

【国展辽画】 LIAOHUA

匠心创作留下独特的时代印记

本报记者 凌鹤

核心提示

从当代视角回顾历经时间检验的美术精品,我们会发现其艺术精神与艺术表现方法仍具有重要的启示意义。本期为读者解读两件艺术佳作。一件是我省著名雕塑家贺中令创作于1979年、荣获第五届全国美展银奖的木雕作品《骨肉同胞》,一件是我省著名油画家韦尔申创作于1984年、荣获第六届全国美展铜奖的油画作品《我的冬天》。

《骨肉同胞》(1979年) 木刻 贺中令

木雕《骨肉同胞》 取材于沈阳南湖的相思树

“山河一体,筋骨相连,眼似日月相顾盼思泪汇深潭。心难隔,情难断,盼到彩云归来时万花笑翩跹。”这是贺中令1979年创作木雕《骨肉同胞》时创作的诗句,用来表达作品的思想内涵。这件作品荣获第五届全国美展银奖。

上世纪70年代,贺中令一直想以相思为主题创作一件木雕。1979年春,他寻遍沈阳园林,终于在南湖公园里发现了一块“相思木”。这块木头宛若两束象形的牡丹花,其中两朵已开绽,三朵正含苞,其余全是蓓蕾,两束花中间并排着一对较大的圆形突起,一看就像两个少年的头。左边一个从表皮颜色和生长纹路看,是被肩发,很潇洒地披落到花束上。由这些外露的天然形象引导,贺中令发现这块不寻常的木头里蕴藏着一对同龄、同心、同根的骨肉同胞。他喜出望外地将这对“双胞胎”搬运回工作室,审慎地取其形、用其色,精心地雕琢了两个月,在新中国成立三十周年前夕,完成了《骨肉同胞》的创作。

这个过程看似简单,似乎是因为碰见一块木头而轻易获得一件作品。其实不然,它是雕塑家酝酿了很久的构思,终于找到了诠释的载体。1975年,旅居日、美、欧的台湾籍运动员应邀回归祖国,参加第三届全运会时,贺中令就产生了表现“骨肉同胞”的念头。经过4年构思,最终决定以一对孪生姐妹拥抱在一起的姿态,表达盼归、盼统一的心声。

现实提供了创作题材,时代赋予了创作激情,生活启发了创作构思,整个创作过程中,贺中令着重于四方面的表现:

强化语言基调。在一般的国内外

交往中,拥抱是一种常见的表达感情的礼节。但贺中令用一般常见的拥抱姿态表达骨肉深情,试做多次都感到不到位。最后他选择了少年稚朴的紧抱姿势,并把这种动情的紧抱定为雕塑的语言基调,朵朵蓓蕾紧抱,蓓蕾组成的两把花束紧抱,紧抱住花束的两个人物紧抱,层层紧抱,以这种单纯语言的重复出现,达到加深印象、强化艺术感染力的目的。

注入象征因素。表现台湾同胞回到祖国与亲人重逢。就其情节看,应是具有一定生活气息的风俗性雕刻,真切感人。为了更有力揭示主题和扩大意境,除了借助材质本身已提供出来的某些寓意成分外,贺中令注入了一些象征因素:孪生形象,寓意都是炎黄子孙;强调抱成一体,比喻祖国山河不可分割;牡丹花蕾象征祖国花朵含苞待放。

刻画典型形象。贺中令对两个形象的刻画,采取既同又异的手法,靠相同的长相和相通的感情,点明都是中国人。在双胞都沉浸在幸福怀抱中的台湾同胞的脸庞上,保留由木纹色显现的两道泪痕,以揭示台湾同胞盼归的特定情感,扣住骨肉关系。为让观众看得更清,贺中令在台湾同胞的挎包上雕刻富有寓意的“日月潭”。

力求形式见新。在这件作品中,坚持从内容出发选取材质,又从材质中发现能够体现内容的含蓄、象形、有寓意的相应形式,把两个人做成一体,造成统一的形式感。为此,贺中令在手法上强调了轮廓线的清晰,减缓了形体相接处的深沟,压缩了起伏较大的形体,夸张了修长的身段、塑造了肢体部分的骨肉效果,使艺术形式富有时代性和新意。

