

关于绘画创作本质的探讨

自己,这样就产生了矿区素描。线条是那样粗重,实在拙笨,但恰到好处。阿尔的明丽日光、太阳的儿子向日葵金灿灿的花盘使凡·高发疯,纯纯的土黄、中黄、柠黄直接上到画面上,纯色勾出的线条是狂热激情的喷发,至今我们还被那瓶金黄灿烂的向日葵激动着!凡·高的个性语言就在他独有个性气质与自己情感撞击的生活环境中形成了。被誉为草原画派旗手的妥木斯先生,他果敢敏锐的个性气质加之塞北骏马秋风的成长环境,造就了他粗犷秀逸的绘画新语言,刀、笔如写如舞的语言,粗犷大写意中又有精神的气功态的书法运笔,加之对草原生活的独到理解,把个人的感情表达得淋漓尽致。而有着相同敏锐个性的江南画家吴冠中如痴如醉地以点、线、面的独有个性语言表达着对白壁黑瓦的水乡的热恋之情。同样是以中国画写意改良了油画而成功的两位画家,塞外与江南的气质在个性语言上达到非常完善的体现。

其次,独特的气质直接对应独有的情感世界,个性的情感丰富强化了作者的气质,更完善了个性的艺术语言。厄瓜多尔画家瓜亚萨明被誉为活着的毕加索,他出生平民,又有黑人血统,深知下层人民的疾苦,当发生饥荒时,他毅然放弃那些世俗观念,跑到难民区为饥民和饿死的人画了千余幅素描,那种对人性反冲力量和他对下层人民的同情和对人性控诉的情感难以遏制,倾泄于画布那极抢眼的气质形成了《贫困》系列组画,这鲜明的个人情感使得他的个性语言更加让人震撼!八大山人是我国著名的花鸟画家,他是前明帝室之胄,对明朝怀有无限眷恋,对满清王朝有着骨子里的反感,因此,形成了他避世孤傲、蔑视清廷的个性气质。他画的水鸟或仙鹤眼睛都向上翻着,甚至他的怪石也如同人一样露出蔑视之态,这独特的个性语言符号让人过目不忘。当人们看到八大山人的画时,不必看署名,便一目了然。

深厚的文化积淀及个性素养为画家个人艺术气质的丰满提供了良好的营养,对一个画家绘画语言的形成为有着心源的影响。齐白石具有典型的中国传统文化积淀,因而他最懂得中国艺术的天趣美、中和之美的美学原理。他提出了似与不似之间的美学思想,并形成其大巧若拙、虚实相生、无意为佳的个性绘画语言。朝戈是当代中国著名的青年油画家,他有一双审定历史般的利眼,在那硬硬的地平线前总有一个莫名的如历史老人看待周围世界的眼睛,而且传达着一种因敏感感知周围事物而怪异的画外张力,画面怪诞而有历史感。这是因为他出生于一个历史教授的家庭。那种对当下环境审视的独特视角便形成了以硬线归纳分界形体而形成对象在力求转动的外部结构中寻找他的位置的神秘

的历史感。这种审视的历史感形成了他的个性气质——哲思、敏锐。在他的肖像或风景作品中我们可以带上他的这双利眼重新认识我们曾经熟悉的周围世界。看似平常写实却饱含爆发力的硬线成为其不俗的特有的绘画语言。

