

更爱自然的有情无罣

——记设计艺术家谢义铝的绘画天地

◆ 台北当代艺术馆馆长 石瑞仁

我认识谢义铝先生已十五年多了,在台湾艺文界中,谢义铝也许不是闪亮的明星,但却是公认跨前卫设计、建筑产业、艺术创作的一个精彩人物。

美丽台湾 付诸行动嘉惠新秀

犹记得 1998 年时,他以东北扶轮社社长身份辅导新创的东华扶轮社推动社务,该社社员李敦朗先生(亚洲艺术中心董事长)推荐我以艺评人的身份为东华社规划一个艺术奖项,我的建议方案是从当年度的美术展览中,主动去甄选优秀的青年艺术家,由东华社社员合赠艺术家定额奖金,而艺术家则可随喜反馈作品以供该社收藏。这个方案因谢义铝的认同和支持而立即付诸实行,东华扶轮美术奖前后连办了三届,后虽因资源转于济助“九二一大地震”灾区而停办,实际已嘉惠了不少新秀艺术家。

1970 年初,甫从台湾艺专(今台湾艺术大学)毕业,即与同好共同创立“变形虫设计学会”。在当时正从农业时代迈向工商化的台湾社会,他们以设计从业者的身份,积极推动本土设计与生活应用、建筑环境的整合。这个设计协会的活动力从上世纪 70 年代一路延伸到 90 年代,对台湾视觉环境及文化产业的提升有很大的影响力。谢义铝从创始会员到先后担任“美术设计协会”理事长及“变形虫设计学会”会长,他个人的精神投入和实质贡献也是有目共睹的。

不熄热情 打拼不忘寄情艺术

随着工商的繁荣和台湾社会的进展,谢

■ 观音山之三十三 (布面油画)

义铝也从设计业跨足到建筑业,并从知名广告公司的总经理,于 1980 年初转进为开发与建设公司董事长的身份。难得的是,再怎么“为生活打拼、为事业奋斗”,他从高中时代已开始生发的艺术热情,并未因工作的压力或忙碌的理由而被浇熄;除了大学时期迷上的绢印版画,直到 90 年代都续有新作展出;他同样寄予兴趣和热诚的油画和水墨创作,在 90 年代后则可看到更多时间与精力的付出。到目前为止,除了参加诸多联展,他已办过的三次大型个展,更能印证他在自由创作上的寄情与用心,这次预定到上海大剧院画廊个展的精彩画作,本人有幸在展前先睹为快,仅借此篇幅分享一些个人的赏画心得和感受。

谢义铝本次个展,以“泼彩自在、大气山河”为展题,展品包括近四十张六十号的油画,以及十五张一百二十号的大画;从内容看,它们是艺术家游历我国大陆、台湾以及欧洲各地山川名胜后的不同创

作回应,就表现形式言,这些画反复印证了艺术家个人的绘画特长、艺术见解,和一种美学偏好。

诠释常态 “能动美学”诉真实

谢义铝最喜欢也特别擅长半抽象的风景画。他住在台北市郊,画室外头就是历来许多本土画家乐于入画的淡水河和观音山。长年看山望水,目睹天光云影从早到晚、四季有别的变奏演出,让他体悟到“变、动”才是自然界唯一的真实,才是所谓的“常态”。从谢义铝新近公开发表、也是本次展览主轴的《观音山》系列画作中不难看出,这些画充分诠释,也具体演绎了他对于兼融自然风光变化和个人情感波动之“能动美学”的特别偏好和一贯主张。

