

- 我们的家也许不需要收藏品,但需要艺术作品
- 未来,艺术和家居的结合会越来越有意思

把艺术搬回家

□ 陈颀

人们对家居的要求越来越高,家具和装饰物能不能在实用的基础上,透露一点主人独特的小心机呢?或许艺术设计能帮这个忙。

走进艺术之家

一件真人身高的金星飞人形器挂在墙上,一个黄色镶边的圆形大脑袋,10个白色透明的球在慢悠悠地移动;一幅中国山水画用60万根小钉子组成,重量达100多斤;一个名为《动磁》的透明盒子安放了数十个小磁铁,利用磁铁同极相斥的原理,呈现出规律的美的变化,在灯光的照耀下,如同在茫茫宇宙中的闪闪星云……在北京居然之家七层的居然顶层设计中心首届当代艺术新年展上,一场汇集当代艺术各种展现形式的50多件艺术品争奇斗艳,展现出原创当代艺术作品独特的个性魅力。

30多年来一直醉心于抽象派画风的画家马树青站在自己从国外带回的作品前,感慨地说:“25年来,我常年居住在法国和德国,作品都是在美术馆和艺术画廊展出。我还是第一次看到在家居大卖场顶层这种特别的空间展出艺术品。艺术和设计永远不能分开,但在20多年前我在德国上学时,最不喜欢别人说我的绘画中有设计成分。此次这种艺术与家居的结合给了我新的启发,当我们在欣赏一件艺术品时,作品和空间的相互关系都要包括在其中。”

其实,很多人都喜欢在家里摆设一些装饰品,其中可称得上艺术品的并不少见。不过,如果连家具都能和艺术沾边的,就不多了。毕竟家具都是以实用为主,讲究方便耐用,而艺术品更多追求个性、创新等特点,两者之间的跨界看上去很美,真正实现并不容易。

“增加家居设计的艺术含量是大势所趋,越来越多的消费者对居住品质的追求不断提升,这是我们创建设计中心的原动力。”居然之家负责人告诉记者:“我们想通过耳目一新的家居理念,开启人们在心灵深处对艺术的追求。”

从事艺术品投资的丹蒙艺术董事总经理张苏萍也有类似的念头。她认为,随着艺术收藏更加私人化、独特化、个性化,如果能推出当代艺术与家居设计结合的展览,或许会让更多的人对现代家居艺术感兴趣。

在家居卖场举办艺术展,获得了双方的认可。其实,这几年,这种家居空间与艺术品的合作并不少见。之前,记者也曾参观过一些类似的家具艺术展。在这种特殊的空间中,家具在艺术品的附身下也展现了自己独特的艺术风格,而阳春白雪的艺术品在家具之间的陈设,似乎也增加了不少新的功能。张苏萍说:“在这样特殊的展示空间举办当代艺术展览,在这个‘家’里可以更生动地告诉每个人,你可以把艺术带回家,可以让家里更有情趣。”

让眼睛发光

把艺术品带到大众身边,需要借助融合、跨界的思维来实现?萧煌就是一位力求借助不同行业的优势,通过与当代艺术品的融合,进行跨界合作的独立策展人。1979年出生的萧煌很符合人们印象中艺术家的形象,儒雅、消瘦、白净,一头天然的卷发和一双小眼睛。“一定要把好的当代艺术带到大众的生活空间”,这是萧煌的追求。

张苏萍想通过家具卖场开办当代艺术展这个大胆的想法,给了萧煌启发和灵感。他以艺术家的思维和行动派的速度,到全国各地寻找有潜力的当代艺术家和他们的作品。“我要让当代艺术回到生活和审美本身。”萧煌说。在他眼里,当代艺术存在许多误读,受每个人的自身素质和审美不同所限,过去人们一想到艺术品,第一个反应就是诡怪、难懂的画面,一帮搞怪的人为吸引眼球而做的出格行为。“我选择的方向和目标是那些热爱生活和有感悟的艺术家,尊重他们在进行艺术创作时注重表达艺术语言的创新,在深厚的来自生活的灵感土壤里,进行实实在在的艺术创作,在艺术创作的转换中进行自我内心的表达。”

转换是艺术家的创新,语言、文化、思想、观念,在悟性和精神性中找到合理性。艺术家通常有一种精神能量,当他进入一种生命与艺术互动关系之后,他的作品所产生的社会效应可以把时代的气息展现出来,用正能量推动人们的生活向积极乐观美好的方向发展,产生出生命的原动力。