油画《我的冬天》 灵感来源于童年的真切感受

1984年,在第六届全国美展上,一幅名为《我的冬天》的油画,以大家熟悉的画面内容,孤寂、悠远的油画语言引起了关注。作品刻画了一个小姑娘堆雪人的场景,画家充分发挥了油画写实性的特点,将人物的神情和道具描绘得十分细腻、真实,具有很强的视觉冲击力和感染力。最终,《我的冬天》获得了第六届全国美展铜奖,人们也由此记住了一位28岁的青年画家——韦尔申。

韦尔申在谈到《我的冬天》的创作心路时说:“这幅油画完全来自于自己真切深刻的生活感受,因为我是北方人。在北方的冬季,雪是突出特征,孩提时代与雪为友是难忘的记忆。而且童年时有一种莫名的单纯的成长孤寂,所以我就通过刻画飘雪的冬天、一个堆雪人的清新小女孩形象来表达这种内心情感。我当时注重取材于生活,以小切角反映真实的生活状态和心境,引起了很多人的共鸣。”

《我的冬天》展现了韦尔申扎实的油画写实功底,而且作品充满了古典韵味。这种韵味是在古典中寻找和发现绘画如何表达人类的精神,表达当代人的精神状态。古典与绘画本身和当代紧密相连,由此开启了韦尔申以绘画探求人的精神性的探索之路。

《我的冬天》(1984年) 油画 韦尔申

网络美术评论的意义不可小觑

凌鹤

美术评论对美术创作与大众审美的引导作用不可取代,尤其在信息时代,美术评论走出纸面的局限,在网络中释放多重活力。这一现象或说新局面的形成,需要给予足够的重视。

网络成为美术传播的重要阵地。2020年一场突如其来的疫情改变了人们既有的生活方式和秩序,在艺术领域最突出的改变即是各类展览由线下实地展出改为线上虚拟展出。在后疫情时代,线上线下相结合成为艺术的主要展示方式。线上不仅成为常见的高频词,也成为信息时代的鲜明符号。在这样的时代变化中,美术评论由高端、小众逐渐走向通俗、大众。契合网络时代的特点,各主流媒体、专业媒体、自媒体纷纷开辟专题、专栏,策划或集合各种美术评论的声音,以适应文化繁荣时代美术创作的理论指导之需。

美术评论可实时同步。以前,人们只能通过现场聆听或阅读报纸杂志获知、了解关于美术展览的新动态、美术新思潮的分析、解读。今天,经常观展的人会发现,在一些重要的美术馆、博物馆中,展览不再是单一的形式,领取一个耳机,扫描一下二维码,一件作品的历史渊源、创作特点就会与展品实时、同步呈现。在各类直播中,更是少不了评论的声音。大众对艺术的理解通常有限,而美术评论则系统、超越性地给予观者视觉认知的提升和拓展,一部作品如果没有了评论,就会缺少丰富立体的鉴赏或深刻具象的批评,评论作为美术创作的“风向标”,起着引领思想和审美的重要作用。建党百年国家美术创作工程结束后,一系列评论使人们清晰地认识到美术与历史、美术与精神、美术与人民、美术与时代的紧密相连,通过网络的传播,完成了让人民大众在美术中重温党史、坚定信念、继往开来的初衷。

网络评论覆盖面广,阅读便捷。手机、电脑如今已成为最受欢迎、最实用的媒介载体,成为与世界沟通和获取新知新见的重要窗口。随手打开手机、电脑,按下搜索键,各种主题的美术作品与相关评论就会尽收眼底。有人想了解什么是现实主义创作,有人想明晰古典的含义,有人想知道什么是历史的真实与艺术的真实有机统一。这些概念、观点的获取,仅通过作品是无法实现的。网络美术评论突破了时间限制、打破了地域界限,解决了传统媒体发表美术评论时效滞后、作品欣赏与评论难以同步、自选性差等短板,满足读者多元化的个性需求。

大众可参与到网络评论中。网络上的声音丰富且复杂,主流、专业性的网络媒体,包括美术院校、美术机构入驻“云端”刊发的美术评论,仍具有一定的典型性和权威性。多是有针对性、有新闻性、有系统的关联历史、观照当下、放眼未

