心的压抑和痛苦刻画得淋漓尽致。这些需要发泄的情感，在画面中表现为一种呐喊或歇斯底里的形式。这种对时代精神真实而敏锐的表达曾经引起了人们的共鸣，成为英国当代艺术中难以逾越的经典。此次展览也展出了卢西安·弗洛伊德和大卫·霍克尼这两位艺术家的版画作品，它们的表现风格及主题迥然不同，但这些作品所反映出的艺术理念和方法都对21世纪以来的艺术创作产生了重要影响。

近些年来，由于社会环境和艺术市场等外部因素的变化，艺术创作的形式也受到显著影响。高额的场地和运输费用从某种程度上限制了艺术家的表达，这也是为什么在此次展览中较少见到大幅的艺术作品。从某种程度上说，这正是对当下艺术家生存状况的真实反映。受制于资金支持以及展览和创作空间的限制，相当一部分英国当代艺术转于地下，类似于国内出现的画家村和艺术区现象。在这样的条件下，作为单独的艺术家个体是很难生存的，而形成一个群体则非常必要。

策展人罗伯特也是一位艺术家和美术史学者，作为这一批画家的领导者，其本人曾多次参与英国当代绘画重要展览的策展和评奖，而他的收藏也是有意识地对21世纪英国当代艺术进行回顾和梳理的结果，这个过程随着收藏的更新仍然在继续。在这个展览系列中，我们看到迥然不同的主题和风格表达，各种不同的价值理念在此相遇和碰撞，产生出耀眼的火花，却和谐地共存在统一的展览架构之中。此外，在全球化时代，当这些艺术作品飘洋过海来到中国，面对完全不同的观众群体时，它们又跨越了文化的边界，从而衍生出新的意义。因此，这个展览不仅展示了当代英国艺术创作的



苏珊·甘恩　《分裂的地面：酸性黄》　2012年　亚麻油、蜡、天然稀土颜料和石膏　91×91cm

朱利安·布朗　《海盗II》　2005年　布面丙烯　90×110cm

面貌，更是一种集体文化身份的表达。

在这个展览里，我们看到了每一位艺术家及其代表的风格和创作理念都得到了同样的尊重和平等的展示。通过这些作品，我们似乎可以倾听到来自艺术家内心深处的声音，正如一些观众观展之后说，好像可以从这些作品中感受到艺术家的“灵魂”。也许，这正如卢西安·弗洛伊德所言，“艺术家永远不需要成为自己的囚徒，风格的囚徒，名誉的囚徒，大笔财富的囚徒”。远离浮华的商业宣传，跨越文化和意识形态的壁垒，我们有幸目睹到一个原生态的生机勃勃的艺术世界，这些作品真实

佩恩·道尔顿　《黄和黑》　2009年　布面综合材料　100×120cm

玛丽·韦伯　《圣路易斯VI》　2000年　布面油彩　45.7×45.7cm

又无比有力地反映着当代艺术家们的探索和思考。■

贾慧明　曲阜师范大学教师　273165