作为策展人,好作品是灵魂。萧煌为准备当代艺术展,用几个月的时间遍寻各个不同门类和风格的当地艺术品。“发现好的作品会使我眼睛发光。”萧煌的眼睛里闪

着光。记者看到,在此次当代艺术新年展上,50多件作品的作者不仅有在国内外知名的艺术家,也有名不见经传的后起之秀。萧煌充满感情地说:“从作品身上,我看到的是他们的创造力和青春活力以及毅力。比如向阳的作品是将一根根羊骨头打磨成像玉一样的圆管子,通过造型做成艺术品。这就是毅力加心志,是艺术家对艺术的认真态度。”萧煌特别介绍了来自天津美院学生张慧颖。22岁的姑娘用100多万颗小钉子,制成三幅中国山水画作。这个有着一张娃娃脸的姑娘告诉我:“每天都在做,白天晚上节假日都做,用了几个月的时间,每一幅大概100多斤重,需要几个人一起搬运,我把自己对生活和艺术的理解都安放在这个作品中,艺术不是一笔挥成的,生活处处都是细节。”

一心不乱

在如此特别的展厅中,所陈列的艺术品也与环境相互呼应,那些在心灵间生发、指缝间流动出的艺术作品源于生活,在生活之上。但并不是所有的作品都让人一目了然,还是有一些作品令人感到不容易理解作者的创作意图,于是记者请教带来四幅《无题》抽象派作品的马树青先生。他笑着说:“看不懂是全世界的问题,德国男人也会问我同样的问题。我说,我的画一半是给女性看的,绘画不需要阅读,你看就好了。”其实,艺术能够进入现代家居,就是因为不同人,有着不同的爱好和审美。

来自台湾的李子勋带来的金星飞人形器最受观众喜爱,特别是孩子们,总想上去摸一把。毕业于德国杜塞道夫艺术学院的李子勋向记者讲述这件作品的创作思路:“艺术是发明与想象的结合,我要打破平面之门,艺术贴近生活,要与时代共进,

艺术给人一种新的感官刺激。每一个作品都是独立的生命体,我要探索的是新媒体高科技和人之间的关系,我的作品代表的是我对世界内在的兴趣。”

当代艺术发展到今天,越来越走进普通人的生活。著名设计师梁建国对记者说,他的作品多年来一直出现在美术馆和各种艺术展馆中,从2006年起开始探索,如何把当代艺术放入家的环境,如何让当代艺术体现在我们的生活中,并在相互关系中更加快乐。“为什么我们的家需要艺术品而不是收藏?我的理想是,让艺术生活化,要把有灵魂的艺术带回家,这样做能使生活变得更加有意义。比如这次展览的一幅作品挂在墙上就是一幅画,但在它的前面摆上一组沙发,马上就感觉出一种味道,立体和平面相互作用,和谐地组合。未来,艺术和家居的结合会越来越有意义。大家一起玩,就特别有意义。”梁建国说,

同样从事艺术,萧煌深知从事艺术创作所需要的天赋和投入,他因此将此次当代艺术新年展的主题起名为“制心一处”。他说:“我想表达的是一种状态,以一心不乱的专注及辨识之力,传递我们心灵的尺度与纯粹的力量。用艺术的审美与设计相结合,在空间的营造再生上借助艺术的原创,挖掘我们日常生活中隐秘于事物内在的美,在视觉、触觉、心灵上立体呈现互动,赋予空间以韵律与气息流转。”

放下成见,敞开心扉,去找一件打动自己的当代艺术作品搬回家吧。

回望乡愁中的和合之美

□ 陈玮

价值。《记住乡愁》栏目将这一具有典型传统文化特征的古老村落,作为活着的历史文化遗存搬上荧屏,不仅为观众接触传统文化架设了桥梁,也丰富了电视节目题材内容,这源自博大精深的中华传统文化,并化为乡愁,化为对文化之根的深情眷恋,成为该节目的核心价值 and 最大特色。

这期节目中我们看到,洞岩头村周氏族人将以和为贵的精神化为各种图案,镌刻在大院的地坪之上,传递合家团圆生活和美的美好愿望,他们深知,只有家族和睦团结,才能生生不息,只有崇尚和合之美,才能最大程度保证整个村庄民族繁衍息息的和谐与稳定。洞岩头村周氏一族的先祖是宋代理学开山鼻祖周敦颐,其天人合一的理学思想及为官做人的品格,被洞岩头村周氏后人不断丰富升华,当作治理家族、培育子孙、和睦相邻、处世为人的传家

之宝,他们将这份传家之宝编写成严格的族规家训,来约束族人,以维持家族的安定与平和,家规16条,核心是以和为贵,自明代修谱以来,此核心价值观从未更改,和兄弟、睦宗族、亲邻里的规则变成了整个家族的行为准则。本期节目精心呈现村落的物质风貌和生活形态,以周氏家族治家理念中以和为贵、敦亲睦族为内核,定位精准、底蕴深厚,深具文化辨识度。

