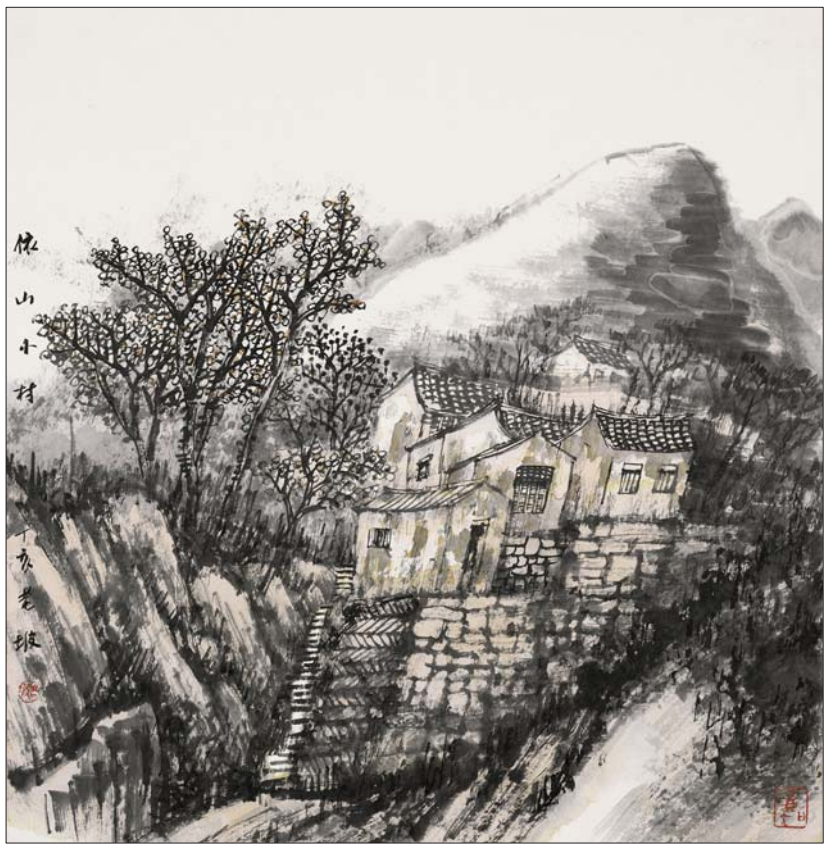
名家工作室成艺术人才孵化站

在艺术的乌托邦里,名家工作室是艺术求索路上的一个“加油站”。以工作室为单位进行展览和参加全国美展是常见之事,尤其今年岳海波水墨工作室成员入选第十二届全国美展达十七八件之多,一时让人见识到工作室强大的磁场效应。取得这样的成果与导师的教学理念和学术主张不无关系,这也引起了我们对名家工作室的关注。



▲依山小村 韩敬伟

名家工作室不一定是“香饽饽”

走入艺术街区,以“某某工作室”挂牌的艺术空间比比皆是。特别是名气大,市场认知度高,在相关美术机构担任要职的画家,以自己的名字设立工作室招揽学员,尽管学费动辄数万元,但每期学员皆爆满。这些学员多是看重了工作室的名家头衔,他们中间有的在地方已小有名气,但还未被艺术市场广泛的认可和挖掘,进入名家工作室是为自己在艺术道路上铺设上升的阶梯。

原本崇拜名师,拜师学艺在过去也是十分普遍,如今名家工作室繁多,在选择上学生有导向性的选择了名家工作室。笔者观看了一些名家工作室师生联展,虽然以导师的名字命名的“某某工作室”,但是名家少有参与其具体的指导工作。只是在结业的师生展上一起做个展览,并出本画集,但是仔细欣赏展览作品,较难发现其师承的痕迹。

