EATURE

如果艺术能让更多的 人获得平静, 我就不虚此行

本刊记者 黄婧

石 2008 年进入清华大学美术 富 学院读书。研修于西班牙 马德里康普斯顿大学。现 为西南大学美术学院教师。 湖南弘慧教育发展基金会 艺术顾问,中国孩子乡村 教育艺术基金发起人。

教师石富

春节期间,西南大学美术学院 2018 级雕塑专业学生刘昱伽给自己的老师石富打电话拜年。

这本是师生间一次普通的问候,却因为突然席卷中国大地的 新冠肺炎疫情而显得不同。尤其

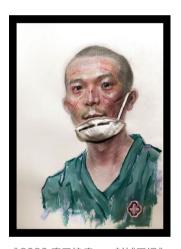
是, 刘昱伽的家乡就处在疫情的中心——湖北荆门。

一开始石富只是和学生聊聊近况,但刘昱伽的焦虑即使远隔千里也被老师捕捉到了。石富尝试用艺术创作的方式引导他转移注意力: "面对病毒带来的灾难,我们可以用艺术创作这种语言来与之做斗争,你在第一线,应该比老师感受更深刻,把这种感受有效地表达出来,既是一种创作,也是我们艺术工作者对社会对人民的责任和义务。"

经过石富的劝慰,刘昱伽尝试着将复杂的心情转化为创作的动力。 他把目光投向身边的英雄,利用水粉颜料和彩色铅笔,消过毒的废弃 口罩、旧抹布、旧报纸、包装袋等材料,因地制宜地创作出一系列感 人的画作。

《希冀》刘昱伽 综合材料绘画

《2020 庚子抗疫——封城手记》 刘昱伽 综合材料绘画

《隔离日记一坚守》刘昱伽

用观察和创作填满的时光,帮刘昱伽抵抗住了疫情下的心理压力。这组颇具力量的作品也得到了大众的关注,其中《2020 庚子抗疫·封城手记》系列被《人民日报》《光明网》《楚天都市报》等媒体报道。

石富很欣慰,他进而想到,这个方式是不是 可以推广给其他同学。于是,"抗疫西大青年艺 术工作者创作小组"在他的组织下成立了。

石富是西南大学美术学院雕塑系的青年教师。 此前,他于2008年考入清华大学美术学院雕塑系。 2012年,他的本科毕业作品《中国孩子》在业界引起轰动。2015年获得硕士学位后,石富来到西大,一边继续自己的创作,一边探索雕塑教育。初为人师,没有经验,第一年他因为教学太严格而被学生举报,甚至被评为"最差老师"。石富虚心向前辈教师学习,经过三年的努力,获得了西南大学2016~2018年度优秀教师荣誉,并在2019年全国普通高等学校美术教育专业教师基本功比赛中获得了专业能力展示单项奖(第一)和全能二等奖。教学是继创作之外,又一个让他全身心投入的事业。

《中国孩子之留守儿童》石富 青铜 2008~2012

面对此次疫情,石富发起的"抗疫西大青年艺术工作者创作小组"也是他在教学中的一次探索。这个小组最初由石富的学生组成,范围慢慢扩大,甚至有家长也加入了创作队伍。现在小组已经有50多人,其中还包括几位来自意大利和韩国的留学生。石富和学生们一起,在这段时间做了许多事情。

疫情爆发之初,大家心中难免恐慌,石富在 抗疫小组中鼓励学生们自发性创作,主要目的是 纾解内心压抑,刘昱伽的作品就是代表。 因为封城,很多学生面临缺少创作材料的问题,石富鼓励同学们开拓思路。"越是材料匮乏,越是要想办法。厨房残余的油脂、锅灰都能拿来作画。"

运用综合材料进行创作在艺术上属于泛雕塑概念,这本是学生们在一两年后才会接触到的领域。但在这次疫情中,石富打破教学常规,提前引入新的理念。学生们运用疫情期间与自己密切相关的材料,比如口罩、纱布、手套等创作出的作品,既解决了物质条件有限的困窘,又增加了

EATURE

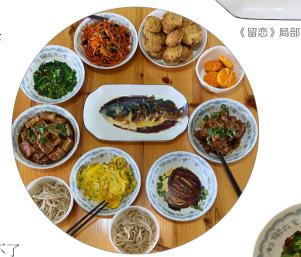
特稿

艺术创作的丰富性和可能, 变劣势为 优势。

在疫情高发期,不管是 白衣天使还是平凡英雄, 他们的专业知识和奉献精 神都是人们最大的心理 安慰。此时社会需要的 是传递正能量。石富指 导学生进入第二个创作阶 段,以讴歌英雄,弘扬主 旋律为主,助力抗疫。

