

即将到来的九月,有70余件来自莫奈、德加、米勒、马奈、毕沙罗、雷诺阿、柯罗等法国印象派大师的作品将会在上海博物馆进行展出。大多数作品主题都是真实反映19世纪底层劳动人民的经典之作,历经百年仍然经久不衰,对当代艺术影响深远。相比之下,我们的民族瑰宝——国画艺术创作却总是和“底层”无关,像上海前两年有关重大历史题材的创作和丁筱芳的底层劳动者题材那样亲民的太少。

请到老百姓中 采采风

◆ 梁依云

国画也能像法国印象派那样“现实”

■ 农家姥姥(国画)137x68cm 2012 丁筱芳

今天的国画艺术,尽管仍然是我国最拿得出手的经典艺术,但论及整个国画艺术的影响力,实在是排不到首位。扪心自问,古代的水墨经典要看山水、品花鸟,今天呢?我们能立刻想到的国画经典还停留在张大千、齐白石之作,鲜少有家喻户晓的现代国画作品。

这让人感到遗憾,也证明如今中国艺术发展还很不成熟:现当代艺术跟随着艺术发达国家迅速前进的同时,国画艺术却因保守传统而原地踏步,艺术形态多少有些青黄不接。对比今年九月将在上海博物馆举办的法国印象派大师作品展,不但未展先热,其受欢迎程度大大超过了现代艺术展,充分证明了油画这种西方的传统艺术至今还是大有人气。

同是传统艺术,为何却遭遇了截然不同的命运?关键就在于“现实”二字。国画向来讲究的是个意境,文人墨客为了彰显各自高远理想或是抒情达意,往往将个人的志愿投射到景物中;另有人物画则立意更小,如何画出人物神韵成了比较作品好坏的关键。至于改朝换代,历史更迭,从来就不是国画的“分内事”。

这怪不了画家们,这是自古小农经济、集权统治带来的根深蒂固的利己主义造成的,反观油画艺术发展,虽然也不乏为贵族享乐的人物肖像和景物描绘,但每个时代都有坚持反映社会生活的反思之作。前不久来过中华艺术宫的米勒作品《拾穗者》就是刻画了19世纪底层

■ 城市护理工(国画)200x200cm 2012 丁筱芳

劳动妇女赶在太阳落山前拾穗的画面,其中每个人物的刻画都真实自然,即便今天看来,也很容易就能体会到当时劳动者生活的艰辛与性格的坚毅。类似这样的经典油画还有很多,它们保留下每个时代、每个地区独特的文化,展现给我们的是过去的真实,这是今天艺术创作仍旧不可或缺的创作意识。

贴近生活,跟上时代,这就是当今国画艺术需要做到的,因为国画同样需要肩负起引领时代的使命。丁筱芳用国画形式记录下无数奋斗在底层的劳动者辛勤的模样,在这个史上高温最猛的夏日,更具现实意义。他笔下有扛着木梯说笑的建筑工人,有湘西淳朴的剃头师傅,还有为登上太空而练习着失重的宇航员……丁筱芳的画风并不完全写实,带有国画独有的朦胧美,同时又借鉴了西洋画对人体构造的准确把握,再加上最真实、最质朴的题材,让人觉得平易近人又充满对劳动者乐观精神的敬佩。

当国画开始与日常生活接轨,与时代接轨,那么它将不仅是艺术珍宝,而将是社会发展的不可或缺的一股动力,如此一来又怎会遭遇“过气”的危机呢?

● 评论

魅力源于亲民

◆ 艾考

在面对形式多样、精彩纷呈的当代艺术时,相对保守的国画创作在近些年越来越有危机。在思想不断变化的今天,不少国画作者还是一心扑在花鸟虫草、山川河流上,对国画不甚了解者压根分不清这是古是今,让人感到国画始终在原地踏步,与时代格格不入。正是意识到这点,也有越来越多画家抛开文人闭门造车的习惯,开始用传统的技法展现现代的生活。事实证明,一旦贴近生活,国画艺术就活起来了。

