

用原创艺术风格走向世界

——浅议刘以林作品的艺术灵性

□□ 徐韬酒

当代艺术家刘以林为北京冬奥会试点村——河北省张家口市下花园区武家庄村设计的吉祥物《萌驴》雕塑，入选中国艺术大型展览，将满载厚望，远赴重洋，参加2018年1月10日开幕的第23届美国洛杉矶艺术博览会。

近年来在国际上崭露头角、一鸣惊人的艺术家刘以林，以雕塑、油画、钢笔画同时示人，体现出东方色彩、原创质朴、普世之美的特点，引起国内外艺术界的关注和好评。其中，《萌驴》的设计，充分体现出艺术家的创作理念：用艺术弘扬东方气韵，用原创艺术风格走向世界。

驴是国人熟知、世人皆识之物。取材为驴，确实是匠心独具。驴，首先

是地方的。河北一带，自古就是驴的主要产地，在民众劳动生活中广泛使用，与人们朝夕相处，成为人类的好帮手，以其吃苦耐劳、乐观向上的性格特点，受到人们喜爱。驴是东方的，中国地大物博，东西南北差异巨大，但驴的足迹却遍布全国。驴也是世界的，无论欧美，驴都是人们广泛认知、熟悉的动物。中国有黔驴技穷的成语，有骑驴看唱本——走着瞧的歌后语，有张果老倒骑毛驴的神话传说。西班牙名著《堂·吉珂德》中的侍从桑丘·潘沙，就是骑着毛驴跟随主人去征战、历险而演绎传奇。驴被美国民主党人视为既聪明又勇敢的动物，将驴选作该党的标志。英语谚语中有“宁为驴头，不为马尾”之说。选驴为吉祥物，平行连接起中国与世界，瞬间拉近观者与雕

塑的距离，让人产生一种亲近感、亲切感，喜爱之情油然而生，人们受感染、得触动、被吸引，让吉祥物一目了然、喜庆欢快，吸引眼球、走向世界。

《萌驴》是原创的、颠覆的。一雄一雌，活色生香，憨态可掬，呼之欲出，充分展示了中国民间艺术原生态的传承，是一对举世无双、前无古人的艺术原创。雕塑坚持极简主义，坚持删繁就简，坚持大道至简、大音希声，刘以林抓住驴最本质、最传神的部分加工提炼。具象地看，这是一头驴，但更简化、更概括、更喜庆。抽象地看，它还是一头驴，但更逼真、更传神、更可爱。雕塑体现出中华文化几千年美学的积淀，是对人类社会原始艺术的回归和致敬，是东方新美学理念的升华。作品体现出东方艺术的

《欢欢》
90×54×100厘米 青铜 2015年

《戴帽子的男人》
120×70×50厘米 青铜 2015年

《初始时代》
50×90×118厘米 青铜 2016年

《东风》60×60厘米 布面油画 2015年

《狐狸》60×60×100厘米 青铜 2015年

超越，是对流行于西方世界大型赛事吉祥物卡通化的突破与颠覆。雕塑完全跳出西方吉祥物卡通化的窠臼，没有变形的身躯、突兀的头部、夸张的大眼、惊艳的笑容，而是用静与动的恰当组合、形似与神似的完美平衡、亲近喜人的情绪传递，来吸引人、感召人、打动人。

《萌驴》是拟人的、普世的。雕塑用凝练动感的形态，欲诉还休的神情，营造出一种人本的氛围和气息。视觉上，一对萌驴，像婴儿般纯净、孩童般简单、花儿般可爱，仿佛两个孩童与你对视、交流、嬉戏，让人有种忍不住去怜爱、抚摸、对话的冲动，实现了从吉祥物到人的跨越，达到理想的拟人效果。

艺术家久居山中，亲近自然，洞悉生灵，又潜心佛学，醉心艺术，溯本求源，因此作品中传递出中国哲学“天人合一”的哲理和深厚的中国古典美学文化基因，这东方的哲理与艺术的气息和符号，具有神奇的穿透力和普世