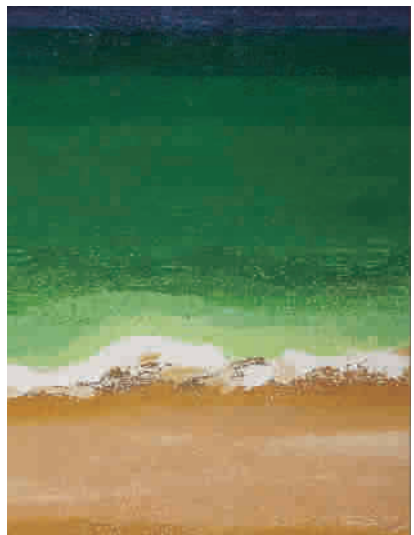
谢义铝歌颂自然能量和造化活力的画作,诉之于饱满、鲜艳而充满韵味的色彩,和自由奔驰挥洒、点线面紧密共构的书写笔态。在他笔下,纹风不动的山,川流不息的河,飘过天际的云,瞬息万变的光,各具姿态美感、律动节奏而和谐交响,整个画面俨然是一种“无声不歌、无动不舞”的自然声光剧场。而在一些几乎已全然抽象的画面,如《观音山之九》、《九寨沟》、《合欢山》、《阿尔卑斯山》、《海峡》、《黄山》等作品中,我们更可以纯然地去感受和体验,谢义铝透过酣畅的色彩铺陈和纵横飞扬的笔态演出,将尺寸有限的画布转换成了有情无罣的自然天地。

多年从事设计工作和建筑产业的经历,肯定有助于谢义铝将许多开创的心思转化为理性的社会实践活动。或许也因如此,他力求在绘画的世界中为自己保留了一大块感性挥洒的天地,作为企业家的他自言即将退休了,身为画家的另一个他,相信正是大步向前迈进的开始!

《〈大气山河·自在泼彩〉——台湾画家谢义铝作品展 10 月 9 日至 20 日在上海大剧院画廊展出》

■ 大气山河 (布面油画)

■ 观音山之四十 (布面油画)

评论

大胆跨界

◆ 尹仁沐

在谢义铝先生身上,身为艺术家和社会人的责任感是明显的,看到他的作品会让人感受到自己也随之成长。大部分当代艺术给人的印象都是前卫的、标新立异的,而谢义铝的作品尽管也以抽象为主,却多了一份睿智与和谐,这或许要归功于谢义铝先生在退休建筑界之后的平静生活吧。

台湾艺术大学校长黄光男正是谢义铝先生的挚友,同时也是他在艺专时代的同学,为了谢先生在上海大剧院画廊的展出特意作序,以表对好友的支持。在他眼里,谢义铝先生在还未毕业时,在同侪中就显得活力十足,且已展现出对设计的敏锐度。除了设计与广告的专长外,谢义铝对于纯粹美术也有很出色的表现。“由于他在美感与创新概念上有好的基础,因此尽管不是专职艺术创作者,他的作品仍可显现大气、理想、远见的特质。”

基于对谢义铝先生的熟稔,黄光男校长对这次展出有着独到的见解:“据我所知,谢义铝对这次的展览主要在表达面对巨大山岳的崇高意境。他在高空之上领悟到,即便在这个科技瞬息万变的时代,美学始于原生之处,没有虚情、没有造作,一切因自然而伟大,而这便是‘至真则美’的写照。”从美学的观点看,绘画创作在于对自然的社会实践,选择生活或自然景象作为绘画题材时,必是作者以其知识、社会的感度,将对象的形质描绘,或加入主观认知与创见表现,这就成为绘画美学的诠释者。

作为艺术家,谢义铝先生有着对社会的深入体会,这正是他的优势。在经历了人生磨砺后,他于艺术上才能产生更为精准的意义诠释,这让他的抽象更能让人感到亲近。谢义铝的作品在抽象与具象之间,在辽阔与壮观景象之外,还有一份不囿于现实的雄心壮志。

创作手记

以自然设计“自然”

◆ 谢义铝

艺术与设计实际上万源归宗——创作。以我来说,艺专毕业后到社会设计工作,艺术创作从不中断,通过相互跨界合作,在设计与艺术方面都有很好的成绩。自己深入大众生活,在广告、建筑企业中参与台湾商业世界的发展。

我自己是一个设计艺术家(design artist),外师造化中得心源。因而活水源于中国书法,色彩源于自然,枉草飞舞而抒情地展示心中的美感。在新近作品中,我力求一种像音乐一样起伏的创作,以独创个性的线条和圆点,表现尘刹世界、时间、空间、物质、所有的一切都是以圆点和线条组合而成。你能感受到人的生命有限,山、云、空气、水却永远不灭。

