

张扬艺术个性

Increasing the Individuality of Art

◎刘明孝 Liu Mingxiao

每次看完大型美术展览，都会不由感叹：“画画的人真多，有新意的作品却很少，能够给人留下深刻印象的更是少之又少！”

其实，任何一个画家都希望自己的作品具有鲜明的个性。但真正要凭空找到一条别人都没有走过的路谈何容易。综观当今具有个性的艺术作品，会发现它们通常都具有两种倾向：纯粹

性与边缘化。

所谓纯粹性的倾向是指画家将某种艺术形式，或者是传统艺术中的某些因素进行深度挖掘研究，并将其推向极致的方式。这样做的画家不在少数，如唐允明先生在深入研究传统中国画用笔的基础上创造出一种特有的点状笔法，加以密不透风的构图形式而形成一种非常个性化的“唐式”山

水风格，其作品如同“复调音乐”一般，不同旋律交织在一起，既相互冲突，又和谐统一，美妙无比。把传统的中国画用笔推向极端。而中国美术学院的何加林先生的作品显然更重笔法，沿袭了浙派山水墨气淋漓的一贯风格，其作品表现出一种超然高古的文人气质。不仅国画如此，中央美院王沂东先生的油画，便明显得益于对

传统古典油画技法的熟练掌握，加上所描绘的东北农村特定的地域风情，使其作品在众多油画中个性尽显。

传统艺术有如一个巨大的仓库一般，里面装有太多的东西，我们既不要求也不可能全面掌握。我们所需要的只是挑选一些适合自己的东西，深入研究，消化吸收，然后再创造性地加以发挥，这样便有可能创造出具有个性魅力的艺术作品。

另一种路数则是所谓的边缘化。这里的边缘化亦可以叫做综合性。就是模糊艺术形式之间的界线，将多种艺术形式或多种因素相结合。而得到的一种全新的艺术形式。在全球化、多元化的现代艺术语境中，艺术的综合性发展趋势更为明显，在推动艺术进步上起的作用也更为深刻。

这种综合性在绘画中最为突出的表现是中西绘画的结合，这种结合可以是观念的综合，也可以是技法的综合。林风眠先生当属中西绘画融合的集大成者。从他的绘画里明显可以看出油画的色彩与用笔。然而无论是风景、静物或是仕女都可以从其简略舒放而富有韵味的笔法和对平面化的处理中让人感受到漫溢其间的中国艺术精神。因而，林风眠的绘画，说它是国画也行，叫它油画也未尝不可，最重要的还是艺术品所传达的动人心弦的韵味。八、九十年代，中国油画中出现大量的中国山水画风，以油画技法表现中国的山水图式，这为中国油画带来一丝春风。吴冠中先生的油画中就有非常明显的中国画痕迹，其风景画的构图与用笔，平面、单纯的色彩处理都与中国山水画的符号性与对意境的追求有着本质上的联系。

而在西方的画家中，凡·高与马蒂斯的作品受东方绘画的影响是显而易见的。凡·高在他的人物画中甚至直接画中国的戏剧人物和日本的浮世绘等形象作为背景。

由于我是国画出身，对中国绘画精神及中国画技法都有一定的认识。出于诸多原因，十年前我放弃了宣纸，开始尝试在布面进行绘画。刚开始我选择的都是质地非常细的棉布，几乎是把布当作宣纸在用，所用技法也都是工笔画的技法。后来我发现工笔画和传统油画在绘制程序和技法上是非常相似的，而它们最终希望达到的效果却大相径庭。相

对而言，西洋画强调再现而中国画强调表现，但是油画中的许多技法，特别是肌理、材质和笔触的美感却让人着迷。因此，我开始逐步在作品中加入油画因素。我开始选用亚麻布，选用丙烯颜料，将毛笔与油画笔并用，甚至绘画的习惯也由以前平放在桌面上改为在画架上进行。应该说早期的绘画是在国画中追求一定的油画效果。而近期(2000年后)的作品则是在油画中表达中国画的精神。

