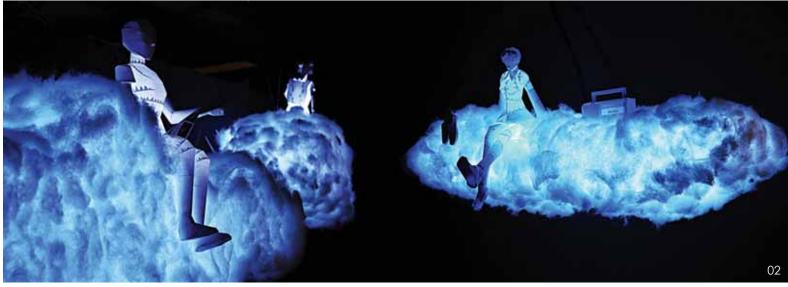

THE GRADUATION EXHIBITION OF DEPARTMENT OF PUBLIC ART, SHANGHAI BRANCH, CHINA ACADEMY OF ART (SELECTED)

01 都市--痒 PVC 蚂蚁 灯光装置 02 It's a wild world之"锢·幻梦" 曹超艳

拿学生的作品来说事儿

TALK ABOUT THE STUDENTS' WORKS

文/罗小平 By Luo Xiaoping

经常见人拿中国的教育问题来说事儿,自陈丹青炮轰中国美术教 育以来,美院教育教学等相关的口水战就一直没停止过。我不想介 入此类讨论, 我喜欢工作实干, 更愿意干出成绩后自我享受或让人刮 目相看。今天我和吕旗彰老师执教的中国美术学院上海设计学院公 共艺术系 06 本科毕业班的学生应该算干出了一些成绩, 为了推荐他 们, 我就不得不拿学生的作品来说点事儿。

我在美国的大学也任教多年,美术教育在美国从来就不是问题, 也没什么事儿可说, 学生上大学是为兴趣为学习本领来读书的, 没兴 趣或学不到本领, 随时可以自由换老师换专业换学校, 很少学生是为 混个文凭来读书的, 因为没真本领的文凭到社会还是白搭(何况文 凭是混不出来的)。在校的老师开设的课程供学生自由选择,学生没 兴趣的课程也就无人选修,这个课就开不成,教师就可能下岗。所 以, 其结果是学生闷头读书做学问, 老师闷头干事业忙教学, 其他一 概不闻不问,少有人讨论教育、社会等教育部官员研究的问题。

回头再看看国内, 不说点事儿还不行。在中国的学术圈总有正统 的龙头老大占据着天时地利,从而决定了艺术教学的学术方向,基于 我们自己所生存的中国现实环境, 在全世界倡导的普世价值之下的尊 重人权和自由的多元、宽容和差异的今天,在遭人忽略的时候,我们 有时也不得不凑个热闹, 自讨苦吃地说声 "NO"。

"NO"传达的是对此不认同。艺术本是多元的,多样才是整体社 会文化艺术实力的显现,不同才能激发智力与文明的发展,它对于培 养学生想象力、创造力和审美力具有不可低估的作用,包括思想与

激情的胚造作用。中国艺术院校现状下的雕塑系、公共艺术系在相 对单一性教育模式下, 传统架上雕塑艺术天经地义的基本要求: 体 积感,空间感,雕塑的物质实体性和雕塑基本的造型手段仍占主流, 与世界具象写实雕塑势微的时代潮流相背,今天时代的变迁,已使 我们的具象写实教学往往容易进入那种为传统而传统, 为技术而技 术, 为风格而风格的艺术形式, 这就离艺术死亡不远了。同时, 中国 艺术教育主流还始终坚信这些已成过去式的艺术形式和符号还能够 构成世界"对话",那就更是自欺欺人的虚幻假象。更荒唐的是,有 时这种"对话"目的不是要证明艺术的时代性、先进性, 而是要西方 相信中国艺术主流价值观之"我"大。

我真的无语!

"NO"传达的也是我之观点, 艺术因"土壤"而生, 今天的世界 已不同以往, 思想、观念、材料、手段、技术已远非从前, 青年学生 成长与生活在远非我们那个时代的环境中,他们今天在全球性背景 下, 时时刻刻感受到无处不在的强大的信息传播力量, 无所不在的网 络和虚拟空间,他们面对的是一个娱乐全球性,象征符号全球性的 国际平台, 他们已无须辨别东方与西方、传统与当代、主流与非主流, 无所顾忌地"拿来"为我所用是他们的绝好本领,从而,拼接出他们 的后现代主义。

