

超越“物象”直抵“心像”

我看青年油画家刘明亮的绘画创作

刘明亮艺术简介

1972年生,山东新泰人;1995年毕业于齐鲁师范学院(原山东教育学院)美术教育专业;2002年毕业于山东艺术学院,获文学(油画)硕士学位;2010年毕业于中国艺术研究院,获文学(艺术学)博士学位;齐鲁师范学院美术学院美术教育研究所所长,教授;中国艺术人类学学会会员,济南市美术家协会副主席;山东省美术家协会会员。

●韦辛夷(山东省美协顾问、济南市美协主席)

明亮的这批画做到了超越物象,写其“心像”。无论是中国绘画还是西方绘画,要么是“物象”表达,要么是“心像”反映,但二者相比,“心像”高于“物象”,因为单纯的物象表达,属描摹景物,只有当画家进入“心像”层面才能真正获得创作自由。明亮在这一点上“拿捏”得很到位,他能兼顾表现与再现,具象与抽象的尺度。有几张画特别有意思,如果往实里画一点就“紧”,若再画得虚一点就太“松”,现在看来刚刚好,他能“走钢丝”,玩平衡,这一点很难得。对一个画家来说,既要手上有“活”,还要心中有“料”,这个

“料”就是文化修养和学识。明亮通过长期勤奋实践,又加上读博士几年的修炼,大大提升了艺术感悟力和表现力,这是第一点。第二点:“放松”。心态放松,手法放松,因而画面就能放松,画面放松了,给人的感觉就不累,就轻松,就愉悦。这批小幅面油画,在用笔上竟然能借鉴中国画的笔法,讲究书写性,偶发性,色彩上善用白色,属高调画法,再加上这种“意象”的表达,整个画面就充满诗性的、轻音乐般的韵律美。第三,明亮这些画很“静”,不浮躁,不花哨、不讨巧、不跟风这很不容易。究其原因,是明亮自觉地让心入静,心静了画才能静,在这一点上,明亮做到了。这也得益于他温润朴实的性格和不苟世俗的情操,以及心无旁骛的追求与淡然蕴藉的生活态度。祝贺他,也期待他。

花卉系列：鸡冠花

36 × 45cm

花卉系列：月季花

36 × 45cm

佛像系列

50 × 60cm

白菜系列

45 × 36cm

艺术点评集萃

刘晓阳(齐鲁师范学院美术学院教师):

我和明亮是大学同学,现在又是同事,可以说我对明亮是比较了解的。明亮的作品充分发挥了油画的材质美感,他通过点、线、面以及色彩、肌理等因素的有机组合,形成的画面有笔法、有节奏、有意味、有情感。并且他的画面表现出的境界是多元的,就像他画的雪景中的乡村,恬淡、宁静、平和;他的静物作品,信手拈来,随意挥洒,情趣盎然;春风中的桃花,色彩绚烂、热烈,传递出一种生机勃勃的感觉。

在教学中,明亮除了进行系统的技法传授以外,同时注重理论知识的传授,他用自己丰厚的学养,引导学生不断增进知识,开阔眼界,拓展思维。他在教学实践中注重因材施教,教学方法灵活,经常和学生进行沟通交流,不但提高了学生的综合素质,还增进了师生友谊,深受学生爱戴。

王克(山东文典艺术有限公司董事长):

明亮的绘画有着浓郁的中国风,其作品在借鉴了很多传统构图以外,还保留了较强的中国大写意绘画的笔墨连续性。中国油画自徐悲鸿、林风眠全面引进以来,经历了几代人的努力,到刘明亮这代逐渐形成了中国本土油画特有的风格和表现形式。相信随着科学、信息水平的不断发展,中西方绘画语言的交流与融合,中国风的油画语言将成为世界通用语言。

姜建利(鸿正堂画廊总经理):

敦煌艺术具有丰富厚重的文化艺术积淀,是中华民族传统文化的重要代表,某种程度上也是中华民族的艺术符号,它不仅属于中国,也是世界文化的重要组成部分,引起世界各地人们的朝圣和景仰,尤其对于艺术家而言,更是如此。刘明亮老师则是众多艺术家的一员,刘老师向往着敦煌艺术,也尝试着用自己的画笔去描绘心中的敦煌和艺术。他用油画的笔法与技艺,融合时代因素,将油画画法与敦煌壁画的艺术风格进行着融合性的探索,既有技法上的进步,也进一步深入和理解了敦煌艺术的神韵与精髓。明亮老师将艺术创作比作一场个人的修行。在当下浮躁的社会里,他更像一股清流,不起一丝波澜,享受着创作的乐趣。

李笑涛(李冰奇美术馆馆长):

夜月一帘幽梦,春风十里柔情。中国古代的诗人,特别是大诗人,一定是具备浪漫主义精神的。而作为一个画家,他笔下的作品想要引人入胜,我认为也是必须具备浪漫主义色彩,这种浪漫主义表现在画面上效果,就如同跳跃着的音符,能引发人灵魂深层次的共鸣和思索……在品读刘明亮笔下大千世界的时候,我们就能透过画面,看到一个画家的浪漫主义精神在其间遨游……

张俊英(济南雅景画廊总经理):

刘老师作品好,学问厚,人品也好!近几年,越来越多的藏家认识到刘老师作品的艺术价值,其市场越来越好,但他却从不随意提升作品润格,只管静下心来画画。他认为:有这么多藏家多年来一直支持关注,就得让藏家客户得到实惠,收获价值!在他看来,有饭吃,能买得起画材,并且还能够有大量的时间去画画就已经非常知足了!画如其人,刘老师的作品也如同他的人一样,安静不浮躁,松紧有度,恰到好处。

子石(艺术爱好者):

油画作为一种西方艺术的舶来品,在中国经历了长时期的发展,如何将西方的艺术适应中国人的审美,这是很多油画家都在面对的课题,在这一点上,明亮走出了自己的路子。首先,他的敦煌系列、桃花系列,荷花系列及静物系列,都是把东方气息浓郁的题材通过西画的工具与材料,去表现中国的传统文化和意境。其次,他的作品将书法、国画中的线条、笔法运用到油画中,这种书写性和写意性让他的作品有着独特的观感和韵味。第三是色彩运用,斑斓、大胆、纯净,符合当下大众的审美要求和时代发展的趋向。明亮正值创作盛年,他勤奋、专注、积极探索、乐于思考,相信未来他会取得更大的突破。