风華 禅意画笔凸显艺术本真

——青年画家刘明亮访谈

刘明亮 1972年生,山东新泰人。2002年毕业于山东艺术学院,获美术学(油画)硕士学位。2010年毕业于中国艺术研究院,获艺术学博士学位。中国艺术人类学学会会员,齐鲁师范学院美术学院副院长,副教授,硕士生导师。

刘明亮的画,色彩强烈、力道沉着,充沛的个人情感洋溢于画布,既轻松、浪漫、自足、与自己的生活紧密相连,又隐隐透出些佛学的气息。他的性情温和而认真,画面亦亲切感十足,一如梵经在手,在和煦春风中的轻声呢喃。

禅意荷塘

记:您的《荷塘系列》是较朦胧、富有梦幻气息的作品。

刘:这与当时的创作环境有关。荷塘系列创作缘起于一次邂逅式的写生。有次暑假回老家,恰逢连绵阴雨的天气。出门散步时不知不觉走到一个荷塘,旁边有个看荷塘老汉自己扎的小棚,上面铺一层能避雨的塑料布。抬眼向塘里望去,我立刻被眼前景象深深吸引了:池塘里的花叶被宁谧的雾气拢绕,看不真切却更加妩媚动人,仿佛坠入与世隔绝的空间里,醒耶?梦耶?完全分辨不清了。

我在那连画七八天,整个过程逐渐成为潜意识中刻骨铭心的感触、久久不能忘却的印象。以至一提笔画荷塘,就会想起当时小雨湿润而宁静的感觉。我对佛学本来就有兴趣,感到一切皆是前缘注定,后期还创作了些佛与莲相结合的作品。

记:怪不得这些作品富有了相当的"禅"韵。

刘:我在创作时也想传达出一些禅意来,刚才提到的佛、莲结合就是一种尝试,佛的形象被处理成视觉符号,比较抽象。后来,朋友无意间的一句话更是让我深受启发:如果将佛像去掉还能体现出禅意来,功力就更为高深了。营造画面不必取其形,但求有其意,既然佛教上说一切皆有佛性,花花草草便都有神韵,呈现它们蓬勃向上之感足矣。虽然现在的作品去掉了佛像,心中的禅意却没有消减。这种不存在的存在,也正是艺术精妙之所在。

▲荷塘系列 60cmx50cm 布面油彩

愉悦而本真的艺术

记:我感觉您的创作用笔十分适合表现植物。

刘:人生充满机缘,画家选择题材也是如此。虽之前有不同的探索尝试,但都逐渐转移到景物创作中来。我的绘画方式适于表现花草树木等物象,是因为它们重在取意、无需严谨造型,能使人放松发挥,我也十分享受这种粉刷匠般涂抹画面的感觉。同时,我注重画面肌理的表现,这源于天生对痕迹的敏感。平日除经常翻看敦煌壁画资料,墙面渗雨产生的泛蓝色斑块都是我观察兴趣的所在。

记:可以看到,画面用色特点是偏于明亮的。

刘:我以轻松的色彩为主,将整个画面提亮,使其富有生命力。法国著名画家马蒂斯说过,"我的作品好像一种抚慰,像一种稳定剂,或者像一把合适的安乐椅,可以消除他的疲劳",这也是我追求的状态。这种观念是从表现沂蒙山的浪漫开始的。太多画家看到了她苦涩、沉重的一面,却忽视了那沂蒙山小调的婉转优美,沂蒙儿女谱写出的激情篇章。我笔下的大山就没有太多附加意义,是色彩斑斓而充满轻松气息的。但是,这种愉悦绝不是一味讨好和媚俗的,形象点说是不会"出卖色、相"的。这就要求创作须达到一定高度:既要愉悦,又不能失去艺术家的本真。

创作探索正当时

记:您是油画家毛岱宗的学生,他对您的影响体现在哪些方面?

刘:毛老师是我研究生时期的导师,对我影响很深。毕业时老师问我,跟他学画这几年有什么感受?我回答说,跟您学画是对的,但不能一直这样"学"下去——大树之下难成大树啊。我当时就想离老师远一点,找个"山高皇帝远"的地方探索些自己的语言,而不要把前人、师长经验性的符号供起来。打碎对偶像的崇拜,找回自我真实,这应该是老师教给我最重要的道理。

▲莲花与佛像系列 60cmx120cm

记:到中国艺术研究院攻读博士时是否有了更多关于艺术的感触?

刘:攻读博士时我选择了艺术人类学,这些经历让我更加认识到搞艺术不能只局限于艺术本体的意义。"人在此山中"时往往会有"不识庐山真面目"的困惑,艺术人类学用一种全新的视角研究艺术,不仅能让我发现艺术发展史中的无穷趣味,亦总结感悟到创作须放松心态,如野花一样,自开自落,不负季节就好。这既是对过去生活的回顾,也是对将来生活的期望。 **(东野升珍)**

生肖贺岁:生肖文化的新诠释

"国粹生肖贺新春——中国书画名家生肖作品展"将于元月五日在济南军区八一文体馆与广大观众见面了。此次展览共吸引五十余位省内外知名艺术家的参与,以书法、绘画、陶瓷等多种艺术形式表现我国传统生肖文化。丰富的内容,多样的形式,将给大家带来耳目一新的感受。

