

全国综合材料绘画展首次在海南展出——

架上艺术的当代表达

文海南日报记者 徐晗溪

1月28日,“拓展与创新——第二届全国(宁波)综合材料绘画双年展海口巡展暨2018全国(海口)综合材料绘画邀请展”,在经过一年的筹备后如期和椰城人民见面。此次展览分别在海南省博物馆和海南省图书馆展出,是海口市庆祝海南建省三十周年系列文艺活动之一,也是全国综合材料绘画展首次在海南展出。

综合材料绘画是中国当前美术发展的新趋势,是以东方传统艺术精神为内核的当代艺术表现的新思路,为中国当代美术与全球文化对话提供了新桥梁,在引导风格样式的演进、表现方法与形式美感的创新、表现内容的多样化等层面,成为了当代中国美术创作的重要载体。

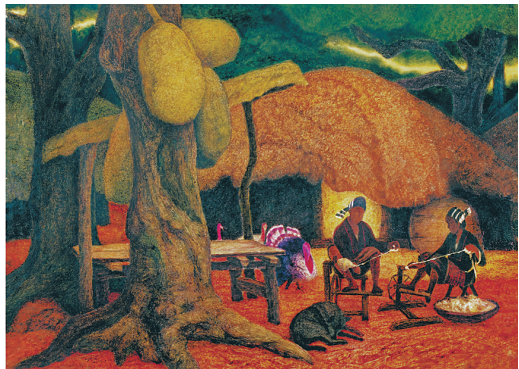
本次展出作品题材涉猎广泛,内容刻画充实,技法形态各异,既是对传统的尊重,又是对现代开放、包容、创新态度的体现,展现了海南美术界的远见和魄力,丰富了海南民众的精神生活,它的学术性、导向性将促进综合材料绘画艺术在海南的探索及整体发展。



