

艺术不必急功近利

由罗尔纯引发的一些思考

近日,中央美院教授、油画艺术家罗尔纯在家中发生意外去世,一时悼念他的文章不断涌现。作为当代油画史上比较有探索精神的罗尔纯不属于任何学派,也不跟风某种学潮,在艺术创作中从没有被市场干扰;他以明亮的色彩很自然的变形手法“创造出”极鲜明的个人风格。他低调、谦和,生前没有被市场开发,但是他的艺术成就在去世的那一天被各大媒体曝光,受关注程度逐渐升温,也引发了业界对当下艺术家创作状态的深入思考。

艺术的独立性需要坚持

在惋惜油画家罗尔纯辞世的同时也引起了业界对罗尔纯艺术的研究。罗尔纯,一位默默从艺近七十年的油画家,曾任中央美术学院教授,师从颜文梁先生。他在创作中的观点和主张与吴冠中极为相似,在掌握技巧的同时更加关注艺术本身。退休之后,他游历欧洲,参加巴黎国际艺术文化交流活动,从而使他的思想更加的开阔,对所从事的油画创作进行新的思考。他自始至终保持着浓烈的创作激情,而且后期的创作体现出他在油画色彩及构成方面的独特理解。他将西方印象派、纳比画派、野兽派、立体派的元素及中国传统文化中的民族精神有机地结合起来,形成了一种充满生命力的视觉艺术。

罗尔纯在他的作品中蕴涵着对土地对人民的深厚情节,他将真挚的情感赋予了笔下的人物,而这物象之下绚丽明亮的色彩更加的引人注目。贾方舟曾说:“他的艺术,真正突显了油画在色彩上所具有的独特魅力,从上世纪80年代始,他那温暖的红黄色调不断给人留下强烈而深刻的印象。”

这样一位坚持独立艺术个性的画家一生却淡泊名利,不为市场的喜好而改变自己对待艺术的初衷,不刻意操作市场。他用尽一生在不断的探寻艺术的发展,但是在这条孤独的历程中少有鲜花和掌声。他没有因此而放弃,而是以一种对待

艺术的使命感认真真的去创作。他将所思所想光与色的变幻中很好的表达出来,形成了一种具有强烈自我面貌的艺术风格。吴冠中先生在评价罗尔纯艺术道路时说:“他一直坚持了独立的艺术思考和创作,这是罗尔纯最宝贵的精神。”罗尔纯坚持艺术独创性的这颗心,值得大家为其点赞!他的这种低调与广纳博取的品质也值得很多人反思。

尽管罗尔纯作品的价格还没有真正体现作品的价值,但是通过近期媒体及学术界对他的关注及反映来看,相信他坚持艺术独创性、潜心研究,具有丰富情感的作品会打动更多的人。纵观世界艺术史,多少位艺术家生前不被市场所认可,受到同行的非议。像梵高、马奈、莫奈、徐渭、黄宾虹、常玉、吴冠中……众多有才华的画家或生前默默无闻,或在当时争议颇大,但是他们没有动摇自己的坚持和理想,没有跟风当时所谓的“主流”,往往最终成为了某一学术流派的先驱人物。时间阻碍不了他们被市场挖掘,被众人认可的现实。值得一提的是,黄宾虹生前被世人冷落了数十年,难觅知音,这位大画家,对此早有预言:“我的画要过五十年后才会有人懂。”时至今日,日渐受到市场的追捧,特别是在市场相对低落的时期价格仍然坚挺且稳步上升印证了他的预言。

