

“艺术游民”的丝路情结

——记画家吴刚

本报记者 高素娜

甘肃酒泉胡杨林印象(彩墨) 吴刚

吴刚的作品大部分和丝绸之路有关,画面色彩亮丽,颜色以黑、红、绿、金为主,像水墨画,又有点油画的味道。这位常年独自行走在丝绸之路上的画家将自己的画定义为彩墨画,“是把中国传统水墨画和西方油画技法结合起来的产物”。在他的笔下,西北大漠苍凉悠远,空旷得甚至连一根草都看不见,而大山却雄伟险峻,翠绿喜人,瀑布和溪流清澈而曲折。一路的行走,一路的创作,吴刚将漫长丝路截然不同的风情浓缩在一幅幅小小的画纸之上。

吴刚毕业于苏州美专,毕业后在南京一所美术学校教书,上世纪80年代在北海曾有过一段艰辛却幸福的生活。不期,一场烙痛生命的恋情使他怀揣200元钱远走新疆。在那里,他以自愿者的身份参加了联合国教科文

组织发起的“丝绸之路综合考察·对话之路”活动,并深深地被丝路的辉煌和文明吸引着。活动结束后,他萌发了一个想法——走完丝绸之路的全部景点,用画笔来展现丝路的风光。“让我的画笔为丝路文明的发扬和传承做一点事。”吴刚说。

吴刚的丝路写生之旅始于1990年,至今分为三个阶段。他最初的行程是徒步穿越河西走廊,从西安出发,经宁夏,过甘肃,穿越塔克拉玛干大沙漠,一路到达乌鲁木齐,这一走就是3年。

“那时是纯粹的个人行为,挨过饿、受过冻,也遭遇过很多危险。”吴刚介绍,他的大部分生活是住在农家或蒙古包内,一村一村地走,边走边画,没钱了便给农民画肖像,以画换物。曾被两头狼追踪过,也曾三天三夜迷失在北疆魔鬼城,数度与死神擦肩

而过。“这样的生活经历让我找到了真正需要的东西,也从此把艺术创作与生活融合在了一起。”吴刚认为,正是这种与大自然的抗争,使他真正体会到了生命的力量与挣扎,他的作品也才充满了力度与粗犷的个性气息。吴刚说:“我最大的欣慰是在考察中感受到了真实、自然、质朴的东西。行走的时候看到让自己激动的风景,就把宣纸铺在地上,对着大自然现场作画。”这一阶段,吴刚完成了近千幅作品,并于1994年在中国美术馆举办了以“戈壁的太阳”为主题的首次个人画展。

1996年至1999年,吴刚开始了他第二阶段的写生生活,走的是云贵川一带。“我觉得自己更像一个艺术游民,不停地行走,不停地创作。”吴刚这一阶段的生活已不完全徒步,而是固定在不同

景点之中。

2001年后,吴刚的行动得到国家旅游局和各地旅游局的大力支持。这时,他又萌生了新的想法——走完海上丝绸之路和新丝绸之路。他从北海市出发,途经广州、泉州、宁波、扬州、连云港、烟台、威海等城市,进行绘画写生和考察。2006年起,他又开始沿新丝绸之路即陇海线进行绘画写生和考察。

丝绸之路风景秀丽、特色鲜明,沿途的历史名胜和民族风情更给吴刚留下深刻印象。三个阶段他共创作作品上万幅,精品千余幅,拍摄照片上万幅,记录随笔几百篇等。“一路走来,仿佛是在历史长廊中转了一圈。”

吴刚最大的愿望是为丝绸之路的“申遗”做些贡献,他希望能透过自己对艺术的感悟和表达,将丝路沿线的风景,以及西北特定环境下的大漠、荒山等通过自己的彩墨画描绘出来。

甘肃敦煌莫高窟印象(彩墨) 吴刚

20余部艺术图书,深受广大读者的赞赏与肯定。

姚三石还是一位艺术活动家。以艺会友,遍及五洲乃他的平生乐事。他曾担任“欧洲国际东方美术大展”、“建军七十五周年全国书画大展”、“情系西部国际书画大展”等国内外重要展览评委,并成功策划了许多艺术活动。作为民主党派成员和党外干部,他多年来先后为奥运会、亚运会、城运会、希望工程、失学儿童、慈善事业捐款和捐赠图书。他还将价值近2万余元的艺术图书捐给了家乡母校,将多幅作品捐给了四川灾区。

