

艺术论坛回顾 | 正观·反观 —— 中国抽象联展

文 / 刘仲杰 雅昌艺术教育

2020年9月5日14:00, “正观·反观 —— 中国抽象联展”论坛在雅昌艺术中心举行, 由雅昌美术馆馆长沈浩然主持, 带领观众从艺术家和策展人视角来解读关于抽象艺术的奥秘。出席嘉宾分别为策展顾问马一鹰、参展艺术家代表孟禄丁和参展艺术家代表黄佳。

此次“正观·反观 —— 中国抽象联展”展出五位抽象艺术卓越的探索者, 冯良鸿、黄佳、马可鲁、孟禄丁、马树青的抽象艺术作品22组, 展期延续至10月6日。

沈浩然馆长表示一直以来接触了许多观众, 了解到他们都在表达一件事: 看不懂抽象艺术。希望通过举办这场展览, 让更多观众进入到艺术的世界中, 了解抽象艺术的语言。

e x h i b i t i o n

「 展 览 现 场 」

孟：每个人有不同的工作方法，对抽象的理解。此次展出的《元速》系列通过机器高速，达到自然形成的视觉语言。其他的工作方式我之前也尝试过，新的工作方式，新的工具，最重要的是一种新的观念，才能形成新的视觉形态。这是抽象艺术作为一种自由的、实验性的路径。工作方法的不同会产生不同的语言形态，这是我一直在追求的，语言的纯粹性。

画面是结果，但更重要的是画面形成的过程，代表了艺术家独特的观看和制作方式，有一定的偶发性和真实性。另外关于作品是不是装置，可以说是为装置，作品是不是抽象艺术，也不重要，抽象艺术只是一个笼统的帽子，实质上每个艺术家都有不同的思考，独立的思考和自由的创作，这才是最重要的。

沈：艺术家的方法论是非常核心的点，用机器作为绘画方式是从什么年代开始的？

孟：应该是在八、九年前就开始，这是一个偶然的因素，原来我是用很大的笔像拖把一样来画，我当时就想是否可以一气呵成做一个

转台，专门给雕塑系做的那种展台，把台子做的很大还可以高速旋转，我就通过实验开启了这样的创作方式。最开始的比较简单，此次展出都是相对后期，丰富的作品。

我的想法和我得到的灵感是偶发，艺术创作很多都是偶然的，但存在必然的情感期待。当这一刻到来时，还需不断的完善，演化，通过理性的梳理再去提升，这是比较复杂也是很真实的过程。这个过程是艺术最有趣的地方，至于画面只是一个平面化表达的结果，所以了解一个艺术家的制作过程，思维过程和工作方法是最重要的。

沈：孟老师的创作方式在中国的艺术界也是唯独几位以这种创作方式创作的。下面的问题我想问此次的策展顾问，马一鹰老师，相信您一定听过一些人这样说吧，这样的画，我也能画，有时候我听到这样的声音，真的会一时语塞，不知道从何讲起，如果碰到这样的声音您会怎样回应呢？

马：这个问题是经常有人问到的。这种想法特别好，我也能画。这也是为什么我们要在中国推动抽象艺术，让抽象艺术作品在中国有一个能被认知的过程。我们整个中国美术的发展史，我们目前所见到的抽象画面形式都是比较短期的，整个美术教育的过程，也是缺少抽象艺术教育，所以我们要去做这样一个推广，使大众去了解。还有更多的是表示看不懂，理直气壮觉得是抽象艺术家的问题，其实点线面构成，非常简化的呈现，里面有思想碰撞和无比深厚的基本功。