由此可见,在绘画艺术创作中,对于一个画家,有什么样的个性气质就会有什么样的个性绘画语言。

二、把情感与智慧凝固于画布上

油画创作是画家个人思想情感付诸于画面的艺术表现过程。就其创作本质讲,是要将作者的艺术语言及其创作理念、思想情感凝固于画布的一种艺术劳动。

“真情实感”是艺术作品感染人的关键所在,油画创作也不例外。这里的真情实感是指不忸怩作态,而是自然生发的作者的创作冲动。这种人类自然流露的情结的物化,自然有类共有的亲和感和深切的感人之处。因此,绘画的创作不必在点子上下工夫,而是自然生成的一种文化的物化感人的东西,作品的魅力也在于此。当代享誉世界的绘画大师赵无极,大象无形的艺术创作理念虽是抽象语系却仍然以其独具的魅力倾倒世人。他的作品不装腔作势,而是把东方人对自然、人文观念的感受个性化的真实写照。在他的作品中,看不到我们通常意义上的表现了“什么意思”?画的是“什么东西”,画面最大的特点是无确定性,但仍能打动人心,是发自内心的对自然宇宙、人文形态的真实感受,同样能够打动人,而且有让人回味无穷的境界。德国现代画家基夫所创作的很多看起来抽象的巨幅油画作品,用不着画外的解释,就会让人的思绪回到二战给人带来的阴影中,这是人类情感的反省之作,它负载着太多的悲痛与反思。在其作品中运用了很多战争遗留下来的残片,如鹰折断的翅膀、战争炮灰中捡到的什物残片,将这些实物直接贴于画面,让人在凝固的画面时空中反省审视人类行为的对与错,是扩大意义上真情实感。毕加索在血淋淋的国内战争时期,挥汗创作的鸿篇巨制《格尔尼卡》,虽然运用了立体分析的手法,但那对战争的控诉,那如西班牙凶残牛头对生灵蹂躏、践踏,人民在哀号的表现,让每个欣赏者都被拉回到那个时空中,把他对和平的热爱和对内乱者的控诉之情凝固于画布之上,至今都让人为之感动。中国当代著名画家吴冠中先生的江南水乡作品,把我们从事情感物化的画布上带到了秀逸迷人的江南水乡,那鲜明的白墙黑瓦和水中的红鱼、小舟让人自然联想到“江南好,风景旧曾谙”的优美自然风光,这源于作者对家乡的热爱之情。这种“低头思故乡”之情结与“举头望明月”之思绪,在他举头握画笔之时的强烈思乡、恋乡、爱乡之情感宣泄于画布上,所创作出别具

一格的作品使多少人为其作品放大瞳孔!真情感于人,真情出于人,人所共知,人所共有,这才是绘画作品真正打动人类灵魂之所在。

每个人都有过自己对自然对周围世界的观察感动,甚至激动之情,但如果没有物化的形态,就不会为人所知。而作为艺术家的创作,特别是画家,如把这种情结加以智慧的思想,找到个性语言化的独特手法,将这种感情物化(为作品),凝固于画布上,我们看到那饱含画家个人智慧的优秀作品,从中可以感知到作者深厚的文化修养和哲思的理念,更重要的是画家的个性化的智慧的结晶——个性艺术语言的魅力。赵无极抽象的语言中,让人可以在放浪形骸之外,仰观宇宙之大,俯冲品类之盛,游目骋怀,所以极视听之娱,更有“齐彭殇为妄作,终期于尽”的个人哲思领悟。抽象语言的未明性、形象的无确定性,是作者智慧的结果,他有种种精妙绝伦、大胆恣肆的收与放的制作魅

智慧凝固于画布的过程。

三、唱自己的腔

在中国戏曲中有生、旦、净、丑各种行当。每行中又有各自的唱腔,单旦角就有梅、荀、程、尚等派唱腔。绘画也是这样,要唱自己的腔。要成就自己的腔不是那么容易的,怎么练得一身好功夫,自成一派是每个画家面对的课题。

继承传统,找到源头,不断积累,练好基本功,这“功”更重要的是画外功;同时要博采众长,汲取所有积极元素。“问渠那得清如许,为有源头活水来”;只有找到活的源流,才能涌出清如许的甘泉,才能找到自己唱出自己之腔的根基。正如杨鲁安先生的诗句:“渠成水到溯先河,不效俗流逐逝波。”