用以下词汇归结他们是远远不够的,调侃、嬉戏、卡通、娱乐、 幽默、自恋、解构、颠覆、反讽……时代变化有多快,他们的跟进 就有多快,他们不去理会主流的声音,他们认为世界因他们而精彩。

09 时代 综合材料 王永超 10 失重的甜蜜 综合材料 唐睿婕 11 一窗一户 综合材料 唐小芳

03 十字床 综合材料 潘湛洁 04 我的一生——新生 综合材料 罗小兰 05 空间中的情节 综合材料 黄飞飞 顾 盼 06 门 综合材料 07 映 媒体 过文超

不说事儿了, 言归正传, 介绍我学生的部分毕业作品:

潘湛洁同学的作品由3件作品构成一个系列的完整表达。创作 来源为"十字架"形式及其意义,表达了生命中的转化和作者自身 对生命的感悟。《十字系列之十字床》寓意新生与死亡每天都发生 在普通的病床上,共同讲述着生命的故事。《十字系列之十字秋千》 暗示人的一生总是会跌宕起伏,然后又回归于平静。《十字系列之 十字架的光芒》将"十"字之光撒向大地,在黑暗中呈现神秘的生 命符号。

唐睿婕同学的作品《失重的甜蜜》用粉色的纱帐、甜蜜的糖果 造型的气球悬浮于其中,营造了一个浪漫的卡通的空间。从自我的角 度,表现了关于青春崇拜的故事。

姚亦凡同学的作品《HUNTING》运用了实时录像的技术,作品 旨在表明生活在城市里的人们在生活状态中不仅有着视觉猎手的身 份,同时也是他人猎物的身份。

杨杰同学的作品《都市——痒》通过私密的空间里透明的床 和床上爬动的蚂蚁,表现了都市中一类人的内心情感的焦虑、不安、 烦躁、挣扎、压力的情绪, 或许这种习以为常的心情已经被都市人所 习惯。作者通过作品营造的特定的场景,放大了都市人脆弱的内心,从而揭示了繁忙喧闹的都市文明背后的内心世界。

王永超同学的作品《时代》以压缩包为基本创作素材,以强有力的视觉形式使其批量地从一显示器中"爆"并"倾泻"出来,并结合自然人身着"信息化符号"不断地在展览现场走动的行为与观众互动,将视觉与行为观念融为一体,以当代的形式表达当下信息时代的一种现象。

唐小芳同学的作品《一窗一户》中的 20 个窗户代表 20 个不同的省份,同种牵牛花通过各地公众的参与在 20 个不同的区域生长,每颗种子虽然都在努力地成长,而环境给了牵牛花不同的生命历程,地方的地域差异造成了不同的生长状态,从而反映了同样的事物处在不同的环境中所呈现的状态。

顾盼同学的作品《门》用十二扇门连续地排列成一个过道。进入一扇门之后又要打开另外一扇门,重复这样的动作。当我们进入这个十二扇门的时候,会因为这些简单重复的开关门而感到急躁,因为不知道下一扇门背后迎接你的是什么而感到不安。作者想通过这样的一个观众参与互动的体验过程,表达当下人们内心对城市生活的缺乏安全感的相似性。

过文超同学的作品《映》运用 3D 技术,以字符映会信息元素建立的虚拟空间对比来使参与者思考自身所在空间的变化,虚拟的人在充满元素的空间中诞生,在受到各种元素的影响下又反馈于空间元素的一种传统的轮回互动,而这种摸不到看不见的相互关系所具有的隐秘性,与三维立体影像在人眼视觉里产生的本质不谋而合,这就是生命的规律。

罗小兰同学的作品《我的一生》采用激光为载体,表达了生命中的出生、转折和新生的三个阶段。以自己的观念解读了对"我的一生"的理解。

曹超艳同学的作品《It's a wild world 之"锢·幻梦"》运用白色灯光和软材料的结合,营造出若有若无、虚实交错的幻梦氛围,表达了逃避现实而非完全脱离社会,只是表象活在自我满意的场景中。

吴炜达同学的作品《围合体一号》表达的是生活在城市中丢失了"本我"的故事。那些最原始的冲动或欲望,向往自由的冲动,轻松生存的欲望,旺盛的生命力都被城市社会的理性所拒绝。而压抑的城市意志其实反射出了人类自己的心理状态。作品运用了新媒体声光电,释热红外感应及视频控制等技术,将观念植入一个完整的载体得到了充分的表达。

其他同学如:黄飞飞、左成仁、苏武贵、马越玮、洪斌凯、刘佳妮、周晓燕、赵娜等毕业作品均有不凡的表现,这里就不再一一介绍了。

(罗小平 中国美术学院上海设计学院公共艺术系主任)