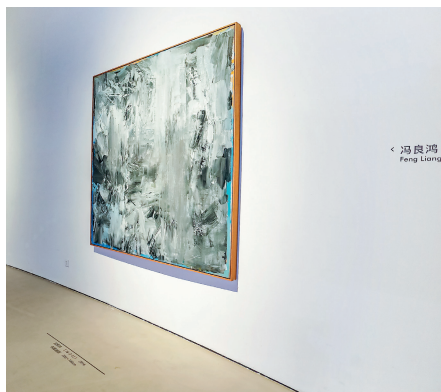
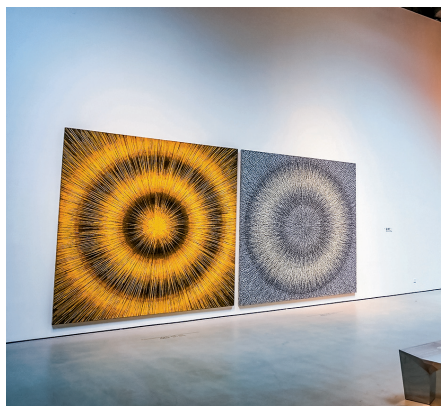
沈：孟老师，没有经过绘画训练的人随手画和真正的艺术家做这样的抽象创作，根本区别在哪里？

孟：热爱艺术，对艺术有激情都可以。抽象艺术语言，没有受过训练会更好，艺术院校的训练写实，原生态的更容易体现自身的潜力和灵性。看的同时了解艺术史，要通过自己去找到答案。抽象在西方已经非常普遍，在当今社会，包括我们的建筑，都通过德国的包豪斯主义传入，抽象不是凭空产生的，是工业文明和时代的产物。例如塞尚的出现，改变了人们传统的观看方式，把静物和人看作几何形的，这是看似很简单的一个转折，其实是伟大的创新，这对现代中国社会也是非常有意义的，从传统到抽象，改变着人们的观看方式和思维方式。

沈：之前马树青老师，也是作为本次参展艺术家，做过一次讲座讨论关于抽象艺术如何观看的问题。他提出一个观点，其实所有人都看得懂抽象艺术，恰恰是具象艺术未必看得懂，孟老师您觉得这话说得有理吗？

孟：作为艺术家，一个是如何让观众通过画面观看艺术，还有就是艺术家通过独特的观看产生观看方式，都是观看的途径。我希望观众通过观看我们的艺术作品改变对艺术的认识，当机械取代手绘，画面完全变为自然生成的东西，这可给观众带来某种启发，我希望是这样的观看。

沈：孟老师讲到塞尚对于视觉对于绘画方式的一种颠覆，我们通过

《元速》，2011，布面丙烯，300 x 300 cm 孟禄丁

这样的宏观发展过程看到艺术史的一个视角，孟老师从85新潮一直到现在，也是中国抽象艺术的一个见证者，也是作为写进历史的艺术家，您觉得中国艺术史和发展过程和西方艺术史发展不对位的关系是怎么看待的呢？

