

单虹:从当代艺术中走来的阳光旅者

▲静物 105cmx75cm

单虹,年轻却经历丰富,文质彬彬却活力四射,有思想且勇于去实现。他长期从事水彩、油画、版画等创作,在各种大赛中屡获大奖;担任青岛大学的美术教师;每年固定拍一两部实验DV短片,做一件雕塑;业余时间学习经济学知识,与他人共建了青岛1919美术馆,为艺术家提供了一个舒适的创作环境,帮助艺术家将艺术与经济有效地结合;他还是位优秀的策展人,在国内外成功策划了数十个大中型展览,近期,他还要将中国当代13位名家的水彩画带往德国柏林,启动“水彩再现”世界巡回展。他这种“万里云天万里路”的新生代艺术家的责任感,在当代艺术圈也是不多见的,他似乎总有那么多的责任,那么充沛的精力,奔波不止,不知疲倦。

别样童年历练学艺情怀

单虹的父亲是一位著名的家具设计师,善画山水。儿时的单虹经常模仿父亲作画的样子,趴在画案上“涂鸦”。父亲看到了他身上的艺术细胞,从单虹“上手”之初,就对他进行了正规的素描训练。单虹说,正是因为父亲的启蒙教育,使他从一开始就对绘画有了“体积感”意识。追逐着艺术之梦,单虹在小学时便时常参加些美术比赛,他曾将自己画的一幅四尺的白描孔雀拿去参赛,得到的评价竟然是“此画不是这个年龄阶段的学生所能画出来的”,这一事件使他坚定信念,一定要在绘画这条路上闯出些名堂来。

上个世纪80年代的时候,单虹听说青岛三中拥有良好的创作环境,考进美术组的人将拥有一间独立的小画室。就为了这间小画室,他拼命学习,如愿考上了这所重点中学,到了美术组一看,便傻眼了,这哪是画室?分明就是女厕所,一人一个坑,作画的时候,一不小心,画材还会掉下去。老师一看不行,就带领学生一起动手把坑填平了,这才实现了一人一“屋”的愿望。从那时起,单虹跟随着这位从事现代艺术创作的老师——董小平,开始了正规的素描、水彩画、粉画学习,真正步入

了艺术的更高殿堂。

永远难忘的精神启蒙导师——董小平

上个世纪70年代末到80年代,中国当代艺术空前发展。“星星画会”、“85艺术新潮”中,涌现出一大批有理想、有追求的年轻艺术家,而当时的青岛也聚集了许多有影响力的艺术家。单虹依稀记得,那时,每个周日八天前,来自于全市各地的艺术家,或骑着自行车,或拉着地排车,把画运到天主教堂展示、交流,这一活动持续了两年多,被称为“天主教堂露天行动”,而董小平便是其中最为活跃和出色的一位。在艺术活动之余,董老师更是把一些没有倾诉完的思想、理念,以及如“师”如“长兄”般的爱倾注到单虹及其他学生身上,告诉他们什么是艺术!什么是现代主义!什么是梦!从此,单虹每天都沉浸在印象主义、野兽派、立体主义这些概念中,而那些富有独创性的、天马行空的艺术思想和艺术理念更是深深扎根于他的心中。

在董老师精心地指导、培养下,单虹16岁初中毕业那年,以出色的成绩考入中国美院附中,他不但成为了那年唯一一位考入中国美院附中的山东学生,更实现了董老师因为那段荒诞岁月而未能如愿的“浙美梦”。那段时光,单虹如饥似渴地学习绘画知识与技巧,为以后向更高的艺术层面发展做好了充分准备。他说:“我感谢董小平老师,他似一盏永不燃尽的明灯指引着我的艺术创作,让我有机会接触到更高的艺术殿堂,这也是我能够找回尊严和信心的一条路,我在这里得到了享受和愉悦。他是我的绘画老师,更是我的‘精神启蒙导师’,我的艺术、人生理念很多都来自于他为我们无私奉献的‘纯粹精神’”。

艺术之都的阳光之旅

对西画的酷爱,对现代主义的追求,使得单虹告别故土,只身来到欧洲维也纳追寻自己的艺术理想,在这里,他结识了很多艺术家朋友,见识到了他们身上的艺术魅力,他们的生存方式、创作态度让人感动,

这是一批为艺术而生的人,他们画画的最大目的就是“我怎么能画得和以前不一样”。单虹从他们身上感受着艺术的纯粹感,追求着一种震撼,一种灵魂,一种精神。

单虹所就读的学校——维也纳国立实用艺术大学是1874年时由维也纳图书馆的修复工作室衍生出来的,是欧洲最古老的艺术院校之一。在这里,单虹每天如沐春风,接受了全面的欧洲当代学院教育,学习当代艺术知识,他所主攻的新媒体专业是当代艺术中极具代表性的,是对传统艺术的延展——包括三维、四维及多维的空间艺术。单虹的导师从欧洲梦幻写实主义的重要代表人物沃夫冈·海茨格,著名写实版画家海尔伯特·尤思特到观念艺术家约翰娜·坎德,他们运用先进的艺术理念,使得架上绘画不断向外延伸,给了单虹很大的启示。五年留学生涯,他深入挖掘、解读,进一步从哲学和精神层面分析“为什么从事艺术”和“该如何从事艺术”。之后,单虹将这种理念运用到水彩画的创作中,提出“立体复合化水彩”,使水彩画在材料性、画幅大小及题材上进一步延伸。