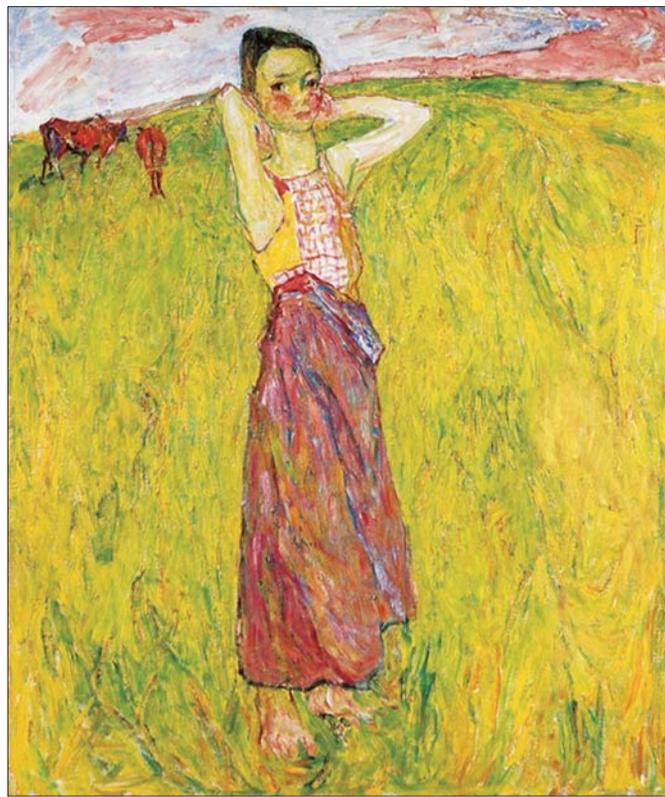
美术创作是要耐得住寂寞

反观当下的美术界,部分艺术家动辄冠名为“最具潜力”、“最值得

收藏”、“最受欢迎”,傍名家,投机钻营……还没有完全的领会艺术规律,没有在传统的汤锅里泡一泡就“自立门户”,标榜新的艺术形式,开始自我宣传,满大街的投放户外广告,紧锣密鼓地筹备展览,出版一些看似学术的书籍包装自己。但是心细的观众不难发现,很多画家在每次展览上的作品面貌雷同,在多样的形式背后内容显得贫乏而又空洞。

现在,部分艺术家中有着一股风气,相互攀比画价的高低,以作品的价格作为评判的标准。人物画家李兆虬曾说:“画家应该坚持品质的判断,不能以价值判断作为唯一的衡量标准。价值,很多人理解值不值钱,在国家展览中获不获奖,这是一种相对狭隘的理解。美术创作是要耐得住寂寞的,画家必须要有一种耐得住的定力才行。”像近现代大师张大千为了在人物画方面有所突破,在1941年—1943年间他在敦煌一住就是两年零七个月,在极艰苦的环境和敦煌凝重的境界中,潜心临摹,研究敦煌的壁画艺术。他把艺术看的比生命还重,对待经典艺术废寝忘食的研究令无数人汗颜。

但是现在很多画家很忙,忙着展览、活动、交际,以至于忙得没有时间搞创作,做研究,创作出的作品也就经不得品。历任保利、翰海、荣宝等数家拍卖公司首席拍卖师刘新惠说:“不管是近现代或者古代画家的作品,他们的作品经得起推敲,在书法、绘画、诗文、篆刻等方面都非常棒,艺术修养和文化修养都值得称赞。”但是目前,很多画家读书少,当然这与当下的教育有一定的关系,古时都是“师徒制”,当徒弟对某一方面练到炉火纯青的时候才进行下一步的培养。但是,现在高等教育设置的很多课程,很少能够就某一课程深入研究,学生如果不进行深入领会,仅仅学习书本上的“皮毛”,想成为艺术家那也是很遥远的事。

▲《草地上》 120×110cm 2006年 罗尔纯

真善美是美术创作不变的追求

目前,部分画家为了标新立异,自由的表现自己的内心,而脱离了美术创作中的真、善、美,内容陈乏空洞。像罗尔纯的绘画虽然在色彩和光影方面的着力点比较多,但是“这是一个农民的画家,具有大众情怀、农民心结和文化情怀的画家。”中国政协文史馆油画研究院副院长王辉曾这样评价他的作品。他用真情实感表达着他对这个世界的认识。

不管是国外大师还是国内大家,他们的艺术思想深邃,对艺术创作充满激情,表现内容总能够直指你的内心,触动观者的情感。浙江省博物馆书画部研究员骆坚群曾评价过黄宾虹的山水画:“黄宾虹的画充

满了对画史的思考,表面上看是在画风景,其实在表达一种观念,或对某个问题的思考。”

在美术创作中,我想广博的知识修养及深邃的思想是必要的,仅凭精湛的技艺没有深厚的文化积淀呈现在作品中也便是索然无味了。画家还要深入生活,贴近时代,具有敏锐的观察事物的角度及审美体验,从真实的环境中寻找人性的真善美。体现在实际中的是文史、诗词、书法、绘画、篆刻……山东艺术学院教授岳海波在接受媒体采访时说:“艺术说到底是一种文化,文化说到底是一种品格,有一种说不清道不明的感觉,是一种朦胧的东西。我觉得好的艺术品还是一种文化品格的体现,是一种与时代的融合。”(胡敬爱)

对话生活 质朴鲜活

12月,李兆虬、姚大伍作品再相聚

下月,齐鲁美术馆将迎来“邂逅——李兆虬、姚大伍中国画创作展”,两位在2004年全国中国画展中同获金奖的艺术家,将为广大观众带来他们近期创作的代表性作品。

生于莫言笔下东北乡——高密乡村的李兆虬,有着丰富的人生、创作经历。他曾广泛涉猎年画、连环画、插图、油画、壁画、水彩领域,少年时,同祖辈一样体验过“面朝黄土背朝天”的生活,又经部队生活锤炼,参加过对越自卫反击战,无形中累积下丰厚的创作素材。在中央美院进修期间,李兆虬完成了绘画理念的转变,由具象向表现,画面更加追求有思想、有表情、有情绪的表达方式。多年来,对农民生活、百姓民生的了解与关注让画家选择了表现现实人生、写实社会生活、塑造典型形象的道路。对创作者自身而言,绘画中最令人动心的题材还是来自于自己曾经经历过的风景。虽然故乡中的景、物、人发生了太多变化,可是记忆中留存的那份真善美经久不变。也因此,他创作了《故乡人》、《大器》、《山之东》、《秋玉米》等系列作品,绘画用笔朴实而意境悠远,一笔一画中透露着画家饱满的情绪,观众观之如获获犁犁笔下荷花淀般的鲜活。