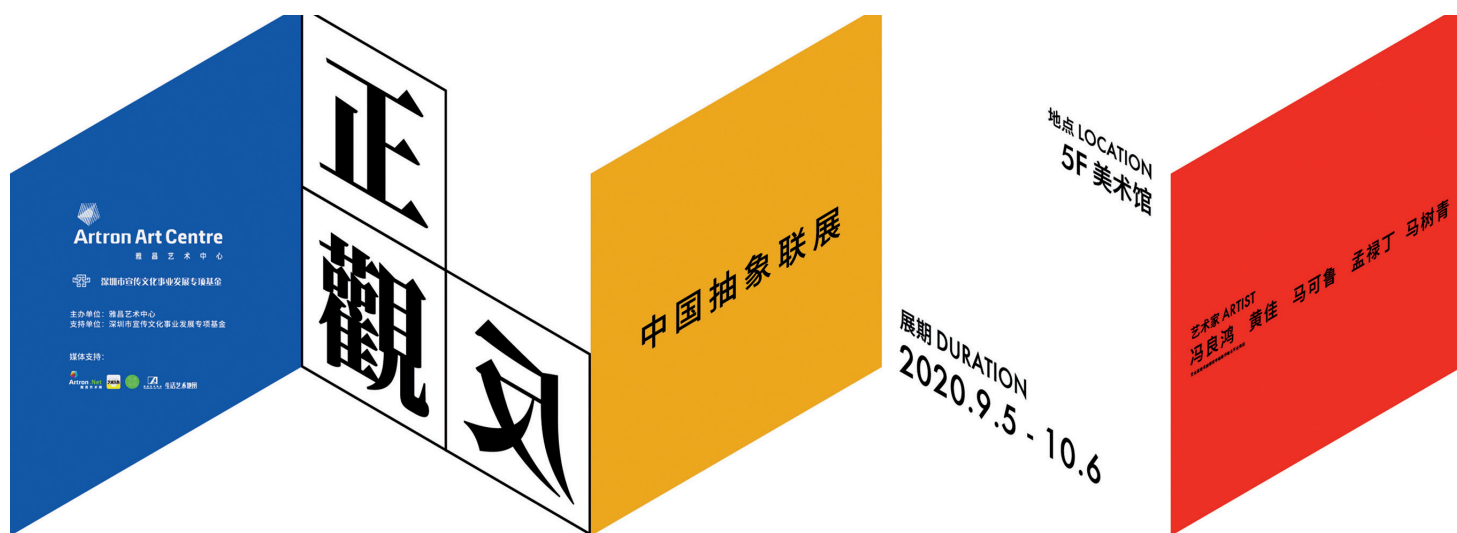
孟：因为是两个体系。中国近一百年开放后，学习西方，之前并没有什么交流。如果说抽象，中国的抽象跟西方的时间差更大，我们一百年历史政治动荡，阻隔太多，实际上开始于三十年代，早期是同步的，中间因为太多因素，所以导致了发展滞后。受艺术形态的影响，抽象艺术成为一种自由化的象征，到70、80年代几乎没有抽象艺术，所以中国抽象艺术算是在80年代才启蒙或是说补课，是断续的发展。

沈：马老师作为资深策展人，也致力于中国抽象艺术的发展，那么作为策展人也好，机构也好，如何去推动抽象艺术的发展？

马：艺术家和策展人之间看法也存在一定差异，包括审美和对作品理解的差异。要关注艺术家所创造的画面形式感，给予观众的视觉体验，否则再多的内涵也无法表达。所以美术教育是必经的一个过程，作品还是相对有好坏之分，要做出判断，理论知识和日常积累是作为客观评价的一个基础。

沈：我想请问黄老师，从八五新潮时期，您就一直在大量创作，那个时期的作品和您近年的风格差异转变非常明显，相信这除了画面风格的变化以外，更有您在画面以外，对于艺术的理解的转变吧？您能谈谈您是如何从具象绘画走进抽象领域的吗？

黄：每个艺术家的成长背景和时代是不同的。例如厨师做菜，首先要掌握做菜的基本常识，当达到一定境界的时候，就会开始追求色香味俱全，讲究精神层面的考量。一个艺术家的历程亦是如此，从受传统教育开始，从具象往前推进，按照个人对事物认识的历程去转变。重要的不是具象还是抽象，重要的是在每一门形式艺术中做到极致。

「 雅 昌 结 语 」

在不同形式的艺术语言表达中，艺术家根据个人经验形成了不同的艺术风格。在此次展出的艺术作品中，艺术家们强调艺术语言的纯粹化、强调画面的空间性效果、强调对客观媒介特征的深入发掘、强调对偶然机遇的把握、强调对时间性的表达、强调对生命情感的宣泄、强调无意识表达等。尽管这些艺术家们对抽象艺术的理解和感悟各不相同，但当他们的作品集合在同一时空下，不仅象征了中国抽象艺术的群体力量，同时也为观者们提供了一种认识中国抽象艺术的全新视角。

