

以独到的视角关注人类处境与内心世界

□ 李剑华

亚明从四川内江来到北京,一晃就是30余年。这数十余年北漂经历却是他人生中一笔巨大的财富。

亚明回忆:特有的生存环境与生命历程造就了他的艺术观。对60年出生的一代人来说,他们所经历的几个重大变革对自身的世界观和艺术观产生了深厚的影响。

画大画 塑造群像

亚明的大画《世纪寓言》以及《苍穹之眼》让人惊艳。大画中的人物组合众多,画面跨度很大且极具张力,尤其作品中的人物多元组合及构图特别有穿透力。如果没有很好的心理素质 and 扎实的造型基础,那么很难驾驭这样的作品。

他为画好大作品,在创作之前做了大量的准备工作。无论是肖

像油画、速写还是草图的绘制都非常细致深入。特别是《世纪寓言》长条形纵深构图,整幅作品场面倾向俯视角度,通过不同神情的人物、道具、画中的圣者、卧佛等环境场景关系展现出人物的内心世界。对“佛”和“圣者”的刻画透露出亚明内心深处对于信仰和“彼岸”的重大问题上,存有一种复杂而矛盾的心理。

想大事 揭露问题

透过他的作品可以了解到艺术家对社会、对人性的深刻思考与洞察力。运用这样的艺术手段去表达也正是亚明当前、或今后很长一段时间内的创作方式。

细观《世纪寓言》大场景雾霾天空背景之下欲从画面中冲出来的人群表情,你会发觉出亚明对当

今社会问题的观察和思考,并且借用绘画的艺术方式去揭露问题,引人深思。

“我一直在思考中国经济高速发展带来的诸多社会问题,人们盲目追逐财富,急功近利。一次去西藏的历程让我耳濡目染了宗教精神带来的无穷力量,感悟到从生到死的过程,这与当代人追求物质胜过精神的现状恰好形成了极大的反差。当下有关道德、信仰、环境等诸多问题日益凸显,我特别有一种使命感,就是通过手中的画笔,运用绘画的方式将这种现象揭示出来,这也是今后我的创作方向。”

看画展 融会贯通

走进他的画室,我闻到了很浓的“油画味”。

油画的质,或油画的“味”归根

于它的色彩及本体材质的特性。对于创作者来说,熟悉画材是做好作品的重要环节。

亚明热爱绘画艺术,用自己一生的热情去研究它。多年以来,他将个人的创作与观摩西方美术馆、博物馆的经验结合,形成了自己的面貌和风格。

“八十年代初,我利用一次去看画展的机会进了北京。到京后,我被各种各样的资讯、国内外的展览、摇滚乐、艺术思潮弄得眼花缭乱,甚至不知所措。

经过一段痛苦的思索和艰难的选择,最终我还是战胜了自己,找回了自信,画自己最想画的画。这段经历和过程很珍贵。之后的十余年里,我去了欧洲和美国研究西洋画艺术,解决学习创作之中存在的问题,也带去了一些作品做展

览,没有想到自己的作品能被西方人接受,甚至喜欢。

在海外研究大师们的油画原作的同时,我还在思考如何解决绘画技术和材料方面的问题,以便更好地通过绘画艺术方式,将内心深处想表达的充分表现出来。

我一直想把古典主义最伟大的精神表现出来。这包括印象派的色彩、雕塑中的体积感等等,除此之外,我还希望将东方水墨的写意精神融汇于画作中。在《苍穹之眼》的创作过程中,我做了一次很好的尝试与表现。”亚明说。

亚明在处理尺幅大小、光色、线面的关系方面有个人鲜明而独特的理解和表达方式。画面色彩稀释单薄、笔触的穿插富有流动变化感,很多人物并非完全依赖于影像或照片,而是来自亲眼所见的人,他还将

自己及家人画进作品,使作品更具深层内涵。在《世纪寓言》《苍穹之眼》作品中很多富有穿透力的人物组合、场景环境色彩关系的处理十分生动,手法恰到好处。

亚明说,画大画的投入很大,耗时耗力,而且不一定会被认同,连进中国美术馆展出都很困难。为了完成画大画的心愿,他只能依靠画小画“养”大画。听完亚明的一番叙述,作为同行的我深为其行为打动。我想亚明的付出,包括他创作的大画终究会进入世界性的美术馆内展出,得到世人的关注。但愿这一天离亚明的目标以及我们的期盼不远了。

(作者系国际中国美术家协会亚洲分会会长、东京《地球村美术》杂志社社长、日本多摩美术大学兼职教授)

艺术简介

刘亚明是中国当代最重要的油画家之一,他开拓了中国写实绘画的新领域……以超常的尺幅、宏大的视野,深刻地表达了一位知识精英才能具有的精神世界。以独到的视角关注地球生态、人类处

境、心灵问题,具有了极强的视觉冲击力,并做到了直指人心。

同时,他又是一个肖像艺术的一流高手。他的肖像作品能敏锐地抓住被画者的内心世界,并能用其高超的笔法,生动地将其表达出来。他以家人为对象的“温暖系列”作品,则以真切的情感投入和近乎完美的语言表达,深深地感染了众多的中外观众,并让人留连忘返……他扬弃了庸俗社会学语境中人云亦云的东西,确立了艺术家强烈的主体意识,同时也弥合了西方和东方绘画语言的区别。

