

非如此不可? 非如此不可

——浅析《忙·茫》的创作过程与心得

孙伟杰

新疆艺术学院 新疆乌鲁木齐 830049

[摘要]中国传统绘画经过数千年的发展,形成了中国特有的文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念的完整的艺术体系,是其特有的绘画艺术语言。当代油画深受其影响也是不可避免且是一种必然的趋势,赋予油画这种外来艺术以更为鲜明的民族特色。本文就作品《忙·茫》的创作过程来谈谈水墨语言与当代油画非如此不可的彼此影响。

[关键词]水墨;当代油画;形式美

1 非如此不可

艺术作品的创作,是一个循序渐进的过程,是一种精神活动和生产制作的过程,在创作初期的选材构思,到物化传达,都是艺术创作主体的审美意识的体现。艺术来源于生活,是社会生活的反映。关于创作题材的选择,起初,想法很多,但都是眼中之竹,胸中之竹,这时候你要把眼中之竹,胸中之竹物化为手中之竹,即将你所选的主题,所挑题材,心中所想,变为视觉呈现。最开始想法铺天盖地,但最终确定下来的,确是受传统水墨的影响。中国水墨讲究意境,何不将这种水墨意境带入油画作品中,在翻阅了资料,发现水墨与油画的结合多为形式上的,形式与内容的结合,艺术作品的内容与形式是对立统一、相互包容,他们是不可分割的有机整体。在艺术创作中,形式美是美的一种表现形态,它与美术作品的意义,内部结构和外部形式即艺术语言都有关系。中国传统绘画与当代油画的结合在我的作品中体现的是内容与形式的结合,意境与形式的结合。自明末清初油画传入中国以来,这种结合影响趋势就已经潜移默化了。水墨画自一千多年的发展,便确定了以单色为中心的完整的艺术世界,似与不似是水墨画的气韵,气韵之美是当代油画家的普遍追求,并从中国画中汲取审美智慧,他们的审美情趣直接影响着中国油画的“笔墨情趣”,早期的中西融合讲求的是意象油画。例如林风眠,沈行工等。吴冠中,他的油画中带有浓郁的中国情调,意境表达。之前确定了题材主题,却没有想好用什么样的形式,当看到毛焰的作品的时候,便想到了浅绛山水的用色,中国水墨的意境、没骨。这为我后期毕业作品提供了很大帮助。中国式油画的存在,就是借着这种影响而存在的,在油画这种外来艺术的影响之下,汲取中国水墨的文化素养、审美情趣、思维意识、哲学观念,赋予油画这种外来艺术以全新的独特的民族特色。

《忙·茫》是使用油画材料与借鉴浅绛山水用色相结合的油画作品,通过水墨与油画褐色调子的结合,来体现虚无的意境,虽为三张却是一幅作品,采用此构图,使画面更为灵活。

2 “眼中之竹”

当今的中国油画因为人们审美情趣的不同,思维方式的不同,又或者是哲学观念、文化素养的不一样,出现了多种多样的内容形式,油画在15世纪前就以蛋彩画的形式出现在欧洲,后来经过尼德兰画家扬·凡·埃克对绘画材料加以改良后发扬光大,扬·凡·埃克后来也被世人誉为“油画之父”,正是因为他对油画技巧的纵深发张做出的贡献。自十五世纪开始至今,油画已经发展为一个完整的艺术体系,当代中国油画所寻找的突破点就是水墨与油画语言的结合,这是一条中西融合的尝试性的出路。自明朝万历七年(1579),意大利的传教士罗明坚首次将西方的油画艺术带入中国内地,油画作为外来艺术在中国的土地上生根发芽开花,而中国本土水墨画对油画的影响不可忽视。中西融合的形式我认为大体分为四种:一是题材方面,如徐悲鸿的历史人物画;二是绘画语言,如林风眠;三是形式,这是中西融合的尝试性出路。起初,《忙·茫》在选材上也经

过了无数次的推翻再建立,找过很多的素材,始终找不到有趣味且让人眼前一亮的题材,然后我想,何不自己拍一组照片当作素材呢,于是四人一狗的这组照片出现了,每个人在自己的空间里各司其职,又相互关联,模特也拍了无数组,找了无数模特,最后确定了一男两女,长得都比较有特点,左侧男生放松的站姿,低头迷茫的望向右下方,中间的女生仰头侧斜,右侧的女生侧脸沉思,三张画可以通过三个人的眼神关系联系起来,成为一个稳定的三角形。这是通过自己的审美情趣,思维方式所设定的“眼中之竹”。

3 “胸中之竹”

中国油画的发展深受中国本土水墨画的影响,这种非如此不可的趋势同样影响了我,当我看到当代油画家们不管是内容上的选择,形式上的确定,还是素材,材料,甚至到用笔,这让我想到了“书画同源”,中国传统水墨讲求的就是“写画”,这种影响也潜移默化的进入到当代油画当中,吴冠中的写意风景油画,林风眠的油画人物,无不受到中国传统水墨的影响。当我看到毛焰的作品的时候,我确定了《忙·茫》的形式感,我认为毛焰就些许的借鉴了中国传统水墨的意境、形式感,当然,其中也是有古典主义褐色调子的影子,我甚至看到了席勒的影子,人体的变形、夸张,都恰到好处。当然,我基础自然是无法恰到好处的变形,所以只能在形式感上多下功夫,古典主义油画的褐色调子,中国浅绛山水的褐色调子微着俏色,都是我这张作品想要努力表现的,还有意境的表现,都能更好的帮助我突出主题。在作画的过程中,主题我可能都忽略了,我把精力全部投入到色彩的表现,形式感的表现。

4 “手中之竹”

毛焰老师的作品,对《忙·茫》的影响深刻,他崇尚古典主义的褐色调子,我却把焦点放在了他的水墨意境,我想把这种水墨意境带入《忙·茫》中,我在借鉴他的创作思路的同时也想极力的把握住个人的绘画语言。每个人的文化背景、文化素养、审美情趣和思维方式都不同,这就在人们看同一画作时候产生不同的审美,对不同的人产生不同的审美,至少,我们都是奔着发现美这个目标而前进的,为着自己的审美理想而创作的,《忙·茫》就是在这种状况下进行创作的,我总是想让自己的作品受传统水墨的影响,不仅在意境上,同时也在技术上,画的很薄,我借用了浅绛山水的褐色调子微施俏色,借鉴了古典油画的褐色调子,创作后期,我遇到创作的瓶颈是背景的处理问题,迫使我再去翻阅资料,来寻找解决方法,只是急不得,循序渐进。

【参考文献】

- [1] 邓福星. 美术概论[M]. 上海: 上海人名美术出版社, 2009.
- [2] 彭吉象. 艺术学概论(第三版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
- [3] 宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 1981.
- [4] 李泽厚. 美的历程[M]. 生活、读书、新知三联书店, 1981.