

天堂巴厘岛

蔡玉水, 1963年出生于山东省济南市。现为北京画院专职画家、国家一级美术师、北京画院艺术委员会委员、山东省政协联谊书画院副院长、中国美术家协会会员。1995年6月在中国美术馆中央圆厅举办《中华百年祭》蔡玉水画展, 成为新中国建国以来在中央圆厅展示作品最为年轻的艺术家。曾在印度尼西亚、新加坡、比利时、荷兰等多国举办个人展。作品被载入《中国美术大全》、《二十世纪中国美术图典》、《中国美术年鉴》、《中国当代美术1979—1999》、《百年中国画集》等。

一个艺术展览缘何如此吸引人?

本报驻山东记者 常会学 孟娟 齐潇潇

蔡玉水创作作品《母子情深》时期的工作照

梅兰芳——东方精神(组画之五)

心醉与心碎

蔡玉水

聚光灯亮了。舞者翩然起舞, 歌者纵情歌唱, 演员沉浸剧中。

聚光灯暗了。脚尖上的梦, 歌声里的情, 人生如戏, 戏如人生。

灯光的明灭之间, 是表演者和观赏者都一时难以平复的心境。台上的心被揉碎了, 台下的心慢慢沉醉了, 清脆的破碎声溅在每个观者的心里, 最终醉成惊艳的震撼。美, 就自顾自地美着, 光芒遮住了背面的苦痛。

艺术创作就是这样, 一个从“心碎”到“心醉”的过程吧, 而我们今天之所以很难见到令人“心醉”的作品, 大概是因为太多的艺术家都不再愿意付出“心碎”的代价。作品让人心醉的力量来源于艺术家一次又一次撕裂和揉碎着自己的心, 挤出新鲜的血液不断滋养它们的生命。这心碎的血, 比烈酒更能醉人。

如果真的热爱音乐, 即使手指断了不能弹琴, 那最美的旋律也始终会流淌在心里; 真正的舞者, 即使带着锋利的镣铐, 也能将心碎的痛苦化成最美的舞蹈。所以忧伤的莫扎特弹奏出了世间最欢快的音符, 卓别林的喜剧总让人笑到流泪, 笑到心碎。与绘画相伴相知走过了几十年的人生之路, 经历了一场又一场盛大的演

出, 我深深地知道, 每一件光芒四射的艺术作品其实都是艺术家呕心沥血染织而成, 而作品之所以具有催人泪下的力量, 正是因为它凝聚着艺术家的滴滴心血。因此, 最伟大的艺术家都是拓荒者, 他的一生都在进行着不流血的探险。真正能读懂艺术之美的人有多少——那些极致美好背后的无声哀伤? 真正能走进艺术家内心的人又有多少, 那份用心碎换心醉的伤感和决然? 即使一件作品、一个瞬间就足以决定和改变艺术家的一生, 但其本身能够提供给观者的信息, 相对于艺术家自身来说还是少之又少——那些画卷背后鲜为人知的故事, 那些默默敲在肋软骨上的选择和挣扎, 不是向任何人都能倾诉, 也不是任何人都能懂。

但那又能怎样? 只要我曾经全心全意地“心碎”过, 只要你曾经沉浸在美好的“心醉”里。

而当我在明亮的聚光灯下尽心竭力地演出, 请将幕后的安静角落, 留给我为了你的心醉而揉碎了的——我的心。

真正的艺术家是哭着降生到这个世界的, 含着泪告别人生的, 他的一生, 可以一无所有, 但是, 眼眶里始终不能没有爱的眼泪。

2012年6月15日至7月15日, “2012蔡玉水艺术大展”在山东博物馆举行。原定7月8日结束的展览, 应社会各界强烈要求, 又延期一周以飨观众。40000余名参观者, 39000余条观众留言……在普通大众还没有形成习惯自发走进博物馆、美术馆的背景下, 一个普通的艺术展缘何吸引如此多的目光? 是艺术作品的强烈感染力, 还是艺术展别出心裁的形式, 抑或是艺术家的个人魅力? 7月19日, 在“2012蔡玉水艺术大展”刚刚结束之际, 记者在蔡玉水艺术沙龙采访了他。

