

青春的足尖舞

Pointe of Youth

熊莉钧 Xiong Lijun

伴随着现代主义，特别是到上世纪90年代随着后现代主义艺术流派的涌入，对中国当代艺术的发展形成了强烈的冲击。中国当代艺术在短短的20年就将西方发展100年的艺术演练一次，这不仅会产生出一些特别的奇怪的艺术现象，更会滋生出诸多问题，诸如借鉴的不深入，理解的不到位，应用的不准确等等。就中国当代艺术而言，今天的热潮也逐渐产生新的变化。因此面对中国的社会现状，面对中国的文化问题，如何寻求最佳的艺术表现方式成为中国当代艺术情景下一个关键性的问题。我们都清楚：90年代以前的现代主义艺术和写实主义艺术突出的是作品的叙事性与情感性。而当代艺术家则强调创作“符号”，所谓的“符号”就是选定一个相对稳定的表现对象，并按照既定的程序对这一“符号”进行系列复制。显然，这种以大量符号化“复制”为主要创作手段，促使今天的图像化的创作方式成为当代艺术风格与观念的一个重要转折点。当然，我们更需要进一步拨云见雾地发掘这一现象得以流行的文化背景。

著名的学者威廉·米歇尔就曾有过这样的论断：“图像表征，正在以前所未有的力度影响着文化的每一个层面，从最为高深精微的思考到大众媒介最为粗俗浅薄的生产制作无一幸免。”

面对这个被视觉文化垄断的时代，中国当代艺术也正在大踏步地切入这个“图像化的现实”。而我们这一批出生于70、80年代左右的艺术家，正试图通过自己的作品展开“艺术与现实”、“图像与现象”系列关系的述说与反思。显然，我们的作品开始从绘画性和内在主题上都开始有意有别于之前的各时代的绘画特征，我想这样不仅能体现了这个时代新的视觉方式，同时也可认为是消费时代的转型带来的强大推动力。

成长在中国改革开放后的70、80后一代，经历了社会物质匮乏到应有尽有的转变，过度地消费着前所未有的丰富物资；穿行在充斥着平面广告、巨幅POP写真、霓虹灯的高楼大厦的缝隙中，看着电视，游弋于网络，追求特立独行，姿态几近做秀；对政治、宗教、以及牺牲奉献似的悲悯情怀等大写般的叙事充耳不闻；他们遂徘徊于肤浅忘我的人生游戏与生活实实在在的无奈彷徨之间、只能选择在喧嚣的尘世中放纵自己来逃避骨子里诗意图像感伤的文艺后遗症——粉饰自我的太平；在过剩的机会面前茫然地做着并不知对或错的选择；在无忧无虑的外表下是掩也掩藏不住的空洞灵魂和正在失落的精神家园。因此在个体与

时代心理代沟得到了彻底的融合，他们逐渐成为消费时代的首批自觉享受者，今天的一切都只是自然而然地生活状态。所以，我将对时代的感悟放置在这些人群的描摹上，通过选择这个社会中最年轻的一代成年人来做诠释，完成我对身处时代的转译。这是一种结合了消费图像、浅层意识、生活戏剧化的叙述方法，一种观念性的视觉形态，一个与过去的人文时代完全不同的图像世界。其最大的意义就在于它通过通俗易懂、一目了然的方式叙述了自我与时代。在这些图式里我希望充满了个体间的差异性又不乏文化上的共性。

#1 小公主 油画 熊莉钧
#2 菊 油画 朱海

最重要地是，在这里我们不再背负上一代人沉重的历史或庄严的使命，反省与批判。我们的目光重新回到了世俗的生活场景，回到我们自己的生活和自己的内心。我们同样不可避免地为当代流行文化、符号和图像所感染，所以在作品创作上也往往表现出自我最为直接的感触和感动。特别需要指出的是：虽然琳琅满目的视觉传媒资讯、消费流行的图像顺理成章地成为了我们创作的天然资源。但我们对流行图像的利用绝不仅仅局限于单纯的图片转借，而是通过对当下图像的利用来表现在消费时代中的个体感受。这已不同于政治波普、艳俗艺术等艺术创作方式，他们通过对流行图像的来表现政治意识形态，而我们更加希望还原符号本初的意义。

我们都知道在今天娱乐至上的年代已经使得当下新人类变得充满自我矛盾，尽管他们个个外表光鲜靓丽，但是内心却是空洞和彷徨。实际上，这个由各种消费品打造出来的“美丽世界”的背后隐藏的是无尽的假象和焦虑。物极必反是事物发展的普遍规律，艺术不只是绝对的在玩味晦暗艰深，

必然有人会反过来留念本能对漂亮、或是广义上对美的认识，而借此引发深入了解作品内容本质的兴趣。作品中，画面色彩视觉极其刺目、人物动态乖张、形象美艳，争相自我表现，甚至是做秀扮演的姿态，人物精神极度亢奋，娱乐致死。游戏人生的态度充分表明了对于现实固定生活模式的离经叛道，拥有同样麻木或自我麻痹的精神症候的一代人被定格在各个极乐瞬间，妄图永恒。

而我们仔细来分析这种时代背景得以成立的原因就在于今天城市新文化中最重要的关系已经发展成为生产与消费关系。替换出现的新情况是文化诉求是通过消费与不断的再生产进入到每个

人的日常行为中来，从而使个人的审美趣味对社会和文化的作用也愈来愈有效。所以作为身份特殊的消费者和生产者，他们不但能够消费图像符号，同时也有能力创造图像符号，并使之在文化圈内广泛流通。而蕴涵于作品间的追求身心自由的意涵与不被驾驭的性灵，则恰恰触及到了那些被现实遮蔽了的生命感受和生命需求，从而使其作品具有了超越视觉图像的艺术张力和感染力。应该说，今天的时代给了我们年轻人最好的选择，中国当下的文化艺术与社会关系日益密切，使得艺术逐渐成为人们的生活方式，这里既包括了知识的，也包括了技能和物质的全部的生活方式。这种处境也代表社会文化系统已发生了根本

的变化，促使我们今天的艺术自觉消解了社会政治批判和边缘群体文化的意识。客观来讲，今天的中国当代艺术在语言上找到了自己的特点，但在文化观念和美学追求上却在收效甚微。或许今天的现实情境使我们不得不仍面临着多重因素的冲突、对峙和交叠。

可是，所有的一切都会成为历史，年轻的一代会成长，并被未知状态的更年轻一代所更替。我记录下这些即将主宰这个世界风云迭起的事件主角，不作褒贬，只为世人有朝回眸，能发现青春因无知而无畏这个片段。

当代美术家

- #1 风 丙烯 曹静萍
#2 入夜NO.8 油画 郭晋
#3 山水 油画 赵卿