

油画创作中的东方意蕴

▲蒙山晨雾 王沂东

近日,“自在途程——靳尚谊油画语言研究展”在中国油画院美术馆举办,而画家本人对中国传统艺术和现代艺术中线、色彩和构型的融合实验,让人们再次见证油画与东方精神意蕴的交流碰撞。有专家认为,油画传入中国的历史,既是欧洲文化的东方之旅,也是中国文化对于欧洲文化的移植、改良与再生,油画在中国的落地生根已发生了文化上的转基因,中国油画不是欧洲油画的复制。其实,早在当年自主引进油画的美术教育家笔下,国人已经在为油画融合中国个性、中国文化气质而努力:徐悲鸿曾将法国古

典主义的写实性绘画与中国文人画传统结合起来,产生了巨大的影响;林风眠将西方近现代艺术形色结构的外美与中国艺术情境人格之内美结合为一体,形成个人鲜明的绘画语言特色;而潘玉良则主张“中西合于一治”,在油画创作中含有中国水墨画技法,用清雅的色调点染画面……

东方意蕴,恰恰像是一种深入灵魂的印记。犹如人无法挣脱地球的引力,任何一个艺术家,只要受过中华文化的传统教育,都无法摆脱那种浸染在血液中的文化基因。在“现代主义的东方化”代表——

朱德群的绘画中,人们可以看到中国水墨画的神韵,西方抽象理念,以及油画的色彩和技巧相结合所产生奇异的视觉魅力。有评论家认为,上世纪七十年代,是朱德群从残余具象意识转向纯粹抽象艺术、从西方绘画视角转向中外融合,尤其是汲取中国美学规范,创作出自己作品的一个分水岭。这一时期他开始大量练习中国书法、画中国水墨画。朱德群自己认为:“我是一个汉家子弟,可我一直在追求将西方的传统色彩与西方抽象画中的自由形态,用中国的阴阳和合的精神组合成新的画种。在形而上方面,我在追求新的人文精神,将阳的宇宙和阴的人类描绘成共同进化的二元和合之体”。著名艺术家、教育家吴冠中早年师从于林风眠,也曾提出过“风筝不断线”的理论,即艺术创作扎根于本土民族土壤之中,他将西方艺术形式和中国意蕴相结合,形成了自己独具特色的艺术风格。吴冠中对中国传统绘画有着深刻的研究和独到见解,尽管作品受到了西方现当代艺术的深刻影响,但无论其中国画还是油画创作都昭示着一种东方情节,一种文化的深深烙印,他的绘画主要取材于江南风景,白墙、秀木、青瓦融合成他笔下的墨块、墨点,表现出一种中国画的写意效果,形成了中国独特的形式美感。

油画在移植与传播的过程中,一方面和东方文化产生难以避免的相互碰撞与冲突,另一方面也开始经受中国文化与民族审美心理的渗透与整合,成为东西方文化价值的交流与东西方审美品格的融合。除了自身具备的东方文化浸染,更多中国油画家还选择

自觉的融入于社会生活,从生活中收集创作素材,从现实生活中激发创作灵感,以油画诠释当下中国社会特有的时代感和个人视角,将中国画的写意精神与欧美现代主义的表现性嫁接在一起。在创作中受到美国当代现实主义画家安德鲁·怀斯画风影响的何多苓,就坚持借用西方技法表现自己内在感情,文人画中重写意的传统元素在他的技法与笔触中得到了延续,艺术家更多从个人内心出发,开始从一个东方人的内省中重新审视西方艺术;而王沂东则广泛研究和借鉴中国年画里的色彩、形式和中国画中的造型方式,吸取东方绘画的平面性特征、语言特色,作品质朴、凝重,流露出浓郁的东方情调,将西方油画语言与中国民族文化融在一起,传达出浓郁的民族气息和乡土气息。当下,由于文化的多元化,有越来越多画家具备了本土文化的自觉性和创作主动性,在创作中表现出鲜明的东方审美情趣风格,加入属于他们各自个性的艺术创造,体现出当代的人文情怀与视觉体验,并转化为中国文化的审美心理与观照方式。对于油画中东方意蕴的研究与探讨,从未有停止过,但东方化的过程绝不是表面的物象表现。对此,尚扬曾在接受媒体时认为,“从90年代开始,我就考虑一个问题,如何让东方文化植根在当代生长,并朝着这个方向努力。到底哪些东西与东方精神相关?一下子很难用语言描述,需要艺术家潜心于自己的修为中提炼、思索。探究中国文化重要品质的方式在于悟道,表现东方精神、中国文化,切忌概念化、符号化,切忌肤浅。”(东野升珍)