用深刻的艺术作品感染人

任何优秀的艺术作品, 都是艺术性思想性和观赏性的有机统一, 而思想性是体现艺术家及其作品价值的核心所在。爱, 就是蔡玉水艺术作品的内核。“真正的艺术家是哭着降临到这个世界的, 含着眼泪告别人生的。他的一生, 可以一无所有, 但眼眶里不能没有爱的眼泪。”蔡玉水说。

本次展览着重展现艺术家的艺术特色和作品背后寄托的思想情感, 确立了“人间大爱”这一主题, 把“爱”的旋律贯穿于展览举办的全过程。在近2000平方米的展馆中, 集中展出了艺术家近30年来创作的百余件艺术精品, 其中有重大历史题材的《中华百年祭》组画, 有反映异域风情的《天堂巴厘岛》, 有反映亲情、真爱的《母与子》系列等, 每件作品还以文字的形式配上了作者的创作体验和人生感悟, 让观众从中得到了“爱”的洗礼。

为了深化“爱”的主题, 展览组委会还组织亲子日、听障日、小学生日等活动, 把“爱”的主题进一步分解为“爱像世界那么大”、“让每一个生命绽放”、“让梦想起飞”等不同的内容, 使“爱”这一抽象的概念有了更加具体、深入的表达。此外, 精心设计的大展话题还引发了全社会关于真善美的讨论、艺术创作的探讨及对时代精神的追问。

“与普通观众进行心与心的交流、碰撞对我来说太重要了。我看到很多观众, 甚至是残疾人和儿童都看懂了我的作品。他们留言说, 我的作品最终表达的就是‘爱’, 这让我很震撼。”蔡玉水说。“爱”的主题使艺术家与观众之间有了共同的语言、共同的情感, 产生了心灵的共鸣。

用新颖的展览形式吸引人

纯洁的少女, 摇曳的烛光, 圣歌般的音乐, 动人的视频, 个性化的宣传材料、别致的嘉宾配饰, “2012蔡玉水艺术大展”一开幕, 即给观众留下难以磨灭的印象。很多人惊叹: 原来艺术展览的开幕式还可以这样唯美、震撼。

“于我而言, 整个展览就是我的另一件艺术作品。”蔡玉水说, 时代不同了, 艺术家举办展览如同开大会, 把画一挂就算完事的时代过去了。艺术家的作品, 艺术家在展前展中所有举动都是其艺术思想的继续与延伸, 甚至艺术家本人都是展示给大众的更重要的作品。

利用多种艺术手段和形式, 吸引各界人士共同走进展览, 而不把艺术展办成小圈子人的相互捧场与游戏, 这是“2012蔡玉水艺术大展”办展的初衷。除了新颖独特的开幕式, 画展在陈列方式上大量采用声光电、数字网络等高科技会展技术, 在展厅中设置视频播放, 将艺术家艰辛的创作过程和“吾将上下而求索”的执着精神, 形象地展示给观众, 补充了画面的静态缺失。精心设计布置展厅灯光与空间、作品与形象的搭配, 形成富有魅力的参观节奏, 同时又穿插相应的作品文字解析及艺术家10余篇文章, 与作品相对应, 像一把心灵的钥匙, 让观众能够真正地走进艺术家和他的作品。

此外, 本次展览还同时展出作者的创作工具、有关实物和重要资料, 包括本人和社会各界人士留存的笔记、日记、书信、调查

报告、原始录音、录像以及大量珍贵的少儿时期的写生习作等, 使观众感到艺术家更加亲近、更加富有人文气息。

用真诚的姿态打动人心

“高雅的艺术不能高高在上。再高超的艺术, 再华丽的展览, 如果没有多少人来看, 那也是失败的, 只能算是艺术家的自娱自乐。我90%的作品都是为人民创作的。如果我的艺术展览中人民缺席, 那将是我最大的悲哀。”蔡玉水说。

