

开风气之先

——“时代质感”四川美术学院作品展

Pioneering the Spirit

郑工 Zheng Gong

摘要：从一个学校扩展到一个区域，再拓展到时代进程中，对于川美，是尤为难得的。川美的学术成就，得益于“开风气之先”和秉承了启蒙精神的使命。从77级、78级以来，“开风气之先”在于开放性，在艺术创作中，体现为现实主义的批判性。而“开风气之先”在思想层面，就体现为人文思想的自觉。启蒙性之于川美，在于关注人的存在价值，关注现实的生存状态与人文诉求，同时，也在于对时代的反思，与艺术创作观念上的自信。

关键词：学院艺术，启蒙精神

“时代质感”展览全面地展示了四川美院甚至是川渝地区1949年以后美术整体发展的面貌。这种思路非常有趣，从一个学校扩展到一个时代、扩展到一个地区，提出了不少问题。

我想从“开风气之先”谈川美的时代质感和启蒙精神。

“开风气之先”这句话在展厅里一下子跳出来，这是一句很有影响力的话，“但开风气不为师”，具有一种开放性、具有一种对时代的开放精神。这种开创性，特别是在展厅里面看到77级、78级甚至是那一段川美毕业生的创作，给我的两点印象很突出：一是“乡土”、“现实主义”，还有批判性；二是当代艺术、现代艺术，这两块非常突出。但是我重温77级、78级的作品，有一种新的思考。我们经常讲川美的“开放性”、“多元性”在那个时候就已经形成了，这种格局一直延续到现在，包括在21世纪的教学模式当中，整体展开就是多元性和多维度的关系，是一个开放性的格局。在这样一个开放性的格局当中如何把握时代的东西，引领时代，我想到时代和个人的关系。时代可以造就一个人，个人也可以引领一个时代，但是从四川美术学院这个展览中，我们看到一

Abstract: As for SCFAI, the expansion from a school to an area, and going into the progress of the time, is especially remarkable. Thanks to “Pioneering the Spirit” and the mission of enlightenment spirit, SCFAI has obtained great academic achievement. Since 77 grade and 78 grade, “Pioneering the Spirit” lies in openness, and criticalness demonstrated in realism, in art creation, however, in ideology, it is reflected as the consciousness of Humanism. Enlightenment to SCFAI lies in paying attention to human’s existent value, realistic survival and humane appeal; meanwhile, it is about the reflection of the time and the confidence of artistic creation notion.

Keywords: academy art, enlightenment spirit

个时代造就了一个学院，一个学院在某种程度上引领了时代的风尚，这种关系在展览当中很突出地显示出来。回到“但开风气不为师”，中国启蒙运动时期有一些学者也经常提到，我想在一个特定的时代“但开风气不为师，引时代风尚之先”，开风气之先就成为一代启蒙者自觉的精神。

美术院校经常在两个层面上徘徊：一是语言本体层面上，这是我们的专业领域，我们比较喜欢谈；另外一个是在内在——人的精神问题，启蒙是指人的内在精神。恰恰对于四川美院来说我特别感受到“启蒙性”、“启蒙精神”，仅仅从语言层面上会看出很多问题，会引起争议，比如说模仿性的问题，现代语言改革开放之初思想解放，大家都在寻求个性，什么是个性？其实找不到自己，只能从西方很多东西当中或者是其他地方采取借鉴的方式、学习的方式，一个人只不过学习了一种方向，路径不一样而已，这跟个性有关吗？从语言方式会引起很多异议，但是从精神层面恰恰是一种个体精神的释放，个体性的释放。回到启蒙的问题上，“时代质感”很明显，因为参展作品有一批能够直接代表时代精神，直接反映出当时的想法和感受，甚至将时代的印记体现出来。

昨天在我们研究院给博士生开课，有一个学生提出怎么理解中国现代美术当中的启蒙和救亡的关系？我觉得这个问题今天在这个展厅里可以用另外一种例证的方式回答。

对于川美的“启蒙性”：

第一，它直接涉及人性，人的生命存在的普遍意义问题。“时代质感”的展览很多单元很自然会涉及，不管题材怎么变化，形式语言怎么变化，作品把形式语言的东西抛开了，搁置在一边，甚至可以相对进行弱化。

第二，自信和观念，体现出一种“超验性”。如果和个体生命体现在一起的时候更多是经验性的东西时，超验性的东西也就同时在这个群体当中存在。比如一个人、一代人对前沿发展问题的思考、伦理社会关系的思考、图像的生成问题、形式的创造问题，都在这里呈现。“语言之思”这个单元很好，可能在川美人的观念里语言就是一个工具，图像也是一种借助表现的途径，最重要的还是背后的“思考”。“图像叙事”、“实验之维”都可以纳入这一单元当中，其实是从经验性和超验性当中同样表现出川美在“文化大革命”之后新时期以来对于人的精神解放，对于启蒙问题的再次体现。