来的前沿声音。网络美术评论也展现出既学术又易懂的新追求和新特点,大众可以参与到美术理论研究、美术现象探讨、个体创作点评中,成为美术中的一员,提升审美认知能力和审美素养。故此,更好发挥网络美术评论的活力、效力、创新评论模式,转换语言方式,转化线下内容,紧跟最新动态、业界热点、大众关注的话题等,成为如今美术评论的组成内容。生动有趣的短评、快评、微评,鲜明、直观。

美术评论走向“云端”,形式多样,评论的深度和广度亦得以延展,使学术研讨在更广阔的空间产生影响力。如博物馆的经典展览,在线下组织专家专题研讨的同时,文图、视听同步阐释,结合当代生活讲解古代艺术创造,使文物活起来,美术评论灵活生动,大量“圈粉”。当然网络美术评论在显现优势的同时也需要不断优化、强化,但其彰显时代、服务人民的作用不容小觑。

经典鉴读 JIANDU

《玄秘塔碑》标志着“柳体”的成熟 柳公权建起楷书规范

本报记者 凌鹤

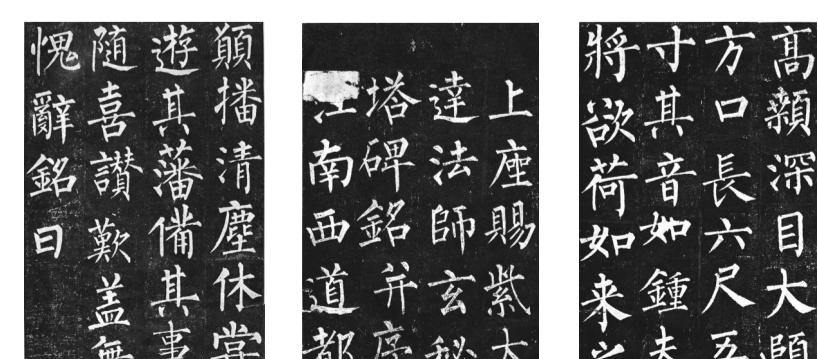
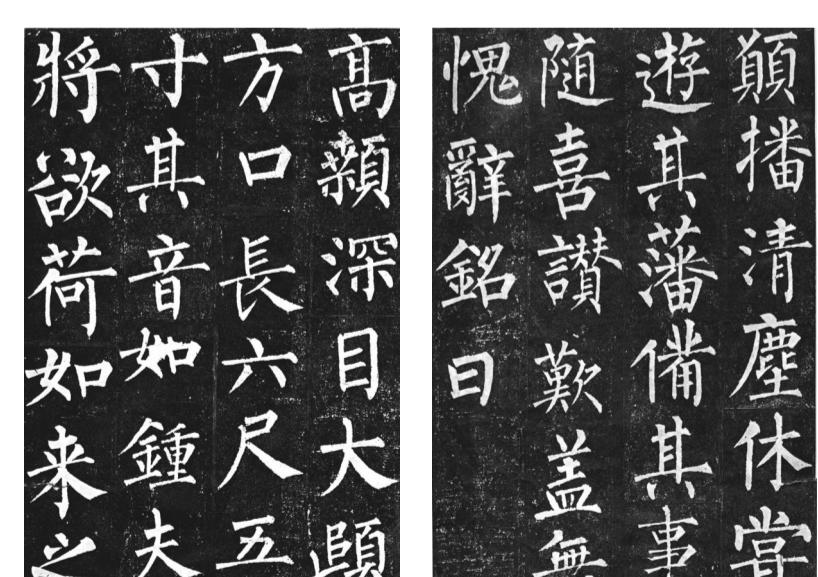
柳公权是唐代楷书“颜柳欧赵”四大家之一,是唐代书法的总结者和创新者。他的书法初学王羲之,后吸取颜真卿、欧阳询之长,融会新意,独创“柳体”,成为“唐书尚法”的突出代表,也为整个楷书的发展奠定了基础,后世有“颜筋柳骨”的美誉。另外,柳公权诗写得也很好,《全唐诗》存其诗五首,《全唐诗外编》存一首。

《玄秘塔碑》为柳公权书法创作生涯中的一座里程碑,标志着“柳体”书法的完全成熟,他所建立的一整套楷书规范,历来被作为书法启后的正宗范本,对后世影响深远。柳公权所书《玄秘塔碑》正文楷书,28行,每行54字,共1302字。《玄秘塔碑》立于唐会昌元年(公元841年),现