运用油画颜料,可以使色彩增添流动性,从而显得鲜艳,画面的形成既自然又刻意,具有易经老庄的思想,更带有些许诗人的诗意,创造以山川大地为美的新艺术大气空间和其他画家风格上截然不同,这些新作的作品更适合布置于现代建筑新空间中。

我试图用作品表达对巨然的山岳一种崇高而难忘的意境,云端作品更展现在科技的浩瀚中,掌握不变的真理即是自然,一切艺术的产生皆因自然世界的伟大而自然发生。期待观画者在咫尺油画写百千里之景中,境与神会。在水墨彩色中领会苍生有情,如疾风的笔意中,寻找美感。

【关于定义】

广义上看,艺术形象较大幅度偏离或完全抛弃自然对象外观的艺术都可以归纳为抽象艺术。抽象艺术的三个内涵分别是:首先,抽象作品中不描绘、不表现现实世界的客观形象,也不反映现实生活;其次,没有主题,无逻辑故事和理性诠释,既不表达思想也不传递个人情绪;再者,纯粹由颜色、点、线、面、肌理、构成、组合的视觉形式。除了抽象画以外,抽象艺术还应该包括更多的艺术领域、抽象雕塑、抽象装置、音乐、抽象诗歌、抽象摄影、建筑、抽象舞蹈等。

而狭义上看,作为自觉的艺术思潮出现的抽象艺术则兴起于 20 世纪的欧美。诸多现代主义艺术流派如抽象表现主义、立体主义、塔希主义等均受此影响。

【关于由来】

抽象艺术是与具象艺术相对的名称,也

知识链接

关于“抽象”的那点事儿

可称为非具象艺术。它的特征是缺乏描绘,用情绪的方法去表现概念和作画,而这种方法基本上就是属于表现主义的,最早见于康定斯基的作品。它是由各种反传统的艺术影响融合而来,特别是由野兽派、立体派演变而来。

野兽派和立体派促进了形与色的独立发展。康定斯基进一步发现了它的奥妙,他在 1910 年画了第一幅断然抽象的水彩画,画面上是无具象愿望的、充满活力的重叠色点。康定斯基的创造性发明是从音乐中获得美学启迪,而后捷克人库普卡直接从音乐中获取灵感进行抽象艺术创作。人称他是音乐主义画

家鼻祖,后来他们共同组成抽象派。

【关于欣赏】

帕诺夫斯基说过:“一架纺织机,可能最清楚地显示了一种功能观念,而一幅‘抽象派’绘画可能最清楚地显示了纯粹形式,但二者所含的内容都是极少的。”帕诺夫斯基说这段话时,正是抽象艺术正盛行的时候,直觉的判断让他相信,抽象艺术只是提供形式,而非内容的存在。

当我们面对一件抽象艺术作品时,不论是何种艺术形式,首先会对作品形式产生最直观的反应,其次才能产生视觉或审美的愉快。就单纯的形式构成而言,这种愉快的空间

范围极其有限,没有思想的支持和技术的含量,唯美的形式很快就走到尽头。

正因如此,对抽象作品的欣赏不能完全依托视觉刺激,而应该更多地依靠自身的感觉和观念来感受。感觉好的抽象可以直观地判断和直接地欣赏,无感觉的或无审美的抽象并不一定是坏的作品。当我们知道作者为什么这么画后,才是真正地开始了解作品了,这样才是欣赏而不是单纯用眼睛看。一个艺术家在抽象形式上的精神诉求能否被观众所判断和接受,是艺术家本身无法决定的。对大多数观众而言,“看不懂”往往是最基本的反应。一幅好的抽象作品,关键是形式的搭配恰到好处。也就是说,抽象艺术的意义或主题究竟是什么,并不是从画面上能够直接判断的,而是内在的、隐秘的,是画面之外或内部深处的东西,这样不定性的欣赏思维因人而异,恐怕也正是欣赏抽象艺术的魅力所在。

依云