

画说改革开放40年

南巡途中

■ 周洋

20世纪80年代末90年代初是一个多事之秋。在世界范围内,苏联解体、东欧剧变,“冷战”结束,综合国力竞争日趋加剧,各种思想文化相互激荡,中国面临的国际环境非常严峻。当时,尽管我国改革开放和社会主义现代化建设已经取得了举世瞩目的成就,但在发展道路上也遇到了许多新的问题。在这个关键时期,邓小平从中国实际出发,站在时代的高度,深刻地总结了十多年来改革开放的经验教训,在一系列重大的理论和实践问题上有了新的突破。1992年,邓小平在南方视察时发表的一系列谈话,推动了经济改革与社会进步,对于我们继续解放思想、深化改革开放、不断开创现代化建设新局面,具有十分重要的现实指导意义。“南方谈话”恰恰用事实表达了邓小平同志对中国特色社会主义的坚定信念。《南巡途中》这件作品就是表现中国改革开放的总设计师——邓小平到南方视察途中在火车上思考的情景。

在《南巡途中》这幅作品里,作者以肖像画的形式展现了邓小平丰富的精神世界和伟人风采。画面中的邓小平左手夹烟,

右手微微握拳,双目透过车窗深情地眺望着窗外的南方大地。桌面上,插满了烟头的烟灰缸、翻阅后折叠着的《深圳特区报》,以及放在报纸上的老花镜和放大镜……这些细节刻画,显现出邓小平对祖国前途命运的的关注和思考。车窗外,一路欣欣向荣的景象则展现出春天和希望。

为了准确地塑造出邓小平的外在形象与内在精神气质,艺术家张祖英查阅了很多资料,包括南巡的新闻图片、邓小平的生平摄影集等,然后根据各方面的素材积累,综合构思创作了这一形象。“我尽量把画面处理得简洁凝练,从而跟其他重大题材创作的大场面拉开一定距离,形成我个人的创作特点。从创作角度来说,过去小平同志的肖像画比较少,所以这次我决定创作一幅表现老年邓小平精神世界的肖像,也是一种愿望吧。”张祖英说。

作为一位热爱生活又敏于观察和思考的艺术家,张祖英充分利用一切时间潜心研究、专心作画,创作出了众多优秀的油画作品。追求艺术创造、不断画出精彩的作品是他的理想。在艺术创作中,张祖英注重油画本体语言研究,从欧洲传

统绘画中吸收营养,以坚实的艺术造型能力与东方情韵相结合,并从具象视觉的经验中提炼出抽象意味来述说某种现代哲理。

对于历史题材的人物画创作,张祖英有着自己独立的艺术观点。他认为很多历史画创作过于追求真实性与表层的刻画,反而失却了历史画本身所必备的历史意义及思想深度。“重大题材的作品不能只是群众场面的堆砌,而要塑造出典型环境下的典型形象。为此,需要我们提高肖像油画的水平,以强烈的感情来感动受众。”这是其长期以来坚持艺术创作的经验总结。他在艺术实践中体悟到,艺术创作不只是写真,重要的是写心,即以心写境、以境为画。因此,在张祖英的一系列历史题材作品中,我们都能透过他塑造的伟人形象,捕捉到当代精神的审美特点。中央美术学院教授闻立鹏曾说:“张祖英的艺术作品,表面好像总是呈现一种典雅秀丽的美感面纱,平实宁静;而仔细品味,却内含着深沉厚重的情感积淀、深刻坚韧的哲理思考,外秀内韧。有如品尝一杯美酒,回味无穷。”



南巡途中(油画) 160×205厘米 2009年 张祖英

翰墨流芳

亚明《争分夺秒》赏析

■ 王浩

亚明(1924—2002)原姓叶,名家炳,号敬植,后改名亚明,安徽合肥人。20世纪中国画坛重要流派“新金陵画派”的重要推动者和组织者。历任江苏省国画院副院长,中国美协江苏分会主席,香港《文汇报》中国画版主编,南京大学艺术研究中心教授等。