他曾多次参加过国内外艺术大展并在世界各地举行个人画展。接受过中央电视台经典节目《人物》和《谁在影响中国》等栏目的专访。公开出版多本精美画册。他的作品得到了众多中外学者的一致好评,各种评论和作品发表在众多的中外媒体上,引起了广泛的影响,成为当今中国最有影响力的艺术家之一。

—— 陈孝信

《许愿》(布面油画) 创作:2010年 尺寸:227cmX162cm 作者:刘亚明

《此岸7》(布面油画) 创作:2003年 尺寸:280cm×220cm 作者:刘亚明

《苍穹之眼》(布面油画) 创作:2011—2015年 尺寸:900cmx1200cm 作者:刘亚明

中国油画发展历程

油画艺术,在中国走完了一百多年的历程。这是它在这块土地上生根、发芽和曲折成长的历史,也是它逐渐融进中华民族血液的历史。油彩作为一种绘画技术,早在明代就已传到中国,并在宫廷的圈子内绘制皇族显贵人物肖像,那些作品有的是外国画师描绘的,有的是由他们的中国弟子完成的。它们主要以其历史价值而不是艺术价值为人们所注意。一百多年来,油画艺术跟随中国社会经历了风风雨雨。这些促进或阻挠社会变革的历史事件,都给予它以洗礼,使它得到考验与锻炼。

它经历了几个发展阶段:19世纪末——1937年是第一阶段。油画传到中国后立即参与社会的文化启蒙。作为外来的艺术形式,它给中国人耳目一新的感觉,在提供新的美感的同时,推动了中国人的思维变革与社会进步。

1938——1949年为第二阶段。在抗日战争与解放战争时期,因为战争环境和物质条件的限制,油画艺术不能得到发展,但已经从事这门艺术的画家们,或在斗争生活中得到了磨练、为尔后的创作积累了素材,或在战事较少涉及的后方克服困难完成了一部分作品,培

养了一批青年油画家。这时油画艺术处于逆境之中。它的暂时被压抑犹如正在蓬勃生长的树干受到了风雨无情的摧残,它变得扭曲但仍然保持着向上发展的生机。1949年中华人民共和国成立,国家的统一和民族的振兴,使油画获得发展的有利时机。

1949——1965年,虽然油画艺术受到了“以阶级斗争为纲”的政治运动影响,艺术家的创造积极性不时受到限制甚至遭到打击,但油画还是得到了很大的发展,艺术家们

创造了不少优秀的作品。当然不少作品打上了时代的烙印。

在1966——1976年的文化大革命期间,油画家们和他们从事的艺术受到了无情的摧残。少量允许创作的作品也大多是为“文革”的宗旨服务的。

中国油画的新生是在改革开放之后的时期(1977年至今)。安定平和的政治环境,自由的艺术氛围,使艺术家们能较安心地从事艺术创造,较为广阔的国际间的艺术交流,使艺术家们能更多地了解当

代世界的艺术信息。经济的蓬勃发展和人民生活明显的改善,给艺术家们以鼓舞和前进的动力。新时期的中国油画的历程也是很平静的,在前进中有曲折,有起伏,遇到了不少新问题,尤其是受到了西方前卫艺术激进主义的冲击和商业大潮的影响。但从艺术创作的势头来说,它是朝气蓬勃的,创作的成果也是丰硕的。逐渐趋向多元的观念和多样化的创作实践,是包括油画在内的新时期美术的重要特色。

清洗油画的方法

油画作品在保存过程中难免会发黄变暗,这是由于表层光油被氧化的结果。至今还没有一种不会被氧化的光油,清除掉旧光油层重新上光是恢复作品原貌的唯一办法。常用的清洗溶剂有:

松节油

对旧油画作用弱,而对新色层作用强,尤其用热水加温后使用效果更佳。

精制汽油和苯

对树脂的溶解力比松节油强。

乙醇和甲醇

是树脂的强力溶剂。

丙酮和氯仿

能迅速溶解树脂和油层。

美术用品商店出售的清洗剂一般是几种溶剂混合而成,强溶剂不能单独使用。现代油画多采用树脂光油,用松节油就能清洗掉。国内老一辈油画家多使用油质上光油,需要松节油和无水酒精混合使用。而丙酮只有在清洗古代作品时作为添加剂使用。

双氧水

有许多名贵的白色颜料的物质是铅盐,在空气含有微量的

硫化氢气体,当硫化氢遇到铅离子时,会发生化学反应,生成接近黑色的固体硫化铅,使油画变暗,而双氧水可以将硫化铅氧化为白色的硫酸铅。

用白色脱脂棉球蘸清洗液从画面的一角做圆周式擦拭,每一部分擦拭的时间不易太长,以免损伤色层。棉球被染满黄色光油之后要马上更换新的。第一遍大部分旧光油能被清洗掉,清洗第二遍时对于顽固部分可加入强溶剂。因挤压而损伤造成的污痕以及蝇屎污点可使用刀具清除。

《世纪寓言》(布面油画) 创作:2007—2009年 尺寸:300cmX1600cm 作者:刘亚明