玉盘珍馐——“海味”作品系列

归国后,在宋守宏、王绍波等老师的鼓励下,单虹开始专心研究和创作水彩画,扎实的造型功底使他的水彩在风景、人物、静物各种题材中焕发生机,糅合西方当代理念和传统造型手段,进而在“法度”之间,完美地将中西元素和谐相融。

创新性思维让单虹不满于传统水彩画的题材创作,他一直想探索一种有冲击力的,但又能与本土相结合的新题材。“我要更多地表现我生活的城市,从最随性的一个点开始。”青岛是海滨城市,画大海、画渔民、画船的人特别多,但画海鲜的并不多见。于是,单虹从画鱼开始,从小幅开始,一直到后来的龙虾、螃蟹,画幅也越来越大。直到有一天,灵感喷薄而出,他选用了大量的海鲜,巧妙构思、全神贯注,呕心数十天,最终诞生了巨幅水彩——静物作品《满堂红》,作品一经面世,得到了业

内的一致好评。站在近两米的作品前,色彩浓郁的龙虾、螃蟹、海螺肆意地“躺”在餐桌上,仿佛一个盛大的盛宴即将开始,在柔和的光线和葱翠的植物映衬下,这些海味仿佛又重新焕发出更璀璨的生机。后来,单虹开玩笑地说:“我搂着他们睡了近两个月,我从里到外感受到了他们的气息,海腥气挺足。”

双面艺术:天使和隐修的化身

除去水彩画,单虹在油画上也取得了骄人的成绩,但与别的艺术家不同的是,他的水彩画和油画在题材选择、抒情达意上完全是风马牛不相及的。一方面,单虹认为,符号化语言是艺术家成长历程的痼疾,他生活在和平年代,不免缺少上一代人的痛苦与不安,也没有下一代人的激进与躁动,所以在题材和画种上,他是随性和开放的。另一方面,单虹去过世界很多地方,无法漠视、忽略地球上那些撕心裂肺和美轮美奂的场景。他的油画语言表现的就是暴力和美学的矛盾部分,以及无国界之情之所至。

不能只创作自己喜欢的事物,绘画须在美和分裂的矛盾状态中运转,这也能看出单虹反对“为了艺术而艺术”的论调。为市场而画这是马克思主义者,创作是使自己从自恋里解放出来,这是弗洛伊德式的思维,为了他人的快乐而画,是社会学家的观点。单虹说:“我也不知道为谁而画,我画画只是为了制造视觉的交流和联系,使自己更明白、更了解世界。”他始终认为艺术不仅仅是在小范围内被关注和利用,艺术家被神化,是市场营销艺术家形象的需要。单虹对商业化的展览、拍卖并不十分感兴趣,但他不怀疑在这其中所蕴藏的创造性。“也许,艺术创作与制作昂贵的钟表和手工制鞋是一个道理,艺术市场不存在崩溃。在市场背后,不仅潜藏着消费者,还有真理的追求者。”

单虹认为,无论何种艺术工作者,他之前做过的每一个决定,都不能直接将他送到今天这个位置上。有些决定需要事先仔细衡量,小心跋涉;有些的尽头是个陷阱;而有些因为岔路太多,让人不禁迷失其中。但总的来说,所有大路都和其他道路相通,每一次的决定和成长,都取之于这无尽的源泉。(刘莹莹)

水彩艺术名家系列

●单虹

1992年毕业于中国美术学院,后毕业于青岛大学美术学院,本科学士学位。2008年毕业于维也纳国立实用艺术大学造型艺术学院绘画与新媒体大师班,获艺术硕士学位。现任青岛大学美术学院水彩画专业教师,维也纳当代艺术交流发展中心副会长,中国美术家协会会员,山东省水彩画会副秘书长、青岛市雕塑协会理事。

作品多次参加国际展览并获奖:2010年《骄阳》入选“第九届全国水彩、粉画展”,同年《季风》入选“首届上海·朱家角水彩国际双年展”;2009年《闹正月》入选“第十一届全国美术作品展览”;2004年《海味系列之五》入选“第十届全国美术作品展览”,同年《好日子》入选“纪念邓小平诞辰100周年全国美术作品展”;2003年《光辉岁月》入选“第二届中国美术金彩奖美术作品展”,同年《海味系列之二》获“首届全国小幅水彩画展”铜奖;2002年《海味》获第八届“中国水彩画写生精品大展”铜奖,《清韵》获“中国水彩画名家精品香港—墨尔本邀请展”优秀奖,同年《西域正午》入选“第六届全国水彩、粉画大赛”。

▲无限春光 105cmx76cm

▲金色年华 75cmx75cm

▲天使在人间 180cmx300cm