除了他本人勤学聪慧,还在于众多艺术大家给予他莫大的关注与扶持,时时予以厚爱和指教。他常去拜访贺敬之、乔羽、欧阳中石、王学仲、李铎、方成等名家,聆听他们的教诲。祝他百尺竿头,更进一步,取得更大的成绩。

姚三石印象

于志学

山东籍青年书画家姚三石,凭着天赋和聪慧,执著与追求,三十余年如一日,扎根于书画艺苑的土壤中,孜孜探索,勤奋耕耘,成就斐然。

姚三石是一位书画家。他的书法楷书厚重,篆书宛转,隶书古朴,行书圆劲。但以草书为最,笔致飞动。他的绘画清新雅致,气息浓郁,色彩丰富。尤其墨荷酣畅淋漓,意境悠远,风格独具。承古鉴今,厚积薄发,乃他的平生向往,故而取法乎上,受益颇丰。他的书画作品先后在韩国、加拿大、新加坡、日本等国家展出并获奖,为弘扬中华文化做出了积极的贡献。

寻找“状态”

李洋

采花来(国画) 李洋

气,掣连着源,川道弯弯曲曲向远方伸展。真恨白天太短,有画不完的东西,人、牲畜、家禽、石头、树,都很有画头儿,每次下乡都能画上两三本速写。

这几年我的创作里越来越多出现的色彩,应该说是感受造化之功,感受这黄土地给我的视觉

羊走羊路人走畔(国画) 李洋

经验。尤其是陕北农民画,设色之大胆,造型之夸张,想象力之丰富,给我以丰富的启迪,不能不佩服农民画家的智慧。

对陕北的山川、人物、农民画以及民歌的浓厚兴趣在相当长一段时间内主导着我的创作。每次从陕北写生归来都陷入浓浓

的乡情里,久久不能摆脱。心在陕北的山川风情之间,创作的激情不断涌动,画了大量的草图、小稿子,比通常的效率高了几倍。如果说这是一种状态,那么陕北给了我灵感,给了我创作的动力,使我产生了一种无法遏止的创作冲动。

我在研究了多年色彩之后,现在来审视水墨语言给当代画家的启示,对水墨有了新的认识。水墨作为中国画主要的造型手段,有它自身的生命力,并不是抽象地去理解水墨作为传统语境的局限性,而是以现代人的审美特质去发现水墨画新的表现功能。在我的水墨画里边,基本上抽出了纯客观生活情节的描述,转向水墨形式表现的追求,利用长锋毛笔的特点,夸张地运用硬笔表现出像铁线一般的线条。这种坚硬、挺拔的中锋线条有着刀刻的味道,

线沿线之间构成画面大的间架结构,形成了支撑画面的骨骼。以浓、淡、干、湿的宽大笔触形成诸多墨块,穿插在线条之间,利用墨色的韵味造成画面整个大的节奏。有时泼墨,找出大趋势,有时千笔交叉、叠落形成一种肌理,让墨色的干湿变化,笔触运动去形

成水墨语言上的共鸣,让整个画面明亮起来。焦墨与淡墨形成强烈对照,强壮的富有节奏的线条,依靠自身的粗细、快慢、虚实构成画面的主要重色,去和淡墨、肌理形成巨大的对比,共同构筑水墨语言的恢宏气势。将画面上人物、动物和墨及空白以平等的地位去处理绘画空间的关系,放弃自然空间、时间的模仿,追求塑造带有个性化的绘画空间。根据画面的适合原则去安排,有时更多地是刻画玉米、高粱的形象,人物成为背景,这时候自然空间里人物和情节已经淡化和变得不重要,而绘画空间里,作为造型符号各部分物象的和谐和均衡成为主题。在我的作品里,画面的每个部分都有各自的表现力,有各自的功能,没有主次位置,一切从画面的需要出发。画什么并不重要,而怎么画才是重要的。

创作过程中追求纯水墨语言的表达,线与墨、浓与淡、虚与实、粗、重、强、弱、成为构成绘画的主要语言,通过造型手段、笔触得到一种和谐,传达给观众更多的是水墨形式语言的视觉含量,从中欣赏的是水墨自身的魅力,得到水墨之间精神上的享受。这是当代人对现代水墨语言的审美要求——把水墨艺术从社会赋予她的各种附属的目的中解放出来,回归艺术精神的本质,回归水墨艺术的本体。