唱自己的腔,就要有创新创造。发现偶然,创造无极限的可能性,这是我创作“油水分离法”草原雪景的指导思想。笔者在油画创作中,经常有意观察一些不同材料混合或

晨雪 60cm × 50cm

力,让人流连忘返。使原本平面的画布因凝结了作者的智慧和人格魅力,让人从中感悟到人类文明的智慧成果。而基夫能把战争残片直接贴于画布上,让人的思绪回到那可怖的岁月,更把法西斯象征物鹰的翅膀直接贴置于巨幅描写战争废墟的画布上,是个人胆识智慧的物化作品。聪明使然,智慧使然!找到表达自己真实情感体验的艺术表现形式是艺术创作的主课,艺术创作的本质亦在于此。没有智慧的绘画作品,只能是平淡的,平庸的,而给人以高级享受的有价值的作品是作者智慧与情感的结晶。

画家是结合自我的情感取向,开动自己的智慧头脑创造自己的艺术新语言的。林风眠是中国当代著名的绘画大师,他对中国画中特有的墨线非常感兴趣,同时又痴迷于西洋油画凡·高的如流淌式的狂热色彩表现,巧妙地将二者结合起来,加之中国传统的戏剧、壁画、舞蹈等的造型特色绘画载体,创造了中西合璧的独一无二的绘画新风格,新语言,这不是智慧的物化吗?

吴冠中的智慧在于他能学贯中西,用他的话讲是通过“东寻西找”,使东方的绘画与西方的绘画联姻,从而形成其中国写意式的用笔;黑、白、灰的墨色对比;西洋透明艳丽水彩加之点线面的画面分割构成的新体绘画个性语汇,让人痴迷于他的作品,同时敬佩他的智慧的嫁接联姻。特别是他近期的作品,已经彻底摆脱了具象的形,简化为点与线的、色与彩的舞蹈,这是极智慧的创造。这也就是艺术创作本质所在,即把自己的真情感与独有的智慧相融合,而成就了他的艺术,也即把作者情感与智慧凝固于画布上,去感染人,让人在赏心悦目中进一步欣赏作者智慧的哲思与创造。

现代绘画大师霍克尼利用现代工业产品胶带,粘帖于画布上,然后进行制作,待需要时将其撕掉,露出底色,智慧地创造了具有时代特点的新艺术语言,让人感慨。毕加索则以自己独特的智慧,把三维的绘画空间打散,创立四维、多维的立体分解式绘画新样式,让世人为之震惊。如前所述的《格尔尼卡》,还有他的立体主义成名作《亚威农少女》。而妥木斯先生成功地吸收了版画、拓片、壁画的语言特点,以及画刀的肌理效果创造出独具特色的妥木斯绘画新语言,并且结合他的气功态的书法运笔,使画面极尽淋漓尽致之功。他的情感集中于草原的风情,以蒙古女人与马为近期创作题材,是情感与智慧完美结合的创造。

作为绘画创作语言,其含义很多,各家有着不同的表现方式。但我认为其创作语言最本质的特征是把作者对事物的情感与

者覆盖拼接后产生的意外效果。意外者,不意外,全在有意捕捉的法眼中。偶然的效果图加上有了“源泉”的长期积淀,慧心慧眼自然通情通理。天然的偶然效果流淌出了必然的心绪感受、生命体验,艺术的效果自然升华为智慧的光芒,他将普照大地,启发人们的心智、灵魂,自此我们还愁唱不出自己的调调来?!必然的积累是必要的准备,偶然的发现是获取智慧的大道,是谓“道可道,非常道,名可名,非常名……玄之又玄,众妙之门。”“玄”者自然不可轻易获得,“妙”者更是“踏破铁鞋”的事情;然法眼道心会在不经意的瞬间,司空见惯的偶发中抓住一脉神缘得法理,发现无限可能创造奇迹的机会,成为现实、永恒——成就自我的腔调。我在不断的探索中,不断地失败,如履薄冰地探寻着每一种新材料与传统材料表达自我心灵感受和内心体验时的“不同”——效果散开——是心灵的震颤——找到啦!我把矿物材料、各种传统油彩和水性材料的不同的层面、不同的先后顺序、不同的温湿度进行方向性引导,发现他们太智慧啦!发挥了“每位”的先天优势,在顺势的引导中使其各就各位,都得到充分发挥,而又统一于整体画面,奇迹出现啦:我的心扉为他们打开,并不断延展,去开启更多人的心灵:他们感受了我身体感受的“冷气”与“寒意”(指我以油水分离法创作的“草原雪景”)。正如贾方舟先生谈我的草原雪景:准确地表达了自己的身心体验。