"十二生肖复轮回,福禄寿喜财相随"。生肖文化源远流长,沟通阴阳而化育万物,古人更将众多美好寓意赋予其身:寅虎之生威,未羊之开泰,酉鸡之有吉,戌狗之旺财,亥猪之送福……在社会经济迅速发展的今天,生肖正成为连接现代社会与古老文明的一种有效途径。正如山东美协名誉主席、山东工艺美院教授郭志光先生所言,"生肖不仅是属相文化,其含义更在于它的代代相传、绵延不绝、生生不已——十二生肖周而复始,循环无穷,彰显着永恒的生命力和享不完的福分、纳不完的吉祥。生肖画由来已久,历史上许多大家、名家都有关于生肖题材的创作。龙年画生肖,不仅意在贺岁拜年,更能用笔墨体现古老文化内涵。齐鲁晚报主办、齐鲁晚报书画院承办的此次活动,给艺术家提供了又一个深入研究民俗的机会,让艺术家在创作中进一步锤炼笔墨,追溯传统,反思文化传承中的不足;同时也希望观众在观赏画展时饮水思源,不忘本民族的文化精髓,让展览在社会文化教育、传统文化发扬继承中起到有益的作用。"

中国书画艺术形式简单优美,能够体现传统文化和中华民族的精神内涵,当之无愧的成为国粹。此次以书、画创作为主,多种艺术形式共同体现生肖主题的贺岁展,将为即将到来的壬辰龙年送上祝福。对此,山东美术家协会名誉主席、山东画院艺术顾问曾照明说,"龙"一向是被中国人民所尊重、喜爱的图腾,是中华民族的精神象征。龙年将至,齐鲁晚报举办此次"国粹生肖贺新春——中国书画名家生肖作品展",颇有新意,也充分体现了作品主流媒体的文化意识。生肖中各种动物题材的绘画皆属花鸟画科。我选择画鸡,是因鸡与百姓生活联系最为密切,是画家钟爱刻画的对象。古人云,鸡有五德:"头戴冠者文也;足搏距者武也;敌在前敢斗者勇也;见食相呼者仁也;守夜不失时者信也"。归纳为文、武、勇、仁、信几个方面。公鸡更是被人们视为威武、勇猛、奋力拼搏的象征。创作生肖题材作品既能体现艺术家的审美追求,也是对国家发展蒸蒸日上,人民生活幸福安康的美好祝愿。

十二生肖是传统的祝吉辟邪题材,此种民俗心理也深刻影响了艺术家的创作。齐白石甚至还对此类画作赋予一些自我的理解、含义:画犬,他题"吠其不仁";画猴,他题"既偷走又回望,必有畏惧,倘是人血所生,必有道义廉耻",增加了作品的文化内涵。生肖文化就是这样富有魅力,让画家超越自己,将笔触投向各种动物,一显摹形状物的功底。而此次展览恰好为广大艺术家提供了一个诠释生肖文化的平台。山东美术家协会主席团委员、山东省艺术馆研究馆员徐永生认为:"这次展览的立意很好,主题比较新鲜。生肖是与我们生活密切相关的民俗,每个人都有难以割舍的属相情节。参与此次展览的艺术家平日主攻不同的科类,生肖作品内容与创作角度也会丰富多样。比如,人物画家可能会注重画面的情节性和生活气息,花鸟画家则更多注重画面意趣和笔墨情趣塑造,这些都将使画展内容更加精彩。"此次展览上,山东省美术家协会理事、山东工艺美术学院教授李学明将为大家带来他为人熟知的牛画作品:"牛以'俯首甘为孺子牛'、'吃的是草、挤出的是奶'等默默无闻、甘于奉献的精神著称,是人类生产的好帮手,深受大家喜爱。此次展览组织艺术家以多种形式作品体现十二生肖,本身就含有民俗、喜庆的意义,而此次活动在春节前夕举行更能让广大观众感受到浓浓的'年味'。"

春节是中华儿女共同的节日,生肖则是大家共同的文化。东北电力大学艺术学院教授、硕士生导师蔡华立对展览将在齐鲁大地举行充满欣喜之情:"山东对全国的画家来讲是很熟悉的地域,齐鲁为孔孟之乡,书画繁荣、文化底蕴深厚、艺术市场也很活跃。我们很乐意来山东参加这么好的艺术活动。我为这次展览创作了两幅以羊为题材的作品,羊的性格温顺,有跪乳之恩,人们能在它身上看到一种大爱的精神,这种精神在当代社会也是十分必要的。" **(东野升珍)**

征稿启示

《齐鲁鉴赏》书画专版是为服务书画界仁人志士、书画爱好者和广大读者而设立的一个新闻与艺术相融合的交流平台,其内容具备专业性、知识性、导向性等特征。为进一步丰富版面内容,使报纸进一步贴近读者,增强交流互动,《齐鲁鉴赏》书画版现面向社会广泛征集艺术新闻、评述趣谈类稿件,优秀稿件一经采用即可在《齐鲁鉴赏》书画版刊登。欢迎踊跃投稿!

征稿内容:

1、书画艺术评述、趣谈。

2、书画艺术类新闻消息。

3、字数2000字以内。

电话:0531-81758610

邮箱:qlwbshy@163.com