小组成员的创作中少不了 石富的全程参与,他用异课同构的教 学方式组织同学们分组讨论,思考当下的抗疫之 作,研究大师作品,再反思比照自己的创作。在 这个过程中,学生的批判性思维和发现问题解决 问题的能力都得到了锻炼。

现在疫情已进入全面收尾阶段,我们对病毒的恐惧已渐渐克服,但灾难对心理产生的深远影

《留恋》陈瑞杰 综合材料

《留恋》局部

《留恋》局部

响渐渐浮出水面。此时艺术应该更细腻、更有深度,所以小组的创作进入了第三阶段,以家为主题,用家的温暖抵御疫情所造成的心理影响。

同是雕塑系大二学生的陈瑞 杰因为疫情的隔离要求,已经很久 没有见到爷爷奶奶了。她和妈妈在 妇女节合作给奶奶做了一桌特殊的 菜。其中一部分是妈妈做的真实的 菜,另一部分是她的画。她把这组 特殊的作品命名为《留恋》。

这一桌虽然暖不了胃、但暖了 心的佳肴,满满都是家的温度。在 石富的推荐下,陈瑞杰的作品得到 了重庆网媒的报道,一家人也因此 获得了更多交流的可能和力量。

无可否认,疫情给人们的心理 造成了很大压力,这些压力导致的 负面情绪就像一个蓄水的堤坝,只 要有一个小口破裂,就可能造成严

《迷惘·憧憬》蒋炀超 装置

EATURE

重后果。

此刻,艺术就该发挥积极的作用。人们对美有共同的追求,美能安抚疫情笼罩下的心灵。艺术又像粘合剂,能够表达信仰、传递能量、凝聚力量。就像德国现代美学家沃林格尔所说,艺术是人类摆脱现实焦虑和恐惧的最重要的途径,也是人类的本能。

石富有一个朴素的想法: 只要有一个学生还

在做作品,就意味着我们少了一个要去担心的人。 如果这些人能持续以积极的态度融入到以艺抗疫 的行动中,他们的安好,说明家人也都安好,这 些对于一个家来说就足够有意义。

当然,由于创作者的背景经历、技术等方面 差异,在以艺抗疫过程中会出现良莠不齐的问题。 这需要时间去推进和改善,尤其是以此为专业的 工作者,更应该在疫情期间多一些参与和建设。

雕塑家石富

诚如他自己所笃信和坚持的,从疫情开始的那一刻起,石富就没有停下自己的脚步。

在武汉疫情最炽的那段日子里,全国人 民的心都为之煎熬着。石富创作了一组雕塑 《中国逆行者》。白衣天使交错而过的造型, 不管从哪个角度看都有人在逆行。无畏、圣 洁的形象,让人一见难忘,不由得久久凝视。

进入3月,疫情的蔓延得到有效控制,石富的新作《致隔离者》正在反复试验阶段。一组组线稿在他笔下不断重建,在交通与生产都未完全恢复的时候,材料的探索和工艺的突破也是必须面对的问题。然而这一切都挡不住他心中燃烧的创作火焰。

石富在自己的创作笔记里这样写着:

有那么一群人,他们在我们的视线之外, 用远离的方式竖起阻断病毒的屏障,维护着 人们的生命安全,他们被称为"隔离者"。

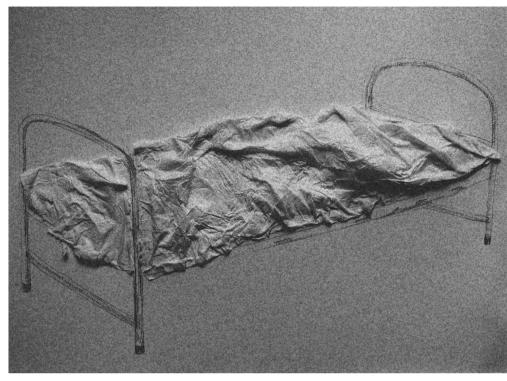
他们没有任何症状,但因与病毒擦肩, 于是停下了出行的脚步,只为斩断疫情蔓延 的恶爪。但无数的可能性正等待着他们:也 许安然无恙,只是虚惊一场,也许病魔早已 潜伏,将与死亡面对!隔离时期,或淡然, 或忧伤,或平静,或焦虑,或无畏,或恐慌 ……这些情绪我们可有体会?

