

《春之歌》布面油画 林永康

《小船》布面油画 林永康

加鉴别地照搬,与西方亦步亦趋,热衷于追求“标奇立异”,为出名而艺术,使作品脱离社会、脱离本民族精神,导致内涵缺失与异化,其作品是经不起考验的。

中国油画的当代性首先就是要以独特的民族性为亮点,若是没有这个亮点,其存在也就没有意义。中国油画应当把体现中华民族特有的精神内涵、独具东方民族神韵作为创作的重要指南。中国油画体现民族性要中西兼容并蓄,取长补短。林风眠说:“西方艺术之所短,正是东方艺术之所长,东方艺术之所短,正是西方艺术之所长,短长互补,世界新艺术之产生,正在目前,惟视人之方针耳。”事实上,中国艺术的发展创新,一直都借鉴着世界先进的民族艺术。民族性不是形式上的问题,而应该从民族内在的精神本质上去探索。同时,油画民族性并不是僵化不变的,西方油画随着时代与科学的发展,从模拟客观形体进展到创造艺术形象,进入到现代,更是从观念和技法上,产生了众多不同的风格和流派,而且对非洲和东方各国艺术的借鉴和吸纳,使油画更具有世界性。中国传统绘画有着丰富的内涵和宝贵的美学元素,中国油画家应确信中国艺术的特殊价值,同时吸纳西方艺术精华来丰富自己的艺术,创作出地道的、纯正的且又富具民族特性的油画,进入世界艺术之廊。

唯创新才有持久生命力

中国油画艺术的当代性重在创新,只有创新才有持久的生命力。自油画诞生以来的几百年历史长河中,是从不断的创新而发展的,从文艺复兴到巴洛克,从新古典主义到印象派,油画艺术每每遇到保守、僵化的瓶颈,总会有新的思想,新的风格奋起挑战,开创出一片崭新的开放格局。在20世纪初,在现代主义思潮冲击下,西方油画开始放弃被视为自己标志的三度空间幻觉特征,在立体主义以及后来诸多流派的革命性创造中,开始向现、当代的多元化转变。

中国接触、学习真正意义上的“油画艺术”是在十九世纪下半叶。当时的第一代中国油画艺术家如李铁夫等在服膺西方油画的精妙技法同时,也潜移默化地接受了西方油画中的艺术理念和气质熏陶。在本能的感到这种异质的理念与中国传统文化理念格格不入后,他们,以及后面

《俄罗斯少女》布面油画 林永康

的数代中国油画家,开始了漫长而又痛苦的“油画民族化”改造。尽管每一代中国油画家都觉得“油画民族化”的努力没有到达目标,但是这个过程中引发的对西方油画精神内核的分析和批判,却使得中国艺术家和国人逐渐深入了解了西方油画,也共同关注当代人的精神状态,紧跟时代的“创新”气息。从上个世纪徐悲鸿、徐志摩对西方艺术的“感”之争到五六十年代“油画民族化”的讨论和实践,从八十年代“广州105画室”、“星星画会”到“八五新潮”、“当代艺术大展”,中国油画始终在时代的最前列,充当着启蒙者和先知者的角色。在这些运动中,精英们大多以“油画艺术家”的身份出现,通过架上油画在表现形式上的创新,扩大着反映社会变革思想的传播阵地。由此我们可以说,油画艺术除了自身形式的魅力,由于它贴近时代,反映变革,在中国还承载着更为深刻的人文价值,体现在当代所具有的强大生命力。

对现实的关怀与未来的呼唤是主旋律

中国油画的当代性要体现新的生活美学境界。当代性是需要艺术更贴近生活、社会和群众,从思维和感情上融入当今历史潮流,与时代相适应,使当代油画在当代中国文化中,展现出更为丰富和深刻的精神价值。也只有富于个性的现代审美形式与当下的时代精神完美结合,当代油画才能产生旺盛的生命力和创造力。油画艺术在现代社会新的发展,在于艺术家个人的体验和感悟,在于具有鲜明的个性及当代精神。油画领域中,上个世纪八十年代的“伤痕美术”、“新古典主义”,九十年代的“新生代”等,都是当时杰出的反映。在当代文化艺术领域则表现为艺术家个体努力突破形式的极限,尽最大可能的表现社会现实,并对当代文化进行反思,期间出现了一些优秀作品。到了今天改革开放的大时代,中国油画和中国当代艺术应当成为艺术家精英们反映现实的手段,风格样式更多元化、个性化,许多作品善于有机地融合历史和现代文化的元素、符号,善于吸纳富有现代审美性的结构形式的营养,他们互相影响着,共同构成中国当代艺术的创作生态。在中国这个古老与现代并存的发展中国家里,对现实的关怀和对未来的呼唤是艺术的主旋律,也是中国当代油画发展的正确之路。

当今,全球经济一体化和信息化,高科技的媒介和媒体的产生使人们的审美方式、审美观念改变了,开放文明的社会为我们提供了大气候、大环境,也为油画创作多元化提供了广阔的空间。在当代艺术中,人们在乎的是不断更新媒体和语言模式,只要能表达自我,是健康向上的,艺术几乎无禁区。油画概念绝不能仅仅局限在一种材料、一种技法,油画是一种精神载体,是一种文化形式,在世界文化的大平台上,各位艺术家、各个艺术流派和艺术群体都可以在各自领域中自由驰骋。

艺术的发展是靠优秀的作品来说话的。中国油画将会迎来更大的繁荣,也将有一批不同流派不同风格的油画艺术精品展现于大众面前。■

艺术家档案

林永康,国家一级美术师、国务院授予政府特殊津贴专家,现为广东画院副院长、中国美术家协会理事、中国油画学会理事、中国国家画院研究员、广东省美术家协会副主席。作品多次入选国际全国各类美展并获奖,其中油画《缙丝女》、《自梳女》、《蒸汽时代》、《天窗下》获第八届、第九届、第十届、第十一届全国美展最高奖。

中国油画的当代性

文\本刊特约撰稿 林永康

中国油画艰辛地走过了百年历程,带着成就和问题,也带着期望,跨进新的世纪。

过去百年来,每个时期都有一批致力于开创油画新局面的画家,一些失败了,一些成功了。失败与成功都是一种宝贵的财富,它留给我们以经验或榜样。

经历了改革开放三十多年的中国,已初步建立起了一个具备现代文明特征的社会,而与改革开放几乎结伴而来的中国当代艺术思潮,与已经在中国当代文化中有影响力的油画艺术一道,对中国的社会文化进行了探索与创造。社会经济结构变化,必然促进文化科技发展,也影响着艺术包括油画艺术风格的转变。这种转变,是当代艺术以新的形式对传统继承、民族性探索及时代精神、审美性的体验和追求,必然产生与过往不同的认识和理解。从当今许多优秀的油画作品中,可以看出中国油画的当代性已从更高的层面上,为中国油画的发展开拓出更为宽广的前景。

民族性是空气与土地

艺术历来与其所处的社会环境有着紧密的联系,因而中西方的文化传统有着很大的差异。但不论东方还是西方的优秀文化传统都应继承和发扬。

东西方文化传统的不同,也由于不同民族的内在因素所决定。“外来影响是短暂的,民族性是长久的,是血肉,是空气和土地”,因此,中国当代油画必然要更强调本土化,把西方油画这种绘画方式根植在自己的土地上。中华民族是一个有着深厚文化底蕴的民族,它创造过无数璀璨的文学艺术。作为中国油画家,绝不应该忽视或背离博大深厚的民族精神气质,这是我们“自己的根”。忽视或背离了“自己的根”,盲目崇拜西方艺术,急功近利,不