20世纪50年代,“建设新中国”成为中国画表现的重要主题之一。1949年蔡若虹首次提出“新国画”一词,它的核心问题是新国画中所需要表现的新兴事物与传统笔墨之间的矛盾,表现人民大众喜庆生活与传统审美意趣追求精神格调之间的矛盾。为了解决这一矛盾,国画家被要求一方面掌握国画本身笔墨技巧,同时另一方面要进行大量的写生与走访,深入生活,从生活中激发对新生活的灵感,带动思想上的变化,以更好地使国画艺术为人民服务。恰逢国家建设的十年,这一时期的国画家们深入建设工地,亲眼目睹翻天覆地的变化,激发了创作的激情和灵感,并用画笔记录下来,亚明创作的《争分夺秒》就是其中一件代表作。

《争分夺秒》创作于1960年,其反映新中国建设风貌是当时中国画表现的重要主题。

“近景、中景、远景”式构图

《争分夺秒》表现的是夜间从事工业生产建设的一个瞬间,在整体上采取了传统的“近景、中景、远景”式构图,以左右两个巨大的生产平台为主体,占据画面前景部分。画面后方的塔吊的塔身与动臂形成高低错落、疏密有致的垂直线,间或点点灯火,与近景形成对比,打破了巨大的黑色色块的沉闷,形成了画面独特的节奏感与视觉冲击力。

工业建设的表现手法

在当时,如何以中国画笔墨表现现代化机械生产的问题困扰着每一个国画家。亚明为了解决这一问题,前往各大钢铁厂体验生活,并画了大量速写。他借用山水画的创作方法,将巨大的机械当作山石来勾勒面貌,用笔考究,虚实结合。在宣纸上用类似

泼墨的办法刻画出大型机械的厚重感,不失中国画的特殊韵味。

留白技法与光影调配

采用留白的手法处理机器产生的烟雾,这是中国画表现云雾的特殊方式。亚明成功地运用在这里,十分协调,毫不突兀。画面表现了工人们挑灯夜战的紧张场景,以夜色、机器的黑色和由灯光带来的棕黄色为主调,积墨与渲染相结合,别开生面。在远景的表现上,朦胧的夜色下成片的吊车高低错落,在视觉上有很强的冲击力。

在创作这幅工业题材的国画作品时,亚明先通过速写琢磨构图,再用干枯的笔勾勒机械轮廓和工人形象。勾完线之后,再根据画面和主题所需的虚实变化染一两遍墨,墨干后再敷色,不断调整从而使画面协调,生动描绘出工人奋战拼搏的紧张而热烈的场面。

可以说,亚明的《争分夺秒》是对如何用中国话语言表现现代工业建设的一个很好的回答,是有效融汇中西绘画、创造新中国画的优秀作品。



争分夺秒(国画) 76×58厘米 1960年 亚明

于承佑的大荒情结

■ 齐凤阁

北大荒丰饶神奇的黑土地孕育了一个在中国当代版画史上占有重要地位且享誉中外的北大荒版画。几代版画家随画派一起成名成长,其中,于承佑也由30余年前北大荒版画家群中的一位小知青,成长为黑龙江版画的领军人物。

于承佑从1969年初中毕业便投身于北大荒垦区的怀抱,经历了18年北大荒风雨的洗礼。上世纪70年代知青美术的历练,奠定了他较为扎实的绘画基础,80年代初郝伯义在佳木斯农垦总局主持的版画创作班使他正式踏上版画之路。于承佑的成功,无疑得力于北大荒乃至黑龙江利于版画家成长的得天独厚的环境,而就主体而言,则源于他的聪慧、执着和努力。其实,和那些接受过良好的美术教育的画家不同,他都不是在美术学院中实现的。与北大荒第一代版画家一样,生活是他们的课堂,他离开北大荒之后,每年都要下基层深入生活、收集创作素材,几乎走遍了黑龙江的每一块土地,把自己融入了北大荒的大自然与现实生活之中,这正是他能源源不断推出作品,实现自我超越的动因所在。