这种以互利互惠的形式出现在美术圈内的工作室并不罕见。对导师来讲,导师在招学员的过程中也是对自身艺术成就的自我宣传;对学生来讲,可以分得导师名气的一杯羹,沾沾“贵”气。名家有自身的资源优势,可以邀请到其他名家到工作室内“客串”导师角色,让学生可以一睹导师的社交能力和各路名家的艺术风采。以名家工作室为单位主办展览,外出写生,进行交流活动也大有方便之处。至于对学员在具体绘画上的指导有多大的帮助,是个未知数。

具有公司性质的工作室并非新鲜之事,雇佣一些学徒,临摹名家的绘画,进行流水线式的“生产”,最后导师落款和题字,以导师名家的身份来谋取利益。自然,埋头学术,不善张扬的画家,就显得较为冷清,无形中打消了导师在培养人才上的积极性,致使导师在招生与不招生之间陷入了难以言说的尴尬境地。

导师主导工作室的学术方向

不可否认,很多导师工作室开设的非常成功,不仅仅能够大浪淘沙吸引优秀的人才,而且在学术层面上不断延伸。特别值得一提的是岳海波水墨工作室,在今年的第十二届全国美展中以他牵头的工作室入选十七八件之多,是工作室教学的成功案例。李兆虬在谈到岳海波水墨工作室时也讲道:“工作室需要一个核。”而岳老师对这个工作室所取得的成绩也归于工作室有一个明确的学术方向。“首先,工作室的性质,是把实验、探索作为一个方向。我们的优势就是大家有一个方向把握,虽然在综合材料上下大力气,但是在品味的把握上是把中国文化浓缩,把有文化的东西浓缩出来,或者是与国际流行,或者是时代需要”岳海波说。

在导师工作室中不自然的会形成一个小圈子,以导师工作室举办展览,学术交流,论坛研讨的活动会更有聚心力。如2011年岳海波水墨工作室和刘进安现代水墨工作室分别在首都师范大学和山东艺术学院举办交流展。将两地在水墨领域的实验探索,以团队整体出现,彰显出强大的影响力。据刘进安现代水墨工作室的学生鹿野骋介绍,他们定期和南京艺术学院的周京新工作室做展览交流活动,以探索水墨为主题,将南、北关于水墨人物画在现实的关切视角和语言的关切方式上做综合的集体呈现,展现各具特色的水墨创作空间和多元的创作风格。

而国家画院孔紫工作室即以自己工作室团体展览活跃于各地,据孔紫工作室的负责人刘先生介绍,孔紫先后率工作室学生到峨庄、陇南、边防等地写生,通过生动感人的艺术作品,以多元化的角度呈现出来。孔紫工作室全国巡回展将在山东的烟台、青岛、济南等地展开,将工作室的教学成果及艺术探索向大众展示。以工作室为单位进行展览学术交流活动,将打破区域美术的限制。一次次的跨地区学术对话,使画家能够听取圈内各个层次不同的声音,还将碰撞出更多的艺术花火。

对流水线式人才培养说“不”

在学院体制内,少有以导师自己的名字命名的工作室,而因为很多工作室中只有一位导师或者是以某一位导师为主导,遂约定俗成的以导师的名字命名。比如清华美院韩敬伟工作室,因清华美院的教学资源比较丰富,一个导师一个工作室,工作室也习惯性地以导师的名字这么叫着。每个工作室在学术理念上都有鲜明的教学特点,不是千篇一律的。韩敬伟说:“导师的学术主张是整个工作室的灵魂,也是每个工作室的个性所在。”

在工作室的教学中,避免学生像生产线一样生产出来是每一位导师的出发点。齐白石老先生曾说:“学我者生,似我者死”。针对这一问题,韩敬伟说:“我所带的研究生在前期的学习过程中,不可否认在风格上某些地方是有趋同性的,但是这种现象随着学生学习时间越长会逐渐的淡化。这不难理解,青年人的学习能力很强,接收新鲜事物相对容易,学习的过程是一种不断建构自己艺术风格的过程,特别是学院体制下,能够选修更多的课程,在不断的知识积累中,逐渐的形成独特的审美表达。”可见在创作理念和思维方法上的学习是最重要的。