●山东画廊十大风云人物系列报道之一:

齐光芹:经营不看头衔,看水平

在艺术市场风起云涌的时刻,有一群不畏风雨,始终活跃在市场一线的画廊运营者。他们在风口浪尖中寻找行业新突破,在运营思路及综合布局中不断成长为业内的标杆典范。其中,齐香斋总经理齐光芹就是在书画经营市场中迅速成长起来的风云人物之一。

齐光芹,一位从事书画经营近20年的画廊业主。1996年,她在省城英雄山附近的新世界商城内,开了一家画廊。此举是受生活于台湾的大伯鼓励,此前,大伯委托她买些字画,在买字画的过程中,激发了她要从事书画经营的念想,于是她决定放弃公职,从事字画经营生意。最初前三年,齐光芹经营的大多是商品画,主要是赚取中间的差价,当时仅是把字画当成了普通的商品。后来一些江西的字画商给济南的画廊派送一些中国书协理事的书法,齐光芹也收进了一些,通过比较,销路不

错,也就促使她放弃了商品画经营。从1999年开始,她将经营目标逐渐的转向了中国书协理事的书法和全国的名人字画。在经营中齐光芹从不按部就班,敢为人先,她很早意识到网络的影响力,于是,2002年她决定为画廊齐香斋建立网站,通过网络及时的向藏家传递新的作品。这一行为在2003年非典期间非常奏效,通过网络联络,邮局邮寄的方式销量没减反而增加了。2013年,齐光芹紧跟信息通讯潮流,组织建立齐香斋微信公众账号,以精彩的活动和作品迅速吸引4000多人支持关注。

在齐香斋的营销团队中,齐光芹很有主意,她看好的画家,会联合家人的力量,在其市场价位低的时候大量买入。对魏启后作品的成功运营即是典型,2005年到2009年,五年期间不间断的从魏老手里买入大量作品。实践证明,她是

成功的,当问及为什么那么坚定的选择魏老时,齐光芹说:“我们经营了五六年中国书协理事的书法之后,回过头来看,魏老的书法最具艺术魅力,这样艺术价值高,市场价格相对低的作品,我是肯定要投入的。”

虽然身为经营者,齐光芹也是一边收藏一边经营,不断筛选,以藏养藏式的模式,慢慢的沉淀,将精品留下作为齐香斋馆藏作品,以备研究。齐光芹的成功也离不开她与与时俱进的学习,在与画家接触的过程中,她仔细研究艺术技法。在与藏家的交流中,她认真聆听,互相学习,重新认识画家的艺术价值,以此来提高自己的眼光和鉴赏能力。她说:“这两年,市场不好做,对我们来说也是一件好事,可以使我们静下心来好好学习。”在选择艺术家上,齐光芹定位在四类艺术家。首先,已故的近现代大家,学术界已经盖棺定

论的;第二,目前成绩斐然,在业界公认的名家;第三,选择一些“干果级”的中青年艺术家,何为“干果级”艺术家,就是没有水分,已经成名,但是市场价格低的画家。第四,目前还没有人操作,但是艺术水准高的潜力股。“锁定目标画家之后,我会选择他们的精品,尽管精品价格高,但我也不会选择便宜的敷衍之作”齐光芹说。

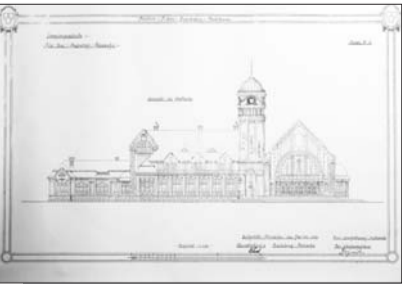
活跃在一级市场前线近20年,齐光芹经历了多次市场起伏,她以多年的经验预判:“当下市场处于相对低落时期,是大量补仓的时机,但是一定要留足周转金,不能把所有的资金都投进去,做好资金防火墙。一旦遇到难得的精品,要有多余资金去购买。”在这样补仓的时机中,齐光芹还是遵循着:“别人无,我们有,别人有,我们精,别人精,我们就要转变方向,避免同质化带来的市场不良竞争。”(胡敬爱)