生存发展于全球化时代的中国电视文化节目,有海纳百川的胸怀,注重放眼世界,吸收其他国家、其他民族在艺术创作、电视制作中的新思维、新经验、新技术、新手段,不断实现思想观念、艺术形式、表现手法的超越和创新。也正是在面向国际的宏观视野中,中国电视艺术越发确认“唯有民族的才是世界的”的道理,也越发认识到一个民族的文化遗产,承载着这个民族的

认同感和自豪感,而一个国家的文化遗产,代表了个国家悠久历史文化的根与魂,保护和传承文化遗产,就是守护民族和国家过去的辉煌、今天的资源、未来的希望。正是这样一些基本认识的确定,让中国的电视艺术转而更加珍视中华民族悠久的历史传统文化,将其视为安身立命、发展进步的最深厚基石。《记住乡愁》正是由此而生,《洞岩头村——和合湘乡》正是其中的一个典型代表。

双鲤石鱼

长江里的千岁鱼

□ 冉瑞成 黄德建

在这尾石鱼昂首与摆

尾间,长江水潮起潮落

1200年

在长江三峡水库重庆市涪陵区白鹤梁水下博物馆中,有一件镇馆之宝——双鲤石鱼,它的存在见证了长江的历史。

江水滔滔,奔流不息,壮丽的长江千百年来润泽着两岸百姓。在涪陵城长江中,有一道天然石梁被当地人称为白鹤梁。白鹤梁上曾有双尾线雕石鱼。前雌后雄,溯江而上,前边一尾口衔莲花,后边一尾口衔蓼草,石鱼双目注视着长江的潮起潮落。

石鱼出水兆丰年!石鱼落出,表示一个少雨干旱的枯水周期已过,丰收年景将至。故“石鱼出水兆丰年”有其重要的科学依据。鱼眼则代表一个水文高度,与长江水位的高低、降雨量的多少、气象的好坏有密切的联系,与降雨量的多少、气象的好坏、农业的丰歉,有着内在的因果关系。石鱼水标的镌刻,代表了古老原始水文站的源起和滥觞,它比英国人在长江上设立的第一根水尺——武汉江汉关水文站,要早1100多年。白鹤梁古老的水文资料,为长江的航运事业、桥梁建设、沿岸防洪、城市供水、资源开发提供了极其重要的历史水文佐证。

石鱼水标的镌刻,最早始于唐广德元年(公元763年)以前。双鲤石鱼上方至今还留有唐广德年间镌刻的石鱼一尾,并有隶书“石鱼”二字为证。这就是原始水标的命名方式。到了清代康熙二十四年(公元1685年),时任涪州州牧萧星拱带来白鹤梁,命人重新镌刻两尾石鱼来代替唐鱼,使得这一古时文化现象和水文科学价值得以延续至今。

双鲤石鱼记载了长江1200年间72个年份枯水水文资料,有着极其重要的水文科学价值。兹摘数句:“广德元年,水去鱼下四尺”;“大宋大观元年,水去鱼下七尺,是岁夏秋果大稔”;“今春出水几四尺”;“石鱼出水面六尺”等。后来,根据1963年、1972年两次科学检测,人们惊奇地发现,这两尾石鱼眼睛的高程,大体上相当于川江航运部门涪陵地区的水位零点。

萧星拱任涪州州牧时于白鹤梁上题有《重镌双鱼记》:“涪江石鱼,镌于波底,现则岁丰,数千年来,传为盛事。康熙乙丑(公元1685年)春三水落而鱼复出。望前二日,偕同人往观之,仿佛双鱼莲隐跃。盖因岁久剥落,形质模糊,几不可问,遂命石工刻而新之,俾不至湮没无闻,且以望丰享之永兆云尔……”笔力苍劲,毫无拘谨,丰厚峭挺,气势磅礴。

涪陵城江边1600米的天然石梁,因早年常有白鹤群集梁上,展翅嬉戏,引颈高亢,故而人称白鹤梁。白鹤梁上有题刻165段,石鱼18尾,1尾高浮雕,2尾浅浮雕,15尾线雕,真正有水文价值的只有在白鹤梁东段,位于137.91米高程的位置的两尾线雕石鱼,前面一尾长1.08米,后面一尾1.07米,身上鳞甲十分讲究,为三十六鳞,呈游动状。遗憾的是,历经岁月沧桑唐代双鲤石鱼只留下一尾。清代镌刻的双鲤石鱼还清晰可见,栩栩如生。

随着三峡水利枢纽工程的兴建,白鹤梁保护工程于2003年动工,历时七年,耗资2.1亿元,建成了世界首座水下博物馆,并于2009年5月18日世界博物馆日对世人开放。白鹤梁浴火涅槃,石鱼实现了华丽重生,现今静谧地躺在“保护体”内,使更多的人感受科技之光为人类文化遗产带来的保护成果,让更多的游客亲眼目睹双鲤石鱼这一国之瑰宝。

《周末》执行主编 姜范

责任编辑 敖蓉梁婧

邮箱 jrbzmzk@163.com