好的唱腔如陈酿,不断地提高,不断地呵护她,让她窖出味道,窖出板眼。新的唱腔往往因实践过程的短暂而缺乏稳定性,要在不断的反反复复的实践、求证、总结中去完善、丰富、提高。稳定的东西是没有挑战性的,也是不给劲的。因此,创新、创造是每种艺术乃至行当的追求目标。

好的唱腔还要字正腔圆,才会有精准的表现,绘画作品的表现更要有精准的语言功底。绘画语言的新颖鲜明无疑是一大课题,是“曲不离口,拳不离手”的事情,但更为重要的是炼心炼性,“情随事迁,感慨而悲者矣!”要出于情感,绘画的语言、技法、腔调才有实际意义,否则就成为华丽辞藻的堆砌,何谈精准的唱腔?

石涛的“一画之法,乃贯众法”,这“一画之法”之“一”被吴冠中先生解释为“情感”;他又提出“怎一个情字了得?!我以为妥当之至!只有真情的感动人的“腔”,艺术语言才能发挥她的威力,才有震撼心灵的魅力。因此唱腔新人唱出一个新的自我,才能展现新唱腔引人入胜的神奇之处。

唱自己的腔,用自己的感情表达去感染人、启发人,艺术才会有其真正的价值。
(呼和浩特职业学院 赵福)

2007.11在杀虎口长城写生

赵福,男,1967年3月出生于内蒙古土默特左旗。1992年7月毕业于内蒙古师范大学美术系油画专业,获学士学位。现为呼和浩特职业学院美术与传媒学院院长、副教授。中国美术家协会会员,中国民间文艺家协会会员,内蒙古美术家协会理事,内蒙古草原油画院院士、内蒙古书法家协会会员,呼和浩特美术家协会常务副主席,中国国际剪纸协会副秘书长,中华民促会剪纸艺委会会员,内蒙古剪纸学会副会长。

摘要:画家的气质决定绘画作品的艺术语言及其艺术面貌;画家的情感与智慧决定作品的精神含量和技术含量,是绘画作品创作的基础;要创造优秀的绘画作品必须要有独特的气质,形成独创的艺术语言和艺术面貌,“唱自己的腔”。

关键词:气质、语言、情感、智慧、“唱腔”

绘画创作的本质历来是画家研究和探讨的主要问题,怎样才能创造出优秀的绘画作品是画家一生都在研究的主体。笔者经过长期的绘画创作实践,认为绘画创作的本质在于作者良好的艺术气质、丰富的情感和智慧以及原创的绘画语言。

一、气质决定语言

在绘画艺术实践中,有什么样的气质,就会有什么样的绘画语言。

首先,独特的气质来源于独有的个性和独有的成长环境。凡·高是一个有着非常独特气质的油画家。他对大自然有着火一般的热情,具有一种如火山般狂热爆发的个人气概。这种热烈疯狂的气质来源于他笃实虔诚的性格和入不俗流的个性情操,也就形成了他独有的艺术气质。凡·高成长于一个牧师家庭,成年后他也成为一名牧师,在为矿区的工人祈求上帝给予他们食物时却饿起了自己的肚子,把这种情绪用一种什么东西表达出来呢?于是他就拿起画笔,来描述矿工,反映他们的生活,以唤起人们去拯救

冬日新嘎查 第四届北京国际双年展 160cm × 160cm