在创作时,李兆虬坚持着“超越”、“坚守”和“回归”的原则,在不断创新的同时,又最大限度地发挥自己的专长,坚守水墨、具象绘画。在形式语言上,他运用具象写实与抽象表现的手法,直接和广泛地描绘现实生活各个方面,结构性笔墨刻意回避了素描性笔墨的程式,相对自由随意而内含生命力的笔墨组合捕捉对象生动的感性特征,达到笔墨自由性与形象真实性的统一。他十分看重强有力的形式感在画面中发挥的重要作用,

▲南山坡上红花开 李兆虬

并对绘画传统进行深入研究,而更注重表达精神和内心情感的真实。在充分驾驭艺术语言,震撼有力的造型手法和深刻挖掘思想性的基础之上,不断塑造出有血有肉,生动感人的艺术形象。这不仅使作品内涵从具象情景中释放出来,意义更加深化有力,人文情怀和价值也达到了新的层面。

在谈到本次展览时,李兆虬对当年同时获奖的姚大伍印象非常深刻,他认为,姚大伍能够多次在全国级展览中获奖,是因为他的作品格调很高。自获奖之后,李兆虬一直保持着对这位优秀艺术家的关注:“中国画创作讲究品格、格调,讲求一种味道,

而格调关乎一个人的积累、修养等综合因素。姚大伍对画面的把控能力很强,在笔墨、色彩研究上下过很大功夫,必须经过长时间打磨才能出现这样的效果,所谓‘行家一出手,便知有没有’,就是这个意思。此外,在姚大伍的作品中,也能发现他的写生功力不俗,写生有两种,一种是照着风景去画,另一种则是在观照自然、生活时不断酝酿,并引发思考,姚大伍就是后者。他从古人、传统中来,更重视写生和生活体验,活生生的画面感受是他与别人拉开距离的关键点,也希望本次展览能够带来更好的交流碰撞。”(东野升珍)

展讯

2015中国新工笔画会首届提名展开幕

(本报讯) 昨天,“设色记”2015中国新工笔画会首届提名展在北京上上国际美术馆开幕。本次提名展参展的有韦红燕、汪浩清、萧文亮、王鹏等,涵盖了老、中、青三个年龄段。他们的艺术植根于传统,行走于当代,许多艺术家的作品已经彻底打破了传统绘画的单一表现模式和官方所主导的伪现实主义绘画的语言形式。通过本次展览不仅仅是在强调一个新工笔的概念,也是一次针对工笔画的传统与当代的观念表达的再思考和语言形式的新探索,使工笔画观念的表达和语言形式的多元化发展有了更深一层的可能性。据悉,展期将至11月24日。

怀一、姚震西、乐祥海中国画作品展在京举办

(本报讯) 近日,“绘事三徐——怀一、姚震西、乐祥海中国画作品展”在北京画院美术馆开幕,参展的三位艺术家皆是北京画院工作人员,在工作、生活之余兼擅绘事,将“画外之功”融入笔墨之内,出离寡白又别具风情。

怀一的本职工作是编杂志、做设计,但自身携带一股传统文人范儿,迷文房雅玩,追宋元诸家,尤其受到“扬州八怪”金冬心影响。姚震西乃科班出身,又有家学渊源,他的本职是出版策划,其小写意花鸟画《山坡篱角闲花》、《乙未花卉》等作品率朴自然,完全是信笔拈来,随性出之。乐祥海是一名学者,却并不囿于书斋,其水墨人物画对于人情百态有十分洞彻的描绘。此次展览将展至11月18日。

2015当代中青年书画家邀请展开展

(本报讯) 由济南市高新区宣传部主办,济南金智源艺术馆承办的“翰墨高新——2015当代中青年书画家精品邀请展”,于11月9日——22日在济南金智源艺术馆(济南高新区舜华东路666号金智源文化创意产业园内)开展,展出朱崇昌、韩益、徐树良、高世海、王昭光、李振存、曹莹、刘从明等19名优秀中青年书画家创作的精品100余幅。参展书画作品或笔墨精良、典雅灵动,或清雄古意、苍劲老辣,充分体现了参展艺术家书法美术创作的艺术高度。