丁筱芳将创作重心放在底层劳动者身上,不仅是对他自身创作题材的拓展,更是让人对国画有了新的认识:传统的画法也可以是展现时代精神风貌的利器。城市发展最高不开千千万万的劳动者,而最容易被忽视,甚至被轻视的也是这些底层劳动者。不同于用照片直接记录,国画能营造意境,因而本身具有更多思考性和启发性,用来反映日常、展现底层劳动者风采最恰当不过了。

丁筱芳曾说过:“作为画家,如果没有练就一双善于从生活中发现的敏锐之眼,没有切实把握时代语境及其精神实质,那么再出色的技艺和手法,都难以在画面上站立起来,而成一种没有价值的艺术语言和个性风格。”艺术家就该深入底层,站在底层劳动者的角度,来展现丰富多样的底层生活场景。只有更积极主动地关注生活,倾听时代的脉动,才能成为一名具有人文情怀和精神担当、有强烈社会责任感的艺术家。

不仅是国画,对于每一种艺术形式而言,现实生活中所蕴含的各种可大可小的创作素材,都像取之不竭的金矿,这些题材远远超过了作者技巧或名声的影响力,最能引起观者共鸣,这才更能体现出画家对社会真正价值,也往往是这样的作品才能成为经典。

艺术技巧并没有过时一说,过时的往往是源自创作意图和题材的局限,就如明代入股文限制文人关注现实那样。时代的进步,社会的发展,正需要每一位艺术家去感知、去认识、去提炼、去表现,发挥出艺术的力量来改变观念,重新定位创作理念,也是重新定位艺术家自身,这也是艺术永葆魅力的唯一途径。

● 创作手记

我画底层劳动者

◆ 丁筱芳

我有不少作品画的是各式各样的底层劳动者,画他们,是想传达作为一名上海中国画院画师的我所长期信奉的创作理念,即艺术既非精神贵族的象牙塔和小布尔乔亚式的俱乐部,也绝非可以凭空臆造、任意为之的无端之物,而是始终离不开它所产生的土壤和源泉,离不开沉淀在这片土壤中的历史和文化,这就是所谓的“接地气”。而底层劳动者恰好是最代表普通百姓生活的人。

比如,《都市护理工》表现的是五名建筑工人各自肩担长长的木梯有说有笑地行走在街道上。这是都市生活中司空见惯的情景实录,然而通过对人物的章法布置,包括五架斜度不一的木梯所构成的某种形式感,以及对于象征都市意象的、画面上部一排铁栏杆的焦墨处理,使画面的平衡感和透视感得以建立。至于立意,当然是讴歌平凡的人们,就像今年这样动不动40摄氏度的高温天气下,他们也须在户外挥洒汗水,但却依旧能怀有最乐观积极的心态。他们所代表的恰是这座都市的精神和灵魂。

《小镇理发师傅》是我在湘西采风的偶拾之作,是对于当地人们朴素的生活方式及民俗文化生态所进行的直观陈述。表现手法

上通过墨色的浓淡干湿对比和对于人物形态的较为准确的把握,描绘山村小镇一种朴素平淡的生活情境。

其他还有很多:高楼外墙上的“蜘蛛人”、修建绿化的环卫工、画室里的人体模特……他们出现在日常生活的每个角落,是底层最真实、最动人的风景。我用国画的形式请他们作为主角,既是想表达我对他们的感激与尊敬,也是希望让国画这个艺术形式能多一些对人民群众的关怀,不再高高挂起。

对于这批作品的总的创作构想是:内容更贴近生活,形式更贴近时代。同时,也须从题材上体现更多维的视角,尽可能拓宽话语的广度及内涵。从艺术上讲,更为重视表现手法的错综运用和水墨语言的相互融汇,通过各种元素的交错渗透使作品更富内在的张力。

画家的艺术追求是没有完成时的,每一幅作品都像是一种生命的印记,如同一串脚印,

■ 小镇理发师傅(国画)200x200cm 2012 丁筱芳

它们歪歪扭扭、深深浅浅、回环曲折地排列在人生的道路上,而酸甜苦辣、毕生心血皆在其中,是谓“非人磨墨乃墨磨人”也!作为画家,惟有热爱生活、辛勤耕耘、不断探索、突破自我才有可能在艺术创作的道路上取得些许成绩。我画底层劳动者也正是对国画创作的突破。

这样深入到底层群众中,给了我不断的创作动力,那就坚定而自信地一路走下去吧!