为了让更多的群众来到展馆, 近距离地感受艺术的魅力, 本次展览并不是被动地等待观众上门参观, 而是通过周密的组织和策划, 积极主动地走近、引导群众。大展组委会列出了推广教育计划, 分别设立了“环卫工人接待日”、“大学生接待日”、“小学生接待日”、“军人接待日”、“残疾人接待日”、“老年人接待日”等针对不同社会群体的接待日, 让每一个群体的人都能参与到展览中来。

济南市民张妍在参观完画展后激动地说: “真善美的作品, 几度感动落泪, 《中华百年祭》作品让我们80后的年轻人重新找回了历史的责任感和对民族的思考。”“我不懂艺术, 但是看了蔡老师的作品, 内心就想掉眼泪, 我不知是什么打动了我, 心灵的冲击使我想要留下来, 融入其中。”一位农民参观者看完画展后写下了朴实的话语。

“艺术只要是真诚的, 任何人都可以看懂。”蔡玉水说。在为期一个月的展览中, 他经常在展馆中与观众面对面交流, 共同探讨艺术话题, 交流心得体会。

一位俯下身来、放下架子的艺术家, 一个真正把观众放在第一位的艺术大展, 让更多的普通民众感受到艺术的魅力与温暖。于是, 观众自发而来, 参观了一次又一次; 于是, 被展览触动心弦的人们, 写下一句句肺腑之言; 于是, 人们记住了这位心怀大爱的艺术家, 这场别样的艺术大展。

等我回来

观众留言

一笔一触皆真情, 置身于您满怀深情营造的艺术世界里, 我深受感动。虽然不懂艺术, 是个门外汉, 但浸润在一件件精美绝伦的艺术作品之中, 依然感到震撼无比! 爱像世界那么大! 您用画笔用真情拥抱这个世界, 这个世界因为您更加充满了爱!

——宁美荣

看过画展后让我的心灵大受震撼的是, 蔡老师可以把爱与美如此完美地结合, 然后淋漓尽致地展现出来。或许每一幅作品都是富有灵性的。他们告诉每个人, 纵然这个世界是悲凉的, 只要有爱和美存在, 我们的生活就会灿烂一片。蔡老师的作品发人深省, 体现出了乐观的生活态度。

——于家瀛

看着您的作品《天堂》, 我的眼泪禁不住落下, 一种对生命宏大的敬畏! 对生活的敬畏! 对地狱和天堂的敬畏! 或许, 美的东西总是让人心痛的, 痛才能孕育美, 痛才能诞生美! 深深感谢您为我们传递的爱与美!

——李霞

记者手记

与蔡玉水的采访定在下午两点半, 济南尚府大饭店蔡玉水艺术沙龙。比约定的时间早到了会儿, 所以在工作人员的安排下翻阅了“2012蔡玉水艺术大展”的相关资料。众多艺术展的图片中, 一张照片吸引了记者的目光: 山东博物馆大厅里, 蔡玉水坐在百余名孩子中间, 抱着一个小女孩, 笑容灿烂, 一脸幸福。这与我对印象中的画家多少有些

不一样, 少了些艺术家的姿态, 多了些人间烟火的味道。

出现在记者面前的蔡玉水, 与照片中并无二致。高高的发线, 鬓角有些斑白, 目光炯炯有神, 笑容很清澈, 让人觉得真实得不能再真实。如同他的作品, 再普遍的大众也能从中读出一份真诚的情感。蔡玉水说, 艺术创作其实很简单, 把真实的情感、真实的爱恋都放进

2012年6月22日, “2012蔡玉水艺术大展”在山东博物馆举办“爱像世界那么大”亲子活动。图为蔡玉水跟孩子们在博物馆大厅合影

周勃 摄

雕塑作品——背影