于承佑进入版画创作领域之时,正是北大荒版画寻求突破之际。20世纪80年代,随着改革开放,艺术界观念更新,新潮涌动,群体迭起。以郝伯义为首的垦区版画家从发展战略考虑,从传统的油印重套技法毅然决然转向水印,向北大荒版画未曾开垦的领地进军,从而为北大荒版画的

艺术形式与表现方法开拓出一条新

路,刷新了北大荒版画的面貌,人们称其为“新北大荒版画”。在这批版画中,于承佑荣获第六届全国美术作品展览银奖的《小屯之夜》令人瞩目,且为北大荒版画赢得了声誉。这件作品与他1983年创作的水印版画《话致富》《丰收的喜悦》都是表现改革开放后家乡的变化,后者描绘的是富裕起来的垦区人们的物质生活,而《小屯之夜》则表现的是垦区农村的文化生活。画面的蓝灰色调与橘黄色块相映衬,积雪的屋顶、闪烁的灯光、电视天线的穿插、袅袅升起的炊烟与院子里来文化室活动的人群,使画面静中有动,朴茂中透着幽雅,并有几分童话般的意趣及塞外诗情。与北大荒第一代版画家开拓期那种强烈、雄阔、充满阳刚之气的版画拉开了距离。这种差异不但在于由油印重套向水印套色的形式转换,根本在于创作主体艺术观念与审美趣味的变化,说到底不同经历与环境的变迁使然。

上世纪90年代,于承佑迎来了版画创作的高峰期。不仅数量可观,而且艺术品位提升,几件大展中的获奖作品,标高了他在北大荒版画中的地位。其中在两届全国版画展中获银奖的《紫》《大雪·穿过靠山屯的国道》是他此时期最具代表性的作品。两幅版画的题材、手法接近,均以精谨细密的刀触雕刻出北大荒的苍凉、辽阔、静谧与沉浑,流动的细线轻松勾画出东北山乡特有的地貌结构,散落其间的植被、独具匠心的灰调处理,使画面简括中显出繁复,和谐中蕴含变化,平和中彰显格调。正如晁楣先生评价的那样:“景观大而不空,刻工

细而不弱,色调沉稳而不板滞。”在众多表现北大荒的风景版画中别具一格。如果说以上作品表现的是他对故乡的一片深情,那么《思归》《书》《念秋》《和》等一些以书法为背景的作品则隐现着他对传统文化的眷恋,也预示着其创作题材的拓展。其中《思归》以精巧的构思与古雅的意境取胜,获第八届全国美术作品展览优秀奖。

新世纪以来,于承佑的创作仍保持着旺盛的势头,尤其近几年每年都有十几件版画问世,且幅面增大,有的接近两米,显示出这位成熟画家对大画面的把控能力。其中“清平乐系列”几度获奖,而更具视觉张力的是一批以现代化交通工具与农机具为刻画对象的作品和众多雪景题材的大版画。照相写实主义手法的运用,使大器械的结构、质地、颜色,包括微观细部均得到惟妙惟肖的再现,这是对水印版技法语言表现力极限的挑战。而“凝雪系列”与“乡雪系列”较之他以往的北大荒题材风景版画则由繁入简,更洗练、更概括,淡化人文风俗气息而强化雪中北国乡村大自然的恬静、纯洁,赋予画面优雅诱人的艺术魅力。这些画作令人感到,于承佑虽年过花甲正迈向古稀,但创作盛期尚未终结。近半个世纪的艺术积累,北大荒艰苦的人生磨砺,都市生活眼界的开阔,文化修养的提升,以及康健的身体、平和的心态和充裕的时间,使他具备了艺术创作再上台阶、再攀高峰的潜质与可能。

(作者系版画史论家,《中国版画》杂志主编,题目为编者所加。)



小屯之夜(版画) 45×35厘米 1984年 于承佑