无论重彩或水墨都应该是这样的方式。

地球的遗书(油画) 王毅

他在探索中国式油画

——记油画家王毅

徐茂权

欣赏王毅的作品,你会被一种雄浑的气魄所感染,更会被画面表达的那种深刻的人文关怀所触动。

在王毅“地球”系列作品前,我们追溯人类生活的起点,那些社会问题活生生地浮现在我们的思绪中。《地球的警告》、《地球的眼泪》是王毅的代表作,画面表达出来的那种张力让人窒息,环境危机的问题让人不寒而栗,任何文字在画面前都显得那么苍白。

王毅作品中的气与势首先来自于他对中国文化的理解。王毅喜欢黑色,他认为黑色是色彩积层之极。在他的作品中,色彩不是从属,他将色彩作为形式由“象”提升到“气”的外在手段,实现了对物象本身的超越。

其次,王毅的每幅作品都能把他的情感宣泄得淋漓尽致。这种情感是画家艺术探索之厚积薄发,是经历了太多苦闷、彷徨、压抑之后的一种淋漓尽致挥洒。此外,王毅不注重作品表达形式的唯美,而是注意作品中的人文关怀和批评现实的精神。

苏弗皮尔曾经对吴冠中说:“艺术有两条路。小路悦人耳目,大路震人心魄。”王毅选择的是后者。对于王毅而言,绘画就是他生活的全部。从具象到表现,从超写实主义再到抽象,不断求新求变,从未停止求索。王毅自幼学习绘画,24岁开始走上职业画家的道路。曾经为一顿饱饭而劳苦,曾经为拥有一间画室而梦想。然而生活的磨难丝毫没有让王毅放弃画笔,相反更让他在艺术探索上加倍努力,不断探索中国式油画。

王毅在绘画的同时不断地梳理着中西方艺术发展的脉络,在这一过程中,既有对前辈大师成功的钦佩,又有对突破前辈、探索新路困惑和苦恼。这“一画和一理”就是30载。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。执着的探索让王毅对绘画语言有了深刻的理解。受中国传统文化的熏陶,结合自己对生活的理解,他把万事不离“气”的理念运用到了艺术上。王毅终于找到了自己的艺术之路。

王毅的作品开始不断得到学

术界的肯定,先后获得“中国杰出文化名人”、“中国文化终身成就奖”等荣誉称号。作品先后入选北京国际美术双年展提名展、“拓展与融合——中国现代油画研究展”、北京市文化创意产业博览会艺术中国全国画展等重要展览,作品先后被中国美术家协会、国内外友人收藏。

在王毅的视角里,中国传统文化无处不在。王毅认为,世界万物皆缘于“气”。精由气托,神源于气,即精气神。神为天,地为精,气为道,亦为自然。人,顺应自然,方可天地人三者合一。

王毅深谙儒家、道家思想,对后来传入中国的佛家思想也有一定研究。他认为道家思想主张的崇尚个性,对艺术创作大有裨益。

王毅潜心研究矿物质、颜料、化学,他认为,西方油画将西方文化元素合理运用,产生了肌理、光影、造型之美。中国油画应是中国派油画。

影响油画面貌的是艺术语言和文化因素,中国艺术家的艺术语言应该有中国文化特征。油画技术传入中国百年,已经初步形成了自己的面貌,但是中国特征还不突出。具体说来,就是画面痕迹所表达的形象趣味、精神气度所指导的画面精神表达,情调、趣味的表达都要有中国特征,这才是真正意义上的中国油画。中国油画的未来发展,必须要按照中国的思维逻辑,必须要释放中国传统文化的底蕴,才能更成熟、更有高度、深度及广度,才能影响世界。

正是由于王毅把对中国传统文化的理解融进了他的思考,其作品具象也好,抽象也罢,画面语言震撼着观者的心灵。

王毅认为,艺术品要高于生活,必须要有良好的精神面貌充实画面,气、势、灵、魂、骨、气要统一在画面中。

谈到艺术上的价值问题,王毅也有他自己的理解。他认为,文化的时代性与传统有机结合才有作品的高度,这样的作品才有创造性及影响力。

对于学习,王毅认为师法自然和师法古人同样重要。我们期待王毅带来更多的油画佳作……

地球的警告(油画) 王毅