

静悟得韵，影淡意浓

——走进陈天强的油画世界

○陈天强艺术简历

1960年出生于临沂。1982年毕业于曲阜师范大学艺术系美术专业。现为山东建筑大学艺术学院教授、硕士生导师,中国美术家协会会员,山东油画艺委会委员,山东油画学会理事。作品多次入选全国性美展并获奖,曾被国内外艺术机构、团体及个人收藏,出版个人画集与专著多部。

在济南远郊一个静谧的庭院里,我们见到了陈天强,他宁静随和,恬淡诚朴,不喜张扬,生活极简;对艺术,总是心存虔诚。陈天强说过这样一句话:“我觉得绘画是天底下最好的职业之一,因为它能使一个成年人做儿童的梦。”他感恩于上苍,让他做了自己想做的事情,并能够以此为生。在艺术之旅中,陈天强游离于浮躁社会之外,以一颗淳朴至真的童心表现着自然之美、生活之美,追寻着艺术之境的玄远意蕴。

孤独背后的涅槃

小时候,陈天强大部分时间跟爷爷奶奶生活在一起,在峰城的老房子里,他经常是闷头一个人玩儿,家里人给订了份《小朋友》期刊,里面的插图吸引着他,《小朋友》成了他唯一的玩伴。傍晚时分,爷爷总要带陈天强绕着峰城溜上一圈儿,走到电影院门口时,还能进去看几眼,没注意到剧情,但屏幕上的画面给他留下了很深的印象。陈天强说:“或许是从小缺少玩伴的原因,母亲说我到三岁还不会说话,但对绘画的兴趣却让我并不寂寞,偶然画成的一只大公鸡得到了爷爷奶奶

的赞美,还被贴到了墙上……可以说这点点滴滴成了我踏上绘画之路的诱因。”

文革期间,那些会写、会画的人可以去画报头、画布景、画连环画,陈天强小学班主任的丈夫是在剧团画布景的,他很是羡慕,总想着要好好学习绘画,能有朝一日去剧团画布景。等到大学毕业了,陈天强却走上了一条比画布景更有意义的道路:进学校做了一名美术教师。

入境·悟境

在教学中,陈天强主要承担着风景写生任务。风景写生,是一门苦乐兼程的课程,是充满激情、体悟外物的过程,也是让眼和心获得充分自由的过程。在写生中,陈天强没有局限于单单把视觉对象转移到画布上,而是以主观的情感或立意的要求去表现视觉对象,以空灵之心观物,眼与心相应,物物皆可入画。三十年间,陈天强全身心地融入自然,感受自然的奇妙之处,并通过自然寻找自己情感的归宿。城里,那棵一千多年的樟树下,水中游鱼有半米多长;齐云山上,有位老者弹一手好的古琴,可以静听乐音;德义

堂里,沏一壶茶,边喝茶边画画……这些都是在陈天强写生过程中所经历的、能沁人心脾的美事。他说:“我每年都要外出写生,近些日子,我去过三次青岛,两次安徽,一次太行,最近又有朋友约我去陕西,还没来得及成行。”

陈天强曾这样对比“在大自然中作画”与“在画室里作画”的区别:“写生时,我捕捉的是短时间的感受,受时间限制,要迅速地记录当下的感受,来不及细细推敲便提笔作画,这样会造成对形的放松,正是这种对形的不拘泥往往会给绘画语言更多的自由,作品随机经营,就会带有鲜明的、当下的感觉,这种过程常伴着一些偶然的因素,画布上也时常会留下很多偶然性的痕迹,感性而唯一,别有趣味,使得每一件作品都是不可复制的。而如果在画室里作画,没有了时间性的限制,人就会有惰性,迟迟动不了手,一旦动手对于作画的每一个环节、步骤常常忍不住反复推敲,不断调整,修改画面,最终的作品会更严谨,但是也容易变得概念化、程式化,过于理性,失去了艺术创作应有的鲜活。多年来写生的感觉是,写生有很强的时效性和情感性,现在再让我画

▲《街头》 150cmx120cm

过去的那些景物,画出来的一定不是不一样的感觉。”

从风景到人物

近两年,陈天强突破单一的创作模式,转而探索起人物创作来,有两幅人物作品还获得了省内大展一等奖。说起人物画、肖像画创作,其实可以追溯到陈天强大学毕业之初,只不过那时的画风更倾向于写实。两三年前,学院里安排陈天强上油画人物课,领着学生画习作的过程再一次激发起了他对人物题材的创作灵感。此后,他创作了一定数量的油画人物作品,有人物肖像系列、人体系列和市井人物系列。这些形象都是来自于生活中形形色色的小人物,模特里有学生、乒乓球友、山里的老人、农民工、下岗女工等等。创作时,陈天强愿意跟他们聊天,听他们拉家常,感受他们生活的艰辛、品性的善良……那种朴实、乐观也打动着他。

在人物画创作中,陈天强十分关注人物本质的、有更多精神元素的趣味点,绘画的光影、透视取决于塑造人物的需要。他更多地吸取了中国传统绘画的元素,通过简笔勾勒表现人物神韵,在追求笔趣的同时,也兼顾油画色彩的硬度、厚度以及画面的色彩关系。人物造型能力和油画语言表现能力的长期积累,使陈天强一切人物这一题材,便可以轻松地把二者结合起来,很自然地形成了自己的风格。

保持童心 以情入画

无论是身处寂静的山村,还是置身繁华的都市,陈天强都能沉下心来持续着他的油画写生与创作,像一位修行的教徒,虔诚地用手中的画笔在画布上书写着自然美景与人生百味。他说:“人的精力是有限的。当全身心投入到了绘画,其他的就无暇顾及了,平日里生活上的大小事情全都交给妻子来处理,工作中除了用心上课,也就没有别的事来分散我的精力。从这一点看,我有一些不通世故,说得好听一点,就是葆有一颗童心。”艺术不可能脱离现实,但是艺术创作又不能被现实的琐事障蔽,艺术家必须能以一颗童心去观察世界、体悟人生、感动自己,这样创作出来的作品才能打动自己、打动别人。

“当我把全部感情投注到创作对象中,能真实地感受‘物我合一’的力量。作画时好像有股力量牵着自己走,房子不再是房子,树也不再是树,一切都幻化成一种非物质的形状语言,此时我心中不再有‘我’,眼前也不再有‘物’,唯一真实的便是我对当下的感受。”陈天强在三十年的艺术之路上,持续、沉稳地进行着自己的艺术探索之路,他不追风、不媚世、不钻营的平和心态令人赞叹。正如老子所讲的“致虚极,守静笃”,人应该保持空明宁静的心境,防止外界的干扰、诱惑,避免心灵蔽塞不安,这样才能让人敞开怀抱,拥抱自然、品味人生,最大限度地激发艺术家的浪漫情怀。

(刘莹莹)

▶木雕楼风景系列三
50cm x 65cm

布面油画

▲《太行高家台系列三》 50cm x 65cm 布面油画

▲《塔川风景系列二》 50cm x 65cm 布面油画

▲《画室·女儿·小狗》 100cm x 120cm 布面油画