个性化、人性化的“中国经验”

——“时代质感”四川美术学院作品展

The Characteristic and Humanistic “Chinese Experience”

李晓峰 Li Xiaofeng

摘要：改革开放以来，四川美院能超越地域性，在国内产生巨大的辐射力，最为核心的体现为对“人性”的关注与对个性的强调。个性的张扬，在于尊重创作主体的自由。川美的“中国经验”表达了社会需求，具有巨大的文化影响。川美的艺术创作还具有开放性、原创性、自生性，有谦逊的学习精神，也敢于不断地自我放逐与破界。

关键词：原创性，个性，艺术创作

地处西南一隅的川美，为什么有这么强大的辐射力？这是理解“学统”问题的一个密码、一个钥匙，我的理解从川美具有的两个特点出发：一个是个性化的特点；另一个是人性化的特点。“二性”貌似很简单，川美却将其演绎得不简单，既深入的复杂，又丰富的生动。川美因“二性”具有了极大的辐射力！

为什么川美在中国美术圈艺术界能够最早出现反省“文化大革命”的一批“伤痕”作品，在今天看来不少已成了可以传世的力作，还有那些几乎同时出现的乡土寻根、生命流与青春抒情作品？就是因为川美有“人味”，有人的“感受力”，有人的“敏感力”，进而展现出自己独有的、原生原创的艺术能力，就是人性化与个性化并存并进的力，这在中国那个时代是最需要的、也是最稀缺的。所以，川美虽是一个偏居西南山城的地方院校，却代表了当时中国最大最强的需要。

进而，我们通过川美来反观我们这个时代美术的“中国经验”在哪里，就在于它呈现了中国最重要的需要。“时代质感”点出这回川美进京展的本质，就是川美所展现出来的时代需要与中国需要。

Abstract: Since reform and opening-up, SCFAI has done beyond the locality, generating mighty radiation force, and the essential reflection of this is the emphasis on humanity and individual. The display of character originates from the respect for the Chines freedom of creation subject. The experience of SCFAI expresses the demand of society, which has tremendous cultural influence. The artistic creation of SCFAI is full of the spirit of openness, originality, autonomy and modesty, which also dares to break rules.

Keywords: originality, feature, art creation

通过个性化、人性化的川美“时代质感”，我感到川美“独立自由的个体精神”还表现出另三个特点：

1. “开放性”，川美虽在一个相对边缘闭塞的地域，但是它心胸开阔，不断且更自觉积极地请进来、走出去。比如到清华的岛子老师，从山东请去的张强教授，那时刚从美国返回的高名潞，还有外聘从上海来的王南溟等等。四川的师资像走马灯一样不断地请进来，走出去，如嘉陵江水，滔滔不绝。这种开放性在中国是极为需要的。

2. “原创性”，原生原创的力量，自生力，自我更生能力，这与它的根性有关，与它的地方性、地域性有关，它虽从未妄自尊大，却独一无二，它才自信而不自妄自尊大，才敢于开放，敢于请进来、走出去。

3. “兼容性”，是川美开放开朗性格的另一种体现，川美的兼容性格还表现为一种虚心的学习精神，作为一个地方性院校，谦逊而不自诩老大，师生平等的关系便是突出显示，没有自以为是的狂妄，没有把自己变成国字号野心，甚至不在乎自己叫什么，比如，即便重庆与四川分辖了，他们仍不在乎叫川美，他们用豁达、通脱与热情，让自己的内力不断增强，所以他们既能尊重历史，

也始终面向未来，由此让他们不断跨越，就像跨越了“重庆”与“四川”的界限那样跨越了地域的界限。

2008年王林在重庆创办了全国首个青年美术双年展，虽然没能持续下去，当时我们仍激动了一把。因为那个时候是美术市场的高潮、学术的低谷，重庆却生出个青年双年展，觉得非常可贵。当时我们佩服川美川军的力量，思考“从西南出发”（也是王林之前就策划的展览）这条路能走多远，能够走多长时间，能不能敢于不断地自我“出走”，敢于走一条为天下先甚至孤独的“自我放逐”（尼采言）之路。川美在这一点上是厉害的，敢于破界、跨界、越界，这种无所顾忌的性格，既是巴蜀鲜明的地方性格，也证明着一种地方性力量，正是这种性格和力量，使它得以最早反省“文化大革命”，最早的反省青春与生命，最早用美术呈现了个性与人性的苏醒与力量，并为我们提供了现当代美术活动的“中国经验”。