

《罗丹艺术论》之我的艺术所思

◆ 耿 慧

(南京师范大学 江苏省南京市 210046)

摘要:《罗丹艺术论》是一本值得每个艺术生反复阅读思考的好书。作者在囑词部分的艺术主张为学习者学习和辨别艺术真善美提供了方向,也使我对自己所学专业有了一定的认知。

关键词:艺术之真;艺术之美

《罗丹艺术论》是一本不管自己学习到哪种程度,都值得反复阅读思考的好书。在本书开头“罗丹一生,热爱艺术,垂暮之年,犹以忠诚恳切之言作此囑词,为一般青年艺术家作一详明之指导。”使读者深刻感受到一生热爱艺术的罗丹不是高不可攀的大师,而是一位愿将自己一生艺术经验分享给后世愿意从事艺术的青年人们的亲切智者,从而在进行下面的阅读之时,读者们往往会认真地阅读、反复地思考。

一、重视和处理艺术与自然的关系

罗丹主张艺术工作者要虔诚地爱我们的大师前辈,我想这应该是贯穿我们学习生涯始终的。中国画尤其注重“尊师重道”,在传统的国画学习传承与发展中,师徒相授是主要方式之一。罗丹的囑词中提到的“要会辨别永垂不朽的宝藏:即对自然的挚爱与人格的忠诚”一般,艺术家如何处理与自然的关系,如何爱自然是很重要的,在中外艺术史中许多的艺术大师们都提倡关注甚至崇拜自然,忠于自己的感觉。大师们关于这一点的不谋而合,使我重视起崇拜自然这一点,想来它肯定是学习艺术中很重要的,尽管我现在能够理解这一点,但是要如何做到,我觉得是这真的很难。每学期我们都会随同老师外出写生,老师在自然中教会我们如何欣赏美、找寻美,不得不说我们的审美视野在被慢慢开阔。写生中如何观察美、如何取舍美于我而言是一大难点。我有时候太过于信任自己的眼睛,“照抄”自己所看到的,写生的对象长成什么样就在速写本上画成什么样,不会构图,不会选择,最后导致一幅画画出来没有美感。在那样的情况下我很是纠结纳闷,不是说要奉自然为我们唯一的女神吗?那么如何在我们眼前的写生对象里选取美呢?到底什么样的才是美呢?如果将自己看到的东西再重新组合构图画出来,那还是写生吗?还是自然里的“真”吗?这些疑惑由于我当时自己能力的局限,不知道如何表达,所以并没有提出来,只是想着在学习和写生中慢慢消化,希望自己在多阅读和画画中得到提升再逐渐解决。不过,每天写生完老师的评画和引导,使得我在慢慢进步,明显可以感觉到自己审美有所提高,尽管依旧不知道究竟怎么画出美感,但至少能够看出来什么是美。写生过程中遇到的问题,使我不断怀疑自己,慢慢变得急躁。明明知道画画是一件急不得的事,我应该平静自己,耐性地专注于打基础。但是每当自己练基础时,脑子里经常迸发出一些关于画画创作的所谓的“灵感”,然后会开始构思画面,画出小稿,一旦开始起稿画时就开始遇到各种问题,一开始出现灵感想要迫切画画的心慢慢被磨没了,越画越没感觉,又开始急躁,感觉自己的基础太差,再重新练基础,这样周而复始,自己一直在原地画圆,进步颇慢。当学习到《罗丹艺术论》囑词中提到的“要有耐性啊!不要向往什么‘灵感’(inspiration),它是不存在的。艺者的德行只是智慧、专注、真诚、意志。如诚实的工人一般,努力你的工作罢。”我如醍醐灌顶,一直以来在学习画画中遇到的不得进步的棘手问题瞬间找到了答案,原因竟然是自己太过于依赖自己所谓的“灵感”,基础不扎实,却总是想进行有自己风格的创作,想的太多却没有能力做到,这些都是我的目前问题,想来实在惭愧,本该本科就解决的问题,却在读研期间才发现,如今只有踏实地画画,希望自己勤能补拙吧。

二、艺术之路没有捷径

《罗丹艺术论》囑词中还有一个观点是我感触颇深:“可叹今日的人们,教工人憎恶工作、怠工、滥造,这是工人们的不幸。要世界幸福,只有教人人有艺者心魂,就是人人爱好他自己的工作。”现在的社会急速发展,生活富足的人们也开始将目光放在了艺术品收藏上,这也使得艺术界逐渐活跃了起来,显然,这是

各有利弊的。艺术界繁荣发展的同时,也变得稍显浮躁。这些年,社会上多了不少以参加展览或获奖为目的的、带有速成意味的研修班,全天集中课程,专家上课指导,让学员在数月的时间里拥有能够创作出参展并获奖的创作的能力。像传统绘画从临摹到写生再到创作的学习过程是不可能实现的,原因不外乎是时间花费代价太大、耗费成本太高,许多想要功成名就的艺术工作者想要短时间内成名,干脆就走起了这样的“捷径”。甚至有些人,干脆干起了模仿的行为。这也不难理解,那些功成名就的画家都有自己的艺术理解 and 艺术语言,他们的作品特点分明,深受大众的喜爱,这样一来,有些急功近利的人为了自己的名利,就将目光投在了某些展览评委的身上,将自己的作品风格向这些评委上靠拢,如此一来,自己的作品必定会受到部分评委的青睐,自然也是可以入选展览甚至是获奖。如此多次反复,我看过的某些展览上真的会出现题材类似、风格类似、绘画语言类似、甚至构图色彩类似的创作。诚如杨晓阳先生发出的呼声:“目前铺天盖地的各种展览,看起来一片繁荣景象,其实大量的作品是重复的,甚至是抄袭的”。作为学习绘画的学生,这样的情况真的感到震惊。坦白说我至今不知道自己以后的路,考研是因为喜欢画国画,想要继续深造,但自己确实也明白自己的能力,也没有恒心要做一名艺术家,在能继续学习的时间里想要抓紧机会好好学习。

三、思考自己的艺术学习之路

看这本书时,觉得这真的是本难得的好书,不管书中提到的“虔诚地爱你们的前辈大师”,还是“奉自然为你唯一的女神”,亦或者是“在艺者的眼中,一切都是美的”等等观点,都会引发我的深思:我,在学习或者画画的过程中,有没有注意或是做到这些?我是否做到有耐性和奋发努力?是否能像罗丹说的那样“透入外形,发现一切众生万物之品质,触到内在的‘真’”?答案是否定的,同时我也深刻意识到自己学习的浅显,无论是写生或者创作时,我都缺少深入的观察和思考,以至于自己都觉得画的没有美感,这也是我之后需要解决的,也希望自己能够做一名“美”的使者。

参考文献:

- [1][法]罗丹.罗丹艺术论[M].傅雷译.天津:天津社会科学院出版作者社,2006.
- [2]中国社科院语言研究所词典编辑室.现代

作者简介:耿慧,女,硕士,南京师范大学,研究方向:中国画。