▲黑伯龙山水作品 102×56cm

●收藏故事

徐国卫:收藏是一种文化的滋养

▲济南老火车站设计图纸复制本

说到文化收藏,在济南地界很多人会提及徐国卫。他收藏的品类多,专业性强,而且他非常执着的去研究他的每一件藏品。特别是具有文献史料价值的明清书画、早期油画、文稿、书籍、手机、设计图纸等,最令他难忘的便是济南老火车站设计图纸的收藏经历了。

济南老火车站承载着几代人的记忆,塔形钟楼、圆形屋顶、拱形门窗、花边墙壁等颇具西方特色的建筑使它成为了济南的城市名片。令人叹惋的是,这座具有西方情韵的建筑,作为

济南城市的名片在1993年拆除了。而有心的藏家徐国卫多年前收藏的济南老火车站的设计图纸又拉近了大家对济南老火车站的距离。

这份济南老火车站设计图纸复制本现陈列于山东中国文学艺术博物馆中。徐国卫说:“对设计图纸的收藏兴趣还是源于十几年前我去法国参观卢浮宫时受到的启发,卢浮宫有一个厅专门展示设计图纸,这就引发了我对设计图纸的研究和关注。”

几年前,上海的朋友邀徐国卫到上海看一些藏品。当时朋友拿给他的是天津火车站设计图纸,徐国卫第一时间想到的是济南老火车站设计图纸,随即寻问朋友,可不巧的是,朋友已经将济南老火车站图纸转让给别人。徐国卫一听很是遗憾,一再恳求朋友从藏友那里追加资金追回来。他说:“济南老火车站的设计图纸应该留在济南,这种史料性的藏品不能够流落到市场中,我当时没有多想,就算追加再多的资金也要把它带回济南,它承载老济南几代人的记忆。”

那济南老火车站的设计图纸为什么会出现在上海呢?据徐国卫介绍:“在1926年吕彦直

独立设计孙中山陵之前,中国的建筑都是由国外的设计师设计,而当时设计公司的总部设在上海,设计图纸的备份留在上海公司总部作为档案,后来流出散落在民间。”济南老火车站始建于1908年,设计者是德国人赫尔曼·菲舍尔,他所设计的设计图也在设计公司的上海总部备案,也就有了济南老火车站设计图纸留存至今的历程。

徐国卫怀着激动的心情将济南老火车站设计图纸带到济南。有一种力量催使着他要找到济南老火车站设计者赫尔曼·菲舍尔的后人,让他们一起来见证济南老火车站建设之前的设计蓝本。随后,徐国卫着手前往德国寻找赫尔曼·菲舍尔的后人,因为语言不通,遇到诸多困扰。后来,在德国翻译托马斯的帮助下,终于找到了赫尔曼·菲舍尔的孙女西维亚·弗里德里希米德。当时西维亚很是震惊,她震惊于在祖父百年之后还能够见到他的设计图纸;徐国卫很兴奋,兴奋的是在西维亚的写字台上摆放着赫尔曼·菲舍尔曾经在济南的工作照片。西维亚说道,自己的祖父对济南很有感情,祖母阿斯塔·菲舍尔与祖父的爱情故事就是在济

南上演的,并在济南生下孩子,虽然1993年济南老火车站被拆了,但是西维亚一直想循着祖父母的足迹见证祖父的设计作品。

几番周折后,徐国卫将济南老火车站的设计图纸复制了105份,请西维亚在每张图上签名,他自己也同时签名。他说:“收藏的过程也是知识积累的过程,自我学习的过程,很多人面对藏品的时候,会犹豫,想的东西太多,想这件作品以后会不会升值,有没有现实的利益,那样收藏就缺乏了乐趣,收藏最重要的是收藏历史,收藏文化。”(胡敬爱)