

陈聪:我的艺术创作思考

我出生在北京,自幼开始习画。由于父亲工作的原因,小时候一直住在当时的中国画研究院,就是现在的中国国家画院。这让我在还懵懂之时,便有幸认识很多位中国艺术界的杰出艺术家,像叶浅予老先生和龙瑞先生等前辈大师们。直到我在大学开始真正系统学习和了解美术知识的时候,才恍然大悟,原来在我童年记忆中那倔强有趣但善良可爱的老爷爷,那总用一圈大胡子扎我脸来逗我的豪爽大伯,原来竟是盛名远播的艺术家,是我们教科书上提到的让人仰慕不止的大师级人物。对我来说,这是宝贵而值得珍视的童年趣事。记忆中孩子和老人的无忧大笑似乎一直徘徊于耳际,那份单纯和美好永留我心间。也许,这就是我最早对学画者、对画家的理解,在那样泛着墨香的环境,涂涂画画是那么顺理成章的事情,所以自我懂事起手边就一直拿着画笔,对于独生子女的童年来说,它就是我最忠实的伙伴、最长情的朋友,更是帮助我描绘自己世界的知音。从此,艺术成为我几十年来始终如一的爱好,也是让我心灵驻足停靠的精神家园。

由于对绘画的热爱,我毫不犹豫地在大学本科和研究生学习期间选择学习我一直热爱的绘画事业,在专业的院校里学习,在更广阔的知识海洋中汲取更丰富的艺术养分,滋润我这颗艺术小苗的生长。作为一个研习中国画已有数年的学生,我从学习经历和感知过程中得到了很多深刻体会。从首都师范大学到中央美术学院,在整个研究学习过程中,我充分认识到:中国画既是一种形而上的意象造型艺术,同时也是一种深刻的思想表达,倘若想通过中国画来表达我内在的情感和对日常生活的感受,就应具备足够的能力,把事物的内涵和形式表达出来。

在对待艺术的态度上,我一直坚持潜心师承古法,掌握和了解最本质的传统绘画技法。而开放的现代美术教育制度,又使我能近距离地向当代最优秀美术教育家悉心讨教。我的老师中就有田黎明、唐勇力、刘进安、李洋这样打破传统绘画模式,开创一代新风的优秀画家。作为学生,我有幸能够从他们身上学习和感受很多的时代元素和现代绘画手法,更重要的是深受他们的启发后,结合自己的特点,创作出有思想

特点的作品。自己的思想情操和艺术感受也不断提升,对待艺术和文化的态度也在潜移默化中发生了改变。以造型和基本技法训练为主,从造型中去发现和探索适合自己、能表达自己的绘画方式。

画画的过程就是表达自己的精神感悟、释放对周围世界的思考和认知感受的过程。从学校毕业,我开始走进工作岗位,走向社会。之后我只有利用少量的休息时间,抓紧享受我挚爱的绘画给予我心灵的滋养与力量。离开了学校的学习,我更多的是通过总结自身感受和把握对艺术、对绘画的思考和想法,领悟创作方向,探究属于自己的艺术语言应怎么去体现和展示我的艺术个性和审美特点。我一直坚持看画册,并大量读画论和相关的书籍,欣赏、观看以及深读画作内在,让我开始有自己的绘画想法和认知。中国画是个意象的学科,其中包含了哲学思想的范畴,我们想要通过中国画来表达我们的内心情感和日常生活,就应有足够的能力去把事物的内涵和形式表达出来。所以,中国传统绘画技法和当今讲究素描造型能力就显得尤为重要。很多人都会认为,意象的绘画形式意味着造型不一定要那么写实,那么准确,其实恰恰相反,中国画是要求作者对造型有非常充分全面的认识后,在外面形象的基础上进行概要和提炼的。可见中国画对造型的要求是很高的。

传统的绘画技法是中国画区别于其他绘画语言的重要一点。所以想学习传统的中国画,笔墨也还是应该从最本源、最传统的绘画技法开始,也就是我们说的应该取古之法,学习古代名画的技法。我们学习现代的水墨画和写意画,看到的和学习到的,都只是现代画家总结前人进行改良和转变,成为属于他们自己的表现方式和笔墨运用。如果直接拿来学习,甚至是模仿,那我们只能学到二三流或者等级更低的皮毛,因为这些不是我们自己的东西。我总结以前在学习上走的弯路,认为传统的绘画技法,结合造型能力的运用,是用中国画来表达情感的首要基础。

最近,我看了陆俨少先生一系列的人物画作,更使我震撼不已。陆先生是众人皆知的山水大家,但是老一代大师之所以至今仍让人崇拜,除了那些传世的佳作外,他们的魅力还在于他们绘画上的全面发展,陆先生的人物

▲秋沙落豁图 181cmx210cm

▲黔寨悠悠乐图 181cmx210cm

画同样精彩绝伦,从中我感到传统绘画修为和技法对表现人物的重要,看似简单的线条勾勒中能完全干净利索的交待出对象所有的形象与结构。国画用笔用色那么纯粹、质朴,却强有力地展现出了中国画特有的艺术份量,这也正是国画独有的精彩卓绝之处,是让西方人赞叹不已、久猜不透的玄妙

之处。正如所谓意到笔不到,似是而非的幻想,这是中国画独特的艺术魅力,其中蕴含着中华民族人民千年的智慧与领悟,具有中国特有的谦和哲理等精髓。所以,品中国画总让人感到意味无穷。

在今天的繁多艺术手法与绘画方法的冲击下,我们仍不应该忘记中国画本质,常言道

画龙需点睛,画人难画神,中国画千年传承的古笔用法、设色究墨等中国画之精髓应该是我们创作的灵感本真。在这些感悟中,我将艺术思考带到自己的绘画创作中去,用传统将中国画之神魂融入当代人物画的创作中,展现中国传统人物画的精神与魅力。

(东野升珍)

►艺术家简介

陈聪,毕业于首都师范大学美术学院,获学士学位,2006年9月进入文化部艺术人才中心工作,2011年6月毕业于中央美术学院中国画学院唐勇力工作室,获硕士学位,2010年8月调至文化部中国艺术科技研究所工作。

2005年4月《人物写生》等两幅作品参加首届全国美术高校优秀作品展,2009年9月与王巍合作中国画《九月凉山风》入选第十一届全国美术作品展览,2010年6月《藏

族少女》等三幅作品参加“7080后中国画邀请展”,在禹舜美术馆展出,2010年8月作品《母亲的天空》入选第六届中国西部大地情中国画、油画作品展览,2010年在《中国当代画家》丛书第四期发表文章《师承古法》,2011年11月作品《春苗》参加中国国家画院美术馆举办的“以心接物”硕士博士作品展,2012年4月作品《青春》入选2012年“锦绣中原”中国画作品展览。

▲清颜秀寨图 191cmx181cm