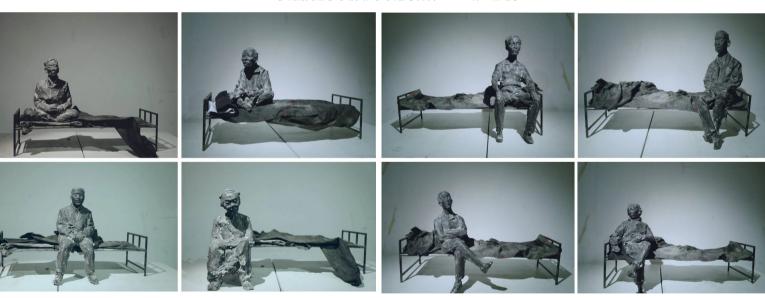
《中国逆行者》手稿之一 石富 纸本水彩 2020

特稿

隔离者,让我们向你们致敬,你们也是疫情防控阻去战中的主力军!你们替想是我们有感情的整理。 我和无助,你们在被人视为危险源因而有意疏远和躲避时,你自吞下委屈和难过,你们在被解除隔离前,更是坚强地与负酷情绪作战,直到迎来胜利的曙光!

《致隔离者》手稿 教学示范(材料:卫生纸、铅笔)

《致隔离者》雕塑 石富 铸铁 2020

从创作初衷到不断探索的表现形式,无不体 现着石富对生活的思考和对艺术的追求。

这也许和他的成长经历有关。物质贫瘠的童年,至亲相继离世,孤身一人求学求生,艺术是石富与命运抗争的武器,也是他与世界和解的通

路。本科毕业时他那组《中国孩子》雕塑,在社会引起广泛反响,其中每一件作品背后都有一个藏在深山里的故事,令人心痛,让人深思。石富感受过苦难和希望,所以不难理解,为什么他的创作总有打动人的力量。

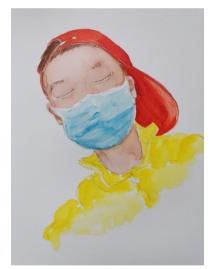

《中国孩子雕塑之贫困留守儿童》局部 石富 青铜

曾经的贫穷经历不仅没有磨灭他的勇气,反而给 了他感恩的心。在清华大学助学金的帮助下得以完成 学业后,石富一有力量,马上开始反哺社会。

毕业前夕,他把《中国孩子》的拍卖所得全部 捐赠给清华大学新百年基金。此后,他坚持用艺术与 公益结合的方式支持乡村教育,并于 2016 年在湖南 弘慧教育发展基金会下设立中国孩子乡村教育艺术基 金,截至目前已累计义卖 220 余万元,全部用于乡村 教育事业。

今年的疫情爆发后,口罩等医疗物资非常紧缺。 他惦记着家乡那些贫困孩子,由于条件所限,他们更 难得到口罩的保护。于是石富微信上发起了卖画给孩 子们买口罩的计划,在清华的学长和朋友们帮助下, 他筹款近 46000 余元,购买 2 万余个口罩,寄给湖南 弘慧教育发展基金会蓝山项目学校的孩子们。

用于卖画买口罩计划的水彩画 石富

每一段经历都滋养了石富的艺术灵感。和乡村孩子们的持续深入接触,让他对留守儿童的状态有了新的思考。在最新的一组《中国孩子》雕塑中,石富改变了之前那些"苦"孩子的形象,重新表达了他们童真、热爱生活的一面。

《中国孩子之自豪》石富 青铜 2018

《2020》石富 抽象雕塑 铸铁 为纪念全球抗疫而做

《中国孩子之像麻雀一样》石富 青铜 2015~2018

正在经历的这段特殊时期,石富所进行的艺术实践与思考也对他的创作产生了很大的影响。

他开始尝试新的方向,从现实主义到浪漫主义,从抽象雕塑到社会雕塑,他的风格跨度之大甚至让观者觉得不太像同一个人的作品。但恰恰是多个方向的思考,让石富在表达与世界、与自然、与人的关系时增加了更多可能性。

在清华读研时,导师李象群教授曾对他谆谆教导:"要夯实基础,大胆创新,学会两条腿走路。"没有什么时候比现在更能让石富认识到这句话的深刻性了。他的探索是一把双刃剑,创作的可能性多了,控制不好就会导致力量分散。所以他更加严格要求自己重视基础,希望通过持续不断地磨砺精进技艺,在这个基础上大胆实验,创作出属于时代的经典。

石富喜欢美国诗人艾米莉·狄金森的诗, 他

常吟诵那首《如果我能使一颗心免于哀伤》:

如果我能使一颗心免于哀伤

我就不虚此生

如果能让我解除一个生命的痛苦

平息一种心酸

帮助一只昏厥的知更鸟

重新回到巢中

我就不虚此生

艺术于石富而言,无论何种形式的创作,都是一个让心灵平静的过程。石富在尝试以多维度创作的方式,搭建艺术与生活的桥梁。博伊斯说,"社会是个大雕塑,人人都是艺术家。"在社会中,每一个人都是构成社会的具体组成部分。而艺术家可以用创作感染到另一个人,在人与人之间形成更紧密的联结。

"如果我的艺术能让更多的人获得平静,那么我也就不虚此行。"石富说。

☑