性，构建出一种穿越东西方，超越国别、地域、民族，雅俗共赏的艺术范式。中国传统美学中的意象论认为，意象所呈现的是一个有情感、有意蕴的感性诗意世界，是以“象”为载体，以“意”为主导的即景会心、以形写神的心灵创造。“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”西方哲学家海德格尔认为，关于“美”有一种解读，那就是“美”是从显现的、在场的东西让你体会到背后无限不在场的东西。这与中国意象美学的精髓是相通的，这也解释出刘以林的雕塑为什么世人皆喜。2016年3月在法国巡展时，巴黎文化委员会主席 Carla Arigoni 评价说：“刘以林的作品是开创性的，是革命性的，完全迥别于欧洲传统，提供了崭新的另一系列经验，而且是超越争论的，业内和大众都喜欢。”

《萌驴》是艺术的、时代的。雄驴高昂头颅，耳朵粗大向上耸起，透出自信、健康优美的身躯，作前行状，勾勒出外

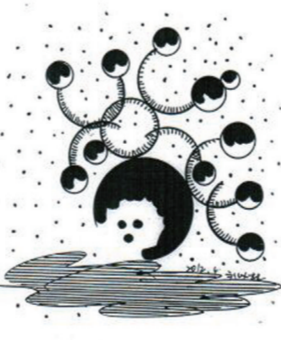
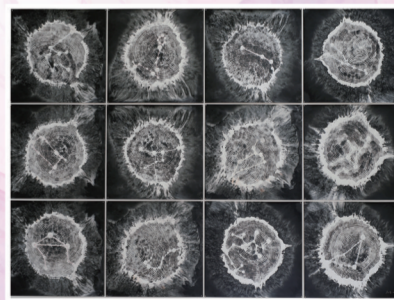
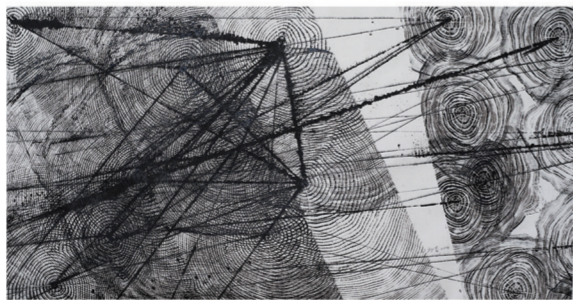
张的动感。雌驴秀美娴静，耳朵灵巧，尾巴秀气，柔美窈窕的身姿，透出女性迷人的优雅。一雄一雌，具唐之雍容、宋之清雅。大红大绿，大俗大雅，雅俗转化，雅俗共赏，表达出中华农耕文明的自然审美情趣，传递出东方艺术源远流长的中和之美、天然之美，实现了从民间艺术到高雅艺术的华丽转身。雕塑色彩亮丽跳跃，前卫大气。既传递出东方文化中的欢乐喜庆色调，又体现出鲜明的时代特征，表达出当代中国大国崛起所释放的一切蒸蒸日上、欣欣向荣和乐观自信。本原的形与大胆的色，东方的神与西方的韵，和谐统一，构成一股由内而外的张力和感染力，升华为一种东方的、超越的、原创的、新颖的艺术精神。

LA ART SHOW
HISTORIC | MODERN | CONTEMPORARY

中国国家展区第四次亮相洛杉矶艺博会

作为文化部主管、中国文化传媒集团的重点海外项目，中国国家展区将第四次在美国洛杉矶艺术博览会 (LA ART SHOW) 亮相。此次展览一如既往地坚持学术性与艺术性并重，打破精英艺术与民间工艺的界别，将推出“东方气韵——刘以林的艺术空间”“墨意檀香——中国文人的诗意栖居”“品味风格——传统工艺的古典与浪漫”“时代镜像——点彩当代艺术”4个展览板块，整合雕塑、绘画、诗意生活空间、当代视觉文化等多种元素，在大洋彼岸营造一场精彩夺目的东方艺术视觉盛宴。

时间：2018年1月10日至14日

地点：美国加利福尼亚州洛杉矶会展中心