

山东油画要抱团取暖谋发展

——专访山东师范大学美术学院院长岳海涛

本报记者 任磊磊

作为著名的油画家,岳海涛以西方油画的形式表现中国戏剧人物,成为中国油画界的一股清流。他的《出场》系列油画作品醉心于描述戏剧舞台后台候场的情形,展现聚光灯后不为人熟知的隐秘图景,将当代油画艺术与中国传统文人意识精妙地融合,彰显出艺术家独具慧眼的创新意识和另辟蹊径的创作态度。

画京剧因为 文化传承责任感

《出场》让岳海涛名声遐迩。他的作品能让人们感受到那种,渐渐渗透的美感慢慢占据人心灵的过程,直击当代人们内心最柔软、最隐秘的情怀,引起美术界的关注并得到专家的赞誉。

岳海涛表示,“出场”系列是他近年创作的系列油画作品,以系列的方式表现戏剧演出后台演员上台前的状态——上场前既紧张又兴奋的内心境况是件很有意义的事情——演员一但上场心态反而单纯了。这些年来的艺术创作,基本都是这个系列题材的作品。

以京剧为切入点,也是他个人的一些感悟和体会。京剧是中国国粹,但是却在逐渐式微,走上一个需要国家政策扶持和大力弘扬发展的道路。传统文化正在被现代文明逐渐削弱,因此他身上越来越有对传统艺术传承、挖掘和保护的责任感。而他自身学的是油画,油画属于西方的舶来艺术,把中西文化结合,更有利于中国传统文化的传播。

这几年,对中国传统文化的关注也越来越多。十九大就提出了,“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”。今年,央视推出的《中国诗词大会》、《朗读者》成为现象级文化节目,即是最好的例证。而据悉,接下来央视还将推历时两年打造的《国家宝藏》,重新唤起观众对历史的热情,以及对中国传统文化的记忆修复。

岳海涛认为,作为一名艺术家有责任推广中国的传统文化。他的《出场》系列作品也意在如此,唤醒人们对京剧艺术以及中国传统文化的热忱。但是通过何种手法,来吸引现代人的关注呢?油画则成岳海涛来表现传统文化艺术最好的载体。

“油画受现代人追捧,而中国戏曲演员的着装与扮相,每个角色都有着丰富的个性造型乃至符号化造型。生、旦、净、末、丑都有角色的独有颜色,再加上戏服的演变流传,色彩变化也很丰富且符号化。民族文化语境的色彩夸张与色彩张力,所传达出的表现性,非常适合通过油画的方式表现出来,也更适合我的艺术创作与表现。”岳海涛如是说。

画京剧为 表现人生如戏

岳海涛认为,京剧脸谱最主要的作用就是运用红、白、黑、黄、蓝和绿以及金、银等色彩来揭示人物性格,表现人物特点、褒贬善恶和明辨美丑。所以他每次去观看京剧时都会在不同的服装和不同的脸谱上迅速判断出人物角色,再推断出演员的出场顺序,为自己顺利拍摄找到最佳角度。后台演员出场前或淡定、紧张或期待、渴望等不同的情绪表现,都深刻在了我的心里,也是启发我创作《出场》系列的初衷。

岳海涛先生的早期京剧作品有:《牡丹亭》、《大羽华裳》、《白蛇传》、《春闺梦》、《双阳公主》、《霸王

▲《出场系列之十七》

▼《出场系列之六》

别姬》等作品均为系列创作,还有《红娘》、《刘姥姥》、《鲁智深》、《定军山》等单幅作品。

其中,《霸王别姬》中的“看大王在帐中和衣睡稳”;《春闺梦》中“被纠缠陡想起婚时情景”;《望江亭》中“只说是杨衙内又来搅乱”等经典剧情都使用了较为恰当的绘画语言进行了表述。其共同的特点是着色鲜艳夺目,人物具象生动,极其夸张、大胆和大面积的靓丽油彩以及造型少有写意的写实风格是他早期京剧绘画绘画艺术的基本特征。

而之所以选择出场的临界点作为表现场景,岳海涛解释说,因为演员在出场前是压力最大、精神最为紧绷的时候,关系到演员上台之后的成败,是一个临界点。京剧艺术能很好的表现人生现实与舞台现实成败的临界点。而与 modern 人的共鸣在于,如果把人生比为一个舞台,那么人生也有很多出场的节点,每一个节点都关系着命运的转折。用京剧出场的方式来表现,更加戏剧化,更为灵动,也更加深刻。

而《出场》的后期作品将侧重于一系列美丑对比,丑角和美女的对比等。

山东油画 要抱团取暖

作为山东师范大学美术学院院长,岳海涛格外关注山东油画的发展。山东画家的作品有着强烈的齐鲁烙印:风格中庸,画风较为保守,受传统文化的熏陶比较严重。而相对比,四川画家的作品现代感更强,思想更激进,善于出产创新性作品。

不过他认为,山东不仅要做大美术大省,还要做美术强省。山东的油画爱好者和艺术家要扭成一股绳,大家抱团取暖,共同进步,才能为山东的油画界创造一片新天地。

他同时肯定了齐鲁晚报主办的第九届中国书画名家精品博览会促进山东美术发展所起到的作用。他认为,该博览会为画家们搭建了一个非常好的平台,通过这个活动,山东各类美术作品都可以得到展示。不仅促进了本省美术的发展,还把周边京津冀豫等地方的名家也带动进来,逐渐扩大了山东美术届的朋友圈。“论坛层次也越来越高,学术定位越来越前沿,把山东的学术科研逐渐推向一个更高的境界与高度。”

岳海涛

岳海涛, 山东师范大学美术学院院长、教授、硕士研究生导师、中国美术家协会会员、中国写意油画研究院理事、山东美术家协会综合材料艺委会副主任。

2002年油画《穆桂英》入选《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》全国美展,获铜奖

2004年油画《中国戏剧人物系列》入选《山东美术作品展》,获二等奖

2010年油画《歇场》获山东省艺术院校美术大赛金奖

2015年油画《出场系列》入选京津冀鲁辽美术作品展

2016年油画《张自忠》入选山东“三个一百美术创作工程”

▲《出场系列之二十七》

▲《出场系列之二十四》