《远山》 林熙溪



《红荷湿地》之一 张元

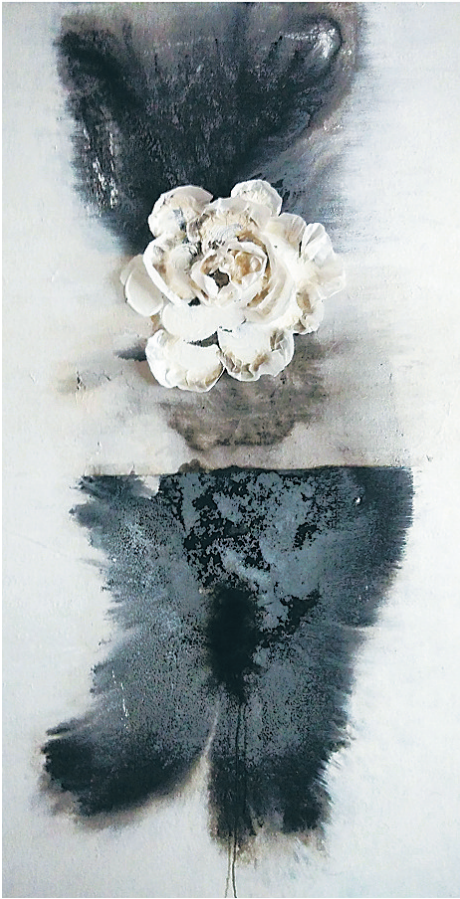


《院落黄昏》 王锐



《天边的云彩》

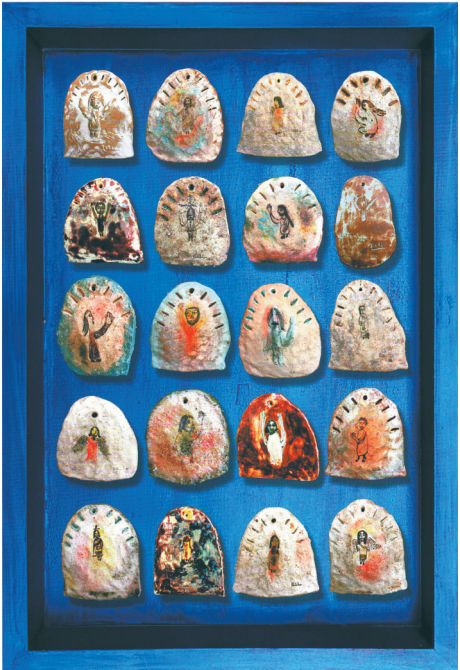
唐承华



《女相系列》 马杰



《涌》 林先动



《一万个耶稣》 富粒粒

一种全新的绘画语言

1月28日下午,虽然已过开幕式,海南省图书馆一楼展厅仍有不少市民在观展,甚至有的市民看了又看,认真地欣赏这些另类的作品。“能在海南看到这样的展览,真的很难得。”市民甘兰女士是位美术爱好者,整个下午,她在走廊往返数次,时而驻足欣赏,时而快步走过,如此反复,乐此不疲。

“看综合材料绘画作品,有种脑洞大开的感觉,仿佛世界一下子就打开了。”甘兰女士发现,这些展出作品远看像是水墨、油画、版画、漆艺、装置的作品,通过近距离观察,才能看出它们使用了不同的创作材料和创作手法,如王书杰《尘封——时空的世界》、张元《红荷湿地》、胡明哲《都市沧桑》、肖谷《青山瑞华》、李琼《元》等类型作品,兼具传统性和现代性。

本次展出的作品以综合材料独有的绘画表现语言营造出一场视觉饕餮盛宴,以独特的美学意境为时代传神写照,赋予综合材料绘画以宏阔的情境和良好的发展前景。比如,王雷的《文化中国—大明NO.3》,立足于当代文化的语境中,同时兼承传统的文化内涵,在自己真实的生存体验和感受中,坚持个体立场以及个人主体的独立性,运用新的语法关系重新阐述对传统文化的理解,创造出了极富有美学魅力的艺术形式。

“综合材料绘画,是表现新的时代、新的生活、新的思想情感的自然生成的一个全新画种,是我们发现和探索新的审美领域的一个新的空间,是传统经典里面没有触及到的新领域,它不论在语言、方式、材料还是手段的拓展上,都是创造性的。”中国美协综合材料绘画艺委会副主任李耀林认为,综合材料绘画的出现,是艺术发展的必然趋势,它是中国美术当代发展最

具前沿性、最具活力、最具创新精神的全新画种。

综合材料和立体主义

对不少海南市民来说,综合材料绘画是一个新鲜事物,仿佛生活中常见的几块石头、一堆纸片被艺术家安置在画面上,这些普通得不能再普通的材料以艺术的名义登堂入室,摇身一变就成了艺术展品。

“当我们搞立体主义时,并没有搞立体主义的打算,而是要表达我们身上的东西。”这是叛逆大师毕加索对“立体主义”的解释。20世纪初,毕加索和法国画家乔治·布拉克一起创造了立体主义,他们将墙纸、乐谱、油画布、硬纸板等材料拼贴到画面中,模仿油漆匠利用类似梳子的工具制造木纹的效果,把沙子、木屑及颜料混合以制造特殊的质地,制造出各种肌理效果。

这种摒弃传统艺术的创作手法和原则,为艺术创作开辟了新的途径,毕加索和布拉克创造的立体主义,也被后来的综合材料绘画者视为综合材料绘画的雏形。“综合材料绘画是现代艺术变革的产物,它从审美观念、方式、媒介和技法上都紧紧围绕对传统的变革而进行的,从而表达了一个现代人对艺术进程、现代生活的看法。”中国美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复艺术委员会主任胡伟说。

综合材料是我们了解、接触和研究当代艺术的窗口。本次展览分别在海南省博物馆和海南省图书馆展出,在海南省图书馆一楼美术展厅展出的第二届全国(宁波)综合材料绘画双年展海口巡展,是从宁波首展的180幅精品中遴选出的60幅优秀作品;海南省博物馆展出的“拓展与创新——2018全国(海口)”,是中国美协综合材料绘画艺委会委员、全国三十余省市的画家精选作品

与海南特邀画家的54幅作品。

综合材料中的“海军”

