

有思想的绘画才能打动人

著名画家李耀林的绘画艺术见解

▲生命之源(国家收藏) 248 x129cm

“优秀的画作是有思想有生命的,艺术更深层的东西是传达思想。绘画究竟给现代人传达什么?给予什么?需要画家来思考……”。当今绘画纷繁多样,各种艺术形式、潮流、意识不断涌现,艺术家如何给文化定位,如何理解东西方绘画,如何理解传统和当代,著名画家李耀林深入浅出地讲述了自己的独特艺术见解。

记者:您的作品在对中国画的笔墨和审美精神的坚守之上,融合了西方的造型规律、形式美感,甚至一些艺术观念。在创作中,您如何理解东西方艺术的这种差异与融合?

李耀林:首先,关于东西方的艺术规律我觉得是不矛盾的。从最早的壁画上来说,西方和东方都是勾线填色,几乎一致。随着人们研究美术这门学问的方法改变,才逐渐出现了异同。欧洲是把造型艺术和绘画作为一个单独的学问和专业来研究,从而才形成了一个如此成熟的教学和审美体系。而中国历史近千年大都是文人画画,笔墨虽然十分精到,但有造型艺术的缺失,比如:不善体积造型,空间感不够,不会用色彩造型,不了解色彩科学,中国画在色彩的研究上缺失多。

现在人们把中西方对立,把古典和现代对立都是很极端

的。表达情感,表达美,批评丑恶的绘画是不分东西方的,虽然材料的运用、绘画的方式有所不同,但是绘画中所蕴含的人类共有的认识,表达自然的理念是一样的,不能把东西方断然的分开割裂。中国绘画有自己的传统,有伟大的作品,西方的绘画中也有中国绘画所缺乏所不及的。艺术家就是将人类情感、精神融入到作品中,赋予意境和精神价值。在此层面上,在最终的审美上人类是一致的,学习西方的科学造型方法并不会损毁中国绘画艺术,中国绘画艺术具有强大的包容性和发展空间。对于东西方绘画的表象不同我们应该更超然一些。

记者:那么中国画中的当代和传统您又如何理解?

李耀林:当代艺术和传统不是一个矛盾体。当代艺术和传统艺术是顺向发展的,它的演变延伸发展甚至是否定,都是人类进步的一个过程。我们既应该把传统优良的东西保留下来,同时我们作为一个新时代的人,还得有我们自己的认识、创造和贡献。经典的文化艺术就是人类营养的组成部分,就像一个人从无知到知,他终究要走这么一个完整的过程,当代艺术就是当代人的思考,当代人创造的文化,当代人的艺术的表达,它离不开传统文化,也没有跟传统艺术水火不相融。

记者:画家在创作时还需

具备哪些重要认知?

李耀林:我认为,首先是画家的世界观,怎么去观察这个世界,是否有自己观察时代、生活、文化和艺术的独到见解和审美架构。其次,是否能在纷繁的世界里抓住最关键、最有价值的东西,从而确定想要表现的艺术主题、语言和样式。第三,笔墨语言当随时代,艺术家要了解当代人的审美需求,与当代人产生交流和共鸣。绘画艺术是综合的,它不仅仅是所看到的画面本身,更多的是文化的底蕴和考量。没有思想的绘画是无法给予当代人心灵的触动。绘画要给予当代人心灵的慰藉,要给予当代人精神的营养。我们现在要研究大都市中现代人的生活环境、空间和审美需求,脱离了这些基点的创作是靠不住的。

记者:您的绘画是如何体现这些观点的?

李耀林:我的作品从文化支点上,是立足现当代。我的画是要反映民族和时代精神、反映特有的文化和审美思想、反映博大的人文情怀,简而言之就是要有正气、大气、豪迈之气。正气就是昂扬向上的精神健康;大气,首先是因为我们是一个大国、大文化、大民族,有大气象,其次随着社会的都市化,我们也渐渐地离自然越来越远,人们的心理空间和精神空间都被紧张匆忙的生活压缩了。我想通过画面给

现代人展现一个广阔的空间,展现大自然宏观的美,缓解修正他们的紧张心境;豪气,就是豪迈之气,勇往直前的自豪感和人心底散发出的自信。而华贵之气则是与当下这个都市的建筑、建设相匹配的一种气息。

在中国画创作中,我力图在体现造型、空间关系、色彩上能有所完善和开拓。因为呈现给我们面前的客观的世界是五彩缤纷的,是有色彩的,我们为什么不在黑白的基础上,把自然中色彩的力量和魅力给予我们中国受众呢?这种画面是与当下人们的视觉经验相吻合。

记者:您特别喜欢深入自然,去游历,去写生,这给您的创作带来了哪些影响?

李耀林:山水画从明代到清代到民国的初期逐渐没落,主要原因是很多画家因循相袭,临摹为主,相互模仿,因循守旧,不再到生活中去发现。以李可染先生为代表的,还有吴冠中这一批老画家主张中国画家应该到生活当中,去直击生活,研究生活。一个艺术家不管画什么,离开生活是没有办法让作品具备感染力和穿透力的。我以风景为主题创作,需要长期深入到国内外采风,说是采风,不如叫采矿,就是把大自然当中美的矿石采集起来,经过发掘、冶炼、锻造,最后创造出有一个有感染力、穿透力,有文化和审美价值的艺术品。(贾佳)

李耀林艺术简介

1959年生于北京,祖籍山东。现为中国美术家协会理事,中国美术家协会综合绘画艺术委员会副主任,北京美术家协会副主席,北京美术家协会中国画艺术委员会秘书长。

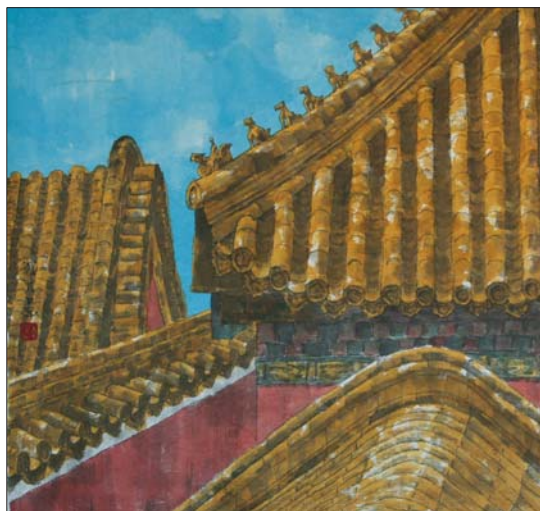
1985年以来,创作的水墨画、油画以山水风景、中国传统民居建筑为主题。创作大量关注都市环境,关注当代人心灵的油画和水墨画作品,在北京、上海、深圳等地以及在美国、意大利、法国等国家举办了“洗礼都市心灵”、“故园寻梦”个人水墨画和油画展,代表作有《长江之源》、《燕山日出》等。作品发表于人民日报、光明日报、中国青年报、中国文化报、中国政协报、北京日报、北京晚报、北京青年报、北京商报等多家报刊、专业杂志和网站,并被国内外收藏家收藏。

▲苏格兰客棧 77x77cm

▲水塘(私人收藏) 77x80cm

▲宫顶 77x80cm