

1
石志为
楼道一角
布面丙烯
80cm × 65cm
2020

2
石志为
空空如也
布面丙烯
200cm × 150cm
2017

绘之以理，感之以情

Painting with Reason, Feeling with Emotion

石志为 吴艳 Shi Zhiwei Wu Yan

摘要：当艺术与理性结合，生长出来的是简洁、锋利、冷峻的硬边绘画。石志为以理性立场感知世界，找到一种他独有的艺术介入社会的方式，表现他对现实世界的冷静观察。对社会景观的描绘，是他个人情感和内心世界的表现，也是他社会认知和态度的传达。

关键词：硬边绘画，社会景观，理性

Abstract: Combing art and rationality, the simple, sharp and cold hard-edged paintings come out. Shi Zhiwei perceives the world from a rational perspective and finds a unique method to intervene in the society with art, expressing his rational observation of the real world. The depiction of the social landscape is the expression of his personal emotions and inner world, and the manifestation of his social cognition and attitude as well.

Keywords: hard-edged painting, social landscape, rationality

当代美术家（以下简称当）：你经过本科、研究生阶段，再到现在作为川美的驻留艺术家，这期间一直不断地进行油画的学习和创作，也参加过众多展览，获得了不计其数的奖项和越来越多的认可，请简单谈一谈你的创作历程。

石志为（以下简称石）：其实上大学前，我一直想成为一名建筑师，结果阴差阳错进入川美油画系学习，由此开始了的油画创作之路。讲到我的创作历程，不得不提我的研究生导师张奇开教授，我的“社会景观图像”的确立少不了他的指导和帮助。在本科和研究生一年级阶段，我也尝试了一些综合材料的创作，后来才发现自己还是习惯于用硬边绘画语言来进行创作，当然也不排除今后会继续尝试综合材料。

当：2015年的绘画作品《行》可以说是你硬边绘画创作的伊始，是什么样的机缘使你接触到了硬边绘画并以此进行创作？

石：《行》是我大三时期的创作课程作业。我当时接触到了蒙德里安和约瑟夫·艾伯斯的绘画作品，受到他们的影响，加之我本身对画面的绘画性掌控较弱，致使我一直在尝试画一些去除绘画性的作品，最后结合我个人的性格特点，选择了硬边绘画的创作方式。

当：你研究生期间创作的油画作品《空空如也》《遇见》《扁平山城》等都是硬边绘画为主表现社会景观的，请谈一谈你对硬边绘画的理解。

石：硬边绘画早期属于抽象表现主义当中的“冷艺术”，在当代艺术语境下，硬边绘画也不局限于抽象表现主义的一个分支，而是指“硬边”这样一种绘画语言在绘画当中的延伸和所形成的各种形态方式。硬边绘画简洁、锋利、冷峻的表现风格，对具象艺术的概括性提炼，有着独特的美感。硬边艺术和我性格也很像，都是直来直往的。

当：你的硬边绘画作品大多对于日常生活场景，如建筑、轻轨、楼梯间等的描绘，在题材上，你所选择描绘的这些社会景观对你来说有什么特殊之处吗？

石：我选择的题材其实也是我平时乐于观察的场景，更多的是一些不经意的小场景。

这些场景也许不是我亲眼所见的，但都是我感兴趣的。

当：《空空如也》《聚焦》《行》这几件作品中让你感触最深刻，或者说你最喜欢的是哪一幅？

石：《空空如也》是我研究生阶段的作品，不管是题材，还是画面效果，都是我比较满意的。城市车水马龙、人来人往、热闹非凡，而地铁车厢应该是拥挤、繁杂的。但在画面中，除去车厢设施，没有人和物，空空如也。一个人在城市当中似乎永远缺少安全感，却从不缺少孤独。

当：硬边绘画总是跟理性关联在一起，画面容易形成一种简洁、冷峻、硬气的感觉。“理性立场，感知世界”是你对自己绘画作品的形容，你会选择“理性”风格进行创作？

石：了解我的朋友都认为我是理性的人，可能还有些过于理性。社会太复杂多变了，以至于我需要时刻保持“冷静”的状态，才能把它看得更清楚一些，才能更加从容地面对它、热爱它。我在生活中是一个理性的人，创作时也是，总是小心翼翼、一笔一笔地绘画。

当：请具体谈一谈这种理性在绘画创作过程中是怎样表现的。

石：比如《扁平山城》这件作品，画的是重庆轻轨穿楼的独特景观。我通过具象方

式描绘大场景，小物体和局部采用抽象色块进行描绘，通过对现实场景的取舍、简化、平面化处理达到我对事物和现实世界的“冷静”思考。

当：你所创作的大部分油画作品都是对社会景观的描绘，社会景观也是当下很多艺术家的关注点。艺术家们通过不同的艺术表现方式，将某一种特定的社会现象展现在观众的视野中，引发人们的思考。在你的绘画创作中，你最在意的是什么？是艺术作品的创作过程、媒介、观念、表现形式，还是作品的社会寓意？

石：我现在已经毕业，我最在意的是能坚持创作下去，不被其他事情所打断。在绘画创作中，我比较看重的是作品的社会功能，而不一定是作品的社会寓意。我非常认同麦克卢汉“媒介即信息”的观点。当代艺术的本质还是一种信息的传递。艺术是有社会功能的，不仅仅是视觉审美。描绘场景不仅可以表达个人情感和内心世界，也可以将自己对社会的认知和态度传达给观众。

当：你后期还会继续对社会景观的表现吗？

石：我认为还是有延续的需要。我会继续一段时间的硬边绘画语言创作，对社会景观图像继续深挖。不过从长远来说，我还没想清楚，期待偶然。