

封面艺术家·The Cover Artist

蔡志松

行走于取舍之间

撰文:秋伟 摄影:郭玲玲

蔡志松,并肩赵家、齐白石等代表作的人物之一,主要作品有《假小狗》、《假狗》、《浮云》等系列。1997年毕业于中央美术学院雕塑系,1998-2004年在中央美院攻读硕士研究生,现为职业艺术家,工作、生活在北京。其对以来的参展经历从1997年的拾柴以至至今;2001年作品《假狗》参加“委婉为爱”展;2004年作品《浮云》参加“北京国际双年展”;2012年入选《时代》杂志“年度人物”;入选法国《An Arcueil》2012年全球“100位艺术家”。其作品《浮云》、《假小狗》等作品多次被国内外博物馆收藏。严迅奇曾评价他的作品“透彻,文人气质才艺兼收”。从2005年之后,每年都有作品在国内外各大艺术博览会亮相。2012年回国后并担任了中国雕塑学会雕塑创作委员会委员长。

浮云即平常

在去年保利春拍上,由蔡志松创作的雕塑作品《浮云》经过一轮番竞价,以 690 万元高价落槌,刷新了中国雕塑拍卖的成交纪录。而《浮云》系列正是蔡志松近几年来的创作重心。“并开始受到市场的关注。”谈到如何萌生想要创作这个系列时,蔡志松回忆道:“那年威尼斯双年展时问我:‘听说你做雕塑,能不能做个牡丹花?’我很快想到了一个方案,用牡丹干花压出来几片云,冲入氯气后并不下降。在中国馆门前摆设,推动它就会平移。空气随着日出日落、晴雨关系自然冷缩、云彩就可以自动升降。”这个别出心裁的方案一经提出,立刻得到了肯定。尽管由于场地、季节等因素原因,作品的最终呈现并没有牡丹的形象,但这个创设思路却定型在蔡志松的脑海中,于是便有了后来的一系列《浮云》作品。

在蔡志松的工作室中,两朵小巧可爱的浮云正在被悬吊的作用下,分别以上悬和下悬的方式

灵巧呈现,在维微外力的作用下轻轻地兀自漂移。事实上,在雕塑创意的外形艺术背后,《浮云》揭示的正是关于人生的哲思。“人生其实是一种聚合,万物的所处都是种聚合体,聚合之本身没有自由,而且它随时会消散,遵循的是无常的法则。”在蔡志松的眼中,“浮云,即是无常。”

大多数人都对蔡志松的了解始于他近几年的作品——《假狗》系列。当年,29岁的蔡志松正是以作品《假狗》,风靡一时获得 2001 年法国巴黎秋季沙龙最高奖——“泰勒大奖”,成为该活动 103 年历史上的首个获此殊荣的中国艺术家。关于《假狗》,外国有着各种角度的解读。而在艺术家本人心中,“《假狗》系列是人性、历史性的。人物的躯体与表情所传达出的苦楚,透露的是艺术家悲悯的情怀对苦难的思考。”“不能太表面地理解艺术,否则艺术就没有存有价值了。我在作品中不喜欢再找某个具体事件或是某个具体人物。我喜欢就事论事,不喜欢就事论事。我在作品中关注的是过去的人、现在的人和未来的人要面对的问题。其实这是共性的问题。”在这个意义上,以认识时期古埃及形象呈现的《假狗·狗》与《假狗·狼》诉说的不仅仅仅是千年未变中国人所承担的苦痛,更是探讨人类共同面对的人生命题。

蔡志松雕塑作品的材料往往给人留下深刻的印象。在艺术家看来,每种材料都有其独特的个性及含义。同时,对材料的选择也关系到作品是否能精准传达思想的问题。“材料自身的意义是很强大的,关键在于怎么认识它、利用它。我的创作而言,作品抛开材料就不成立了。”以关于爱情的《假狗》系列为例,蔡志松具体分析了材料运用在其作品表达层面的意义所在:“我追求象征爱情,这好像是大家约定俗成的一个概念。做玫瑰的时候选择铝,是因为铝光泽跟玫瑰又相配,铝本身既柔韧又沉重,既可塑又易毁,既金属又很脆弱,铝的线条稳定却有一定张力,用它来谈爱情,和玫瑰自然的造型相结合之后,这种见解传达十分清晰了。”在一系列并置的矛盾中,“爱情既脆弱又经

破的玫瑰”,在绚丽与美妙的柔美下隐含着脆弱与痛苦。

不难看出,对于蔡志松来说,艺术创作的意义在于传达自身思想。“其实创作是比较个人的问题,艺术作品首先要以情感、能表达自己思想是最重要的。社会会有相对比较严肃的艺术形式,大家也有各自的看法,但作为艺术家要自己去提自己的创作,要尊重自己的想法。”事实上,蔡志松珍惜思索、阐述着与人生相关的重要问题,并期望通过艺术的语言给读者带来启发,从而找到直面生活的办法。“人都要经历好多事情,经历之后,肯定想通或可能找出原因,因为面对生活我们有逃避的理由,未来也没有什么可改变的事情。虽然我的有些看法给别人带来恐慌,但是我觉得自己还是尽量做到站在客观的立场上分析这些事情。我们真正对群体社会的贡献在于你能找到这个群找到一条道路,这才是最重要的。”

取舍之间

从蔡志松的雕塑作品中,既能感受到浓郁的古典元素,又可感受到鲜明的当代性。其作品中的古典元素不仅是西方的,也是中国的。以《假狗·狼》系列中的人物作品为例,从形式上既能看到中国秦汉的遗风,又能见古代西方的遗韵。

这种古典气质的积累源于艺术家多年的学院经历。“有这么多年的积累,肯定有很以前的经历在上面,既然觉得认真地学习以前,肯定有喜欢它的地方,这样就自然地在作品中呈现出来了。”与此同时,蔡志松又致力于将艺术融入当代语境之中,从而实现与当代人的沟通与共鸣。“作为一个艺术家,创作作品是为现代人服务的,不是为过去人服务的。如做一个创作做不到时代的语境当中,违反了不再适合审美观念或审美趣味的话,这个艺术创作也不具有全方位的价值。”

“所有适合表达自己思想的,

(假狗)/2010年/122×122×15cm/粉末

(浮云)/2011年/720×650×350cm/不锈钢铸造

从一个局部到最终的整体效果,都要留下、强化,所有不利于表达自己思想的,哪怕它再华丽,再美也不要往上放。艺术家的根本能力其实就是一个取舍能力。”在谈到艺术创作的磨力问题时,蔡志松一点点明了其中的奥义。由此,话题便自然而然延伸至人生的职业问题。

对于选择艺术道路,蔡志松一早便是坚定的。小时候便显露出了美术天分的他,因为母亲的一句“这孩子大了以后考美美院”的话,便在内心深处扎下了艺术的根。从考前班,到央美雕塑系,再到留校任教,蔡志松一直英勇无畏、稳扎稳打地走在艺术道路上。而在任教十年之后,他却辞去了教附近人的教职,做一个全心投入创作的职业艺术家。“人不可能什么都要,如果什么都只能做好不好了。我觉得自己只能做好一件事。”蔡志松笑道。从容行走于取舍之间的蔡志松,内心深处有着属于自己的人生智慧。

