

村上隆“战斗论”给年轻艺术家的启示

The Revelation of Takashi Murakami's "The Fightingism" to Young Artists

龙雪梅 Long Xuemei

村上隆——当今“最具争议”也“颇有名气”的日本艺术家。他受日本动画和日本漫画影响，通过表现当下日本御宅族文化和生活方式来为艺术战斗。他的创立新风格——超扁平（Superflat）。不仅如此，他敢说敢做的行事风格也被人们广为知晓。超扁平的作品中既融合了东方传统与西方文明，高雅艺术与通俗文化之间的对立元素，同时又保留了其作品的娱乐性和观赏性。

村上隆的《艺术战斗论》在中国出版。“我们生活在一个没点儿谈资就会被鄙视的时代，社交、泡妞、打入上流社会的圈子，不懂点艺术简直没法张嘴。想要不被抛弃，想要不落伍，想要不被叫“土包子”，想要在别人谈论毕加索、梵高时插两句话……那你真该看看《艺术战斗论》。”当我读到这样的字句时已经按捺不住了有一口气看完的想法了，这样的务实宣言不畅销都很难。最难得的是村上隆把他的工作方法、经验、以及艺术圈里的规则一一向我们展示，并且充分说明了艺术家懂得运用先进的工作方法和规则的好处。与此同时，村上隆借此机会向中国读者介绍一套怎样解读当代艺术作品的方法。艺术家在宣传自己艺术的同时，也为我们年轻艺术家提供可供思考的角度，同时，这本书也是一个在艺术道路上奋斗多年且成功的长者给晚辈的忠告和建议。

一 年轻的艺术奋斗者如何走出去？

1 知己知彼百战不殆

艺术的话语权毫无疑问地在西方世界的手里，作为奋斗中的年轻艺术

家想走出去、让本国的文化在世界上有发言权那就需要策略。首先，就要先走出去，成为世界瞩目的焦点。村上隆做到了，当他立志走这条道路的时候，他从扎实地学习西方美术的历史、从基本的脉络做起、通过实践，才有今天的成功。艺术家要想成为世界美术史里的艺术家，那必须了解世界美术史，尤其是西方美术史。其次，不同文化之间的距离是需要搭建一座好的桥梁来连接的。既然要搭建桥梁，我们需要的很多材料，那么这些材料就是美术史。就像贡布里希说的那样“没有什么比历史更真实的了。”只有真实的历史才能帮助我们架起这座桥梁。

2 成为专业的人

“凭借自己的双手工作赚钱并没有什么诀窍。只有一步一个脚印，忠于正义，诚实生活、创作，对社会提问并得到社会的认可。唯有坚持不论好坏都忠于自我的信念，才能在赢得社会信赖的同时，将钱赚到手中。”这是村上隆的经典语句。在资本全球化的今天，艺术界也被以资本主义为中心的巨大大台风席卷了。像村上隆说的那样，金钱与价值经常被错误

地画上等号，市场上的拍卖数字被当做是艺术真正的价值。糟糕的是，绝大部分媒体也根据价格来报道。年轻的艺术家若是没有好的目标就很容易被金钱收买，当我们还不知道自己将来要成为什么样的人的时候，那么就真的麻烦了，所以成为专业的人吧。

(1) 鉴赏

一个不懂得鉴赏艺术的人，就不会有自己的艺术观。没有艺术观的人怎么来做艺术。那么，我们得多看书，看好书。艺术的鉴赏就是人对艺术品的价值进行发现和寻找，是欣赏者、创作者及表演者之间的情感交流与情感共鸣。在艺术鉴赏的过程当中，我们怎样通过艺术家的表达方式，例如：动作、色彩、声音以及言辞，把艺术家所曾经体验过的感情传达到我们的心里，使我们能够准确的解读艺术作品。

(2) 专业

不会做艺术的人怎么能叫做艺术家。所有一切的起点和终点都在专业。

(3) 选择

这里的专业不仅是艺术家本职工作。怎样鉴赏艺术？怎样选择艺术学校？怎样选择工作的地点？怎样选择画廊？怎样选择经纪人？怎样构建自己的艺术理论体系？怎样对付媒体？怎样坚持自己的艺术又利用资本为艺术服务？怎样在不妥协的情况下参加展览？等等都是艺术家必须独立面对的课题，这就是专业。我恍然大悟原来艺术也不是只埋头苦干那么简单的，优秀的艺术家的成功是有原因的。

3 行动

作为一个年轻的艺术家，首先应该学会鉴赏艺术，尤其是当代艺术。都不能说出作品的好或是不好怎么能让自己成为合格的艺术家呢！这一步就能够考验我们的看书多少，尤其是美术史功夫了。其次，是行动。村上隆把艺术作为武器去战斗，理论是很重要的，但不是纸上谈兵，一切的结果都是由实践来决定的。像他说的那样“真正实践的时候是伴随着极大的精神痛苦的。”努力过程的痛苦是比成功的喜悦多得多。白猫黑猫能抓到老鼠就是好猫，画是一笔一笔画上去的。台上一分钟台下十年功，何况艺术是一辈子的事。最后，不要抱怨。决定这条路是自愿的，是因为热爱艺术。把艺术当做是情人一样呵护，要坚定自己的信仰，信仰和热爱能够支撑起灵魂的天空，为前进的艺术道路点亮烛火。最重要的是艺术是做出来的而不是说出来的，所以毫不犹豫的行动吧。

二 年轻的艺术家出来战斗吧

要成为一个成功的艺术家，胆识有时候比学

识更加重要。这不是努力能够达到的，机会若是摆在眼前准备好了一定要勇敢向前冲。任何一个行业都是这样的，没有哪个艺术家希望自己的作品只放在工作室的角落。艺术道路好比一个战场，狭路相逢勇者胜。只有在不断地奋斗中才能不断地成长，不断地收获。在全球化的今天，应该有适应现在的艺术观点。让我们打开思路，在新的背景下面，重新确立世界观和艺术观。为了达成这个愿望，我们必须重新审视西方的艺术历史，找出里面的缺点，并且运用自己文化的优势作为最好的武器。

这里的战斗并不完全是个人的行为，因为一个人的力量是非常局限的。艺术需要一批批的年轻人前赴后继地创作。艺术也不是一个人闷在工作室可以幻想出来的，艺术需要交流。把艺术当成事业，找到志同道合的伙伴一起奋斗。这样走出来的就不是一个人而是一大批人。在美术史里，总是那么一批人成为了美术史的转折点。做艺术，单人是一个战士、团体是一支军队，这样的情况下想做不好都困难吧。因此，年轻的艺术家出来战斗吧。

三 致艺术

既然选择了艺术就得有执着的信念，有明确的标准和底线。不然很容易被资本收买，本来能做一流的却只能当三流四流跑腿的。只要想用艺术赚钱的人就赶快改行做专业的画商或是经纪人，没准收益更多。想要什么也要不到，什么都不想结果都是很圆满的。艺术的价值在于对社会做贡献，所以虔诚的做艺术吧。最后喜欢村上隆的一句话“就算我死了，艺术依然会存活下去。为此我要继续准备下去。我要投注所有生命与灵魂去战斗，做出随时死不足惜的作品。”

#1 没有天空的城市 综合材料 徐跋骋

#2 关于音乐之一 综合材料 刘也

#3 淡寂的日子(局部) 油画 宁应秀

当代艺术家