在众多的绘画作品中要找到自己的位置，张扬自己的艺术个性非常重要。每一个画家都渴望创造一种专属于自己的艺术语言。就中西绘画融合而言，这种语言就是一种综合性的，介于国画与油画之间，即具有油画的样式与技法，又有中国画精神追求的绘画。诸如表现意境，平面化，装饰性等。“丙烯”等绘画材料的使用正好可以为画家提供实现这一想法在材料上的可能性。中国画最可贵的是在作品中表达一种文化含义，因此在选材上可尽量选取一些可以代表中国文化精神的物件。如青花瓷瓶，明清家具，民间窗花等。这些东西本身就具有一定的文化象征性，一旦出现在画面中，自然让人联想到中国式的审美情结。将这些题材纳入到自己的作品中，再加以平面化的装饰处理，便可以传达出一种中国式的唯美情怀。

绘画形式的图式化，从来就没有像今天这样被强化过。在多元的文化背景下，又有那么多的画家在从事绘画创作，是否具备独特的个性面貌成为了一个画家成功与否的关键。可以说每个画家都在拼命想创造一种属于自己的绘画样式，这种样式最好是独有的，表现在构图、色彩或材料上的与众不同，而支撑这诸多不同的则是画家独到的观念。我的绘画构图通常采用对称的、具有装饰感的形式，在画面的中正与平和中偶尔运用对立的因素。这种构图方式便是受中国古典绘画中那些“帝王像”的启发，帝王总是庄重地端坐在龙椅上，那种纯正面的、对称的构图如同金字塔般地震慑着你，让人无法拒绝，无意间透露出一种永恒的魅力。当这种对称式的构图与众多以讲求分割、巧妙与变化的作品放在一起时，很容易显示出其独特的、单纯的装饰美。

在当代绘画中，没有人可以对色彩

说“不”，色彩本身已成为一种极为重要的视觉符号。在色彩的表达上，不论是追求单纯、强烈，还是追求雅致和柔媚，最核心的仍然是体现在色彩语言中的艺术家的个性。中国画中纯粹的水墨变化是那么的的神奇，民间绘画中单纯质朴的色彩又总会让人心动，敦煌壁画那斑驳丰富的材质感又显示出丰厚之美。凡此种种，我们不妨采取“拿来主义”的态度，将它们巧妙地纳入自己的画面中，最大限度地综合各种因素，以期形成自己独特的艺术风格。

谈了那么多技法形式上的问题，我认为绘画最重要的还是能够真实地表达画家的内心感受，只有真实的东西才会打动人心。不论是吴冠中的山水还是林风眠的仕女，不论所采用的是油画还是国画，真正优秀的艺术品都能够表达出艺术家最独到最真实的内心体验。我在创作中常常将花卉、青花瓷瓶以及非常中式的椅子组合在一起。同时，在画面中常出现一些龙凤图案、在空中游弋的鱼，以及正在飘落的叶子或花瓣……这些似乎都隐约在传递着我的一种难以言表的、略带伤感的、属于中国人的唯美情怀。或许正是这种不经意的自然流露，常常能打动一些与我具有相同心境的人。如果没有艺术家真实自我的投射，空谈技法的独创便显得毫无意义。

每次我的作品展时，总会有人问：这是油画还是国画？这个问题的答案有时连我自己都难以确定。因为画面上既有油画的肌理、笔触，又有国画的山水积染、水渍。既有油画的色彩，又有国画的情调。说它是油画或是国画都没错，却又都觉得有些牵强。我的作品的确给人一种很边缘，很模糊的感觉。也许这种很边缘，具有综合性的个性特征正是我所希望具备的。

艺术需要张扬个性。不管是采用纯化艺术语言的方式(纯粹性)也好，还是综合多种艺术因素(边缘化)，以实现自身语言的独立也罢。艺术家们总是在通过自己的艺术实践，实现着自己的艺术梦想：希望创造出超然出众的具有独立个性面貌的艺术作品。其实，只要作品能最真实地表达作者的内心感受，同时在形式上具有鲜明的艺术个性。那么，其作品也就具有了存在的意义与价值。