“以海螺作为符号的艺术语言,表现具有呼唤,呐喊的视觉效果,表达海的声音,让观者对画面幻境出音乐般的旋律,产生由远而近,激情澎湃,产生无限的思想情感。”海南画家林先动是位古典音乐迷,从小生活在海边,于是便将对海、对音乐的痴迷,化诸成作品《涌》。

海南画家王锐是海南各大美展的常客,以往观众看到的都是他略带中国诗意的油画作品,本次展出的《院落黄昏》则是一幅综合材料绘画作品。“这不就是常见的水彩画吗?没见过有什么材料呀?”不少观众观看这幅作品后很疑惑。



《复活岛》 刘运良

一般的水彩画带有轻盈、明快的特点,但王锐这幅水彩却突破了人们对水彩本身的固有认识,画面一反传统水彩的轻快透明,取而代之的是油画般的厚重,画面通过钛白粉、水融胶及水彩等媒介的综合运用,达到了传统水彩画无法达到的艺术追求。王锐认为,艺术创作不能因为材料而材料,也不是由于观念而观念,绘画语言的探索并非是盲目、任意的形式追求,材料的发现和突破也不能脱离作品内容表现与精神追求。

综合材料是艺术家将各种不同的材料作为媒介运用于绘画当中,通过材料的特殊性能,让画面具有特殊的肌理、纹理与美感,从而打破传统绘画作品特定的表现形式,以此更好地表达艺术家的主观情感与精神追求。

无论是刘运良的《复活岛》,还是李东东的《寂》,抑或易武的《侗寨的歌》,在海南省博物馆展出的作品,都给人眼前一亮的视觉冲击,不仅突破了以往同类作品题材的局限,在思想性的表达上也展现了全新的时代风尚,作品的主题性贯穿于材料技法探索实践之中,实现了思想性与艺术性的统一,让观众看到综合材料绘画在海南的广阔发展前景。

在艺术中表现生活

上个世纪,国际美术形成架上艺术、装置和立体艺术以及影像艺术三大板块,绘画概念的延伸使画种的边界模糊而走向融合。胡伟提到,在这个大趋势下,进一步与国际接轨并走向世界,除了深入挖掘中国美术的“原创力”,还需要吸收国际美术成果,建构新时代文化体系,从而满足当代生活和文化发展的需要,探索中国特色架上艺术的自新之路。

“改革开放以来,中国美术经历了30多

年的文化价值体系重塑,已不再盲目追随西方,艺术家扎根于中国的土壤,以中国人的情感表述方式,表现了当下生存环境和民族审美诉求。”胡伟认为,综合材料绘画在艺术表现上满足了随着社会生活形态的变化,人们生活习惯的变化,人们对物质的选择和利用的变化所引起的情感需求,具有当代艺术表现特质。

当代艺术首先表现为创作者的问题意识,本次展览中很多作品在观念与创作方式、理性表达与效果呈现上,都能看到创作者的哲学思考。比如,李紫煊的《一根长约78小时的线》这幅作品,就能看出绘画者通过运用不同的绘画材料来反现代性。比起风格样式的拓展与创新,对创作者来说,综合材料绘画的艺术魅力更体现为精神层面的表述。

从丁建国的《镜观山水》、于波《风萧萧兮》、于洋《水墨物体——留白NO.4.1》与马亚平《静听树语》等展出作品中,可以发现:中国在不断地对西方的学习中,把综合材料艺术演变到当代艺术中来,这是一个必然。

传统绘画中只依靠看到的客观自然作画,所表现的只是自然的一个局部和一个片面,随着现代人的生活变化:客观与微观,速度和多变,机器对人的帮助和制约,绘画自然也被要求表现出多样复杂性,这也许是越来越多传统画种绘画者开始尝试用综合材料绘画的原因。

“材料表现与精神诉求构成了综合材料绘画‘形而下’与‘形而上’的链接关系,同样体现了中国传统文化的精神特征。”在胡伟看来,与西方观念艺术不同,本次展览大部分作品都体现了作者对生活的深刻体验,在现实生活中感受时代变迁所带来的艺术生机,在生活中发现艺术,在艺术中表现生活,这是本次展览作品最为重要的感人之处。☞