为学生建筑一个观察世界的角度是导师的引导方向。中央美院唐勇力工笔人物画工作室的在读博士生、青年画家袁玲玲在谈到导师教学理念时说:“唐老师的工作室,虽然延续了学院式的教学体系,但却以开放式的教学方法,借鉴西方的造型因素,注重造型能力的培养。特别是写生课的教学,唐老师一直在提倡创意写生,将写生融入到创作中,避免学生出现同一种艺术风貌的现象,引导学生建构一种创作的思维和角度。” (胡敬爱)

齐鲁美术馆启动学术展览季

韩学中、赵初凡等书画名家将陆续来济南办展

精彩预告

●初凡意笔——赵初凡水墨作品回顾展
展览时间:2014年12月5日——2014年12月16日
●丹青行者——韩学中人物画作品展
展览时间:2014年12月26日——2015年1月11日
●展览地点:齐鲁美术馆(济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意产业基地12号楼)

齐鲁美术馆自开馆以来,以高端的学术定位和庞大的专业团队强势立足山东。特别是今年6月6日“墨染天际——西部风情六人展”的开馆展,受到了参展艺术家的高度评价和藏家的广泛关注。年末临近,齐鲁美术馆将再次发力为山东艺术圈策划系列美术大餐,以飨山东藏家和艺术爱好者。现已提上日程的是“丹青行者——韩学中人物画作品展”和“初凡意笔——赵初凡水墨作品回顾展”两大学术展览,将完整呈现他们从艺以来的整个艺术历程。

丹青行者——韩学中人物画作品展

“丹青行者——韩学中人物画作品展”作为他全国巡回展的收官展,囊括了韩学中近60幅的精品力作,除观众常见的惠安女系列及人体系列外,还将向观众展示其早期不同阶段的代表作品。包括麻纸系列、名人肖像,早期线描稿的艺术再创作等。其中最为观众期待的是重彩小写意作品,他把工笔画中的重彩元素运用到小写意绘画中,这一艺术尝试将呈现出别样的艺术风味。

在展览当天,还将举办以“当代语境下的工笔画发展”为主题的论坛活动。以在当代语境中工笔画色彩的发展,对形似和新材料的追求以及工笔画所应坚持的发展方向等问题展开讨论,也将对韩学中在工笔人物画领域所取得的成就给予评价和分析。

初凡意笔——赵初凡水墨作品回顾展

此次展览包含了赵初凡的书法、篆刻、早期绘画作品、军旅题材的工笔人物、“荷”系列、“尚宠”系列、少数民族人物写生共60余幅精品。本次展览将分阶段地展示他从艺以来不同时期作品风格特点的演变,将赵初凡孜孜以求的艺术探索之路清晰的呈现,不同的艺术元素将呈现出一个多元立体的赵初凡艺术世界。他的作品,强化凸显了笔法“写”的特性,在书写的节奏和变化之中,注重造型的趣味性和个性化,在意笔人物画领域占有一席之地。

展览开幕式结束后还将举办以“意笔人物画中的笔与墨”为主题的研讨活动,对意笔人物画的笔墨造型方式,书法用笔在塑性上的优越性以及初凡意笔的探索价值进行多角度深入的探讨。

好展连番看,大奖抽不停

为了活跃艺术氛围,欢迎观众到场馆参观,展览将于开幕和闭幕当天,各举行一次“看展览抽大奖”活动。一等奖是价值5000元的青年书法家袁宗愈的四尺整张书法作品。二等奖是价值600元的普洱茶国的经典品牌“茶马史诗”。三等奖是价值268元装帧精美的第六届中国书画名家精品博览会画集。

春节前,齐鲁美术馆还将陆续的邀请书画名家,举办高品质的学术大展,必将掀起美术展览的热潮。好展连番看,大奖抽不停,山东的收藏群体和艺术爱好者们将感受到齐鲁美术馆的实力和学术大展的艺术魅力。 (胡敬爱)

▲写意人物 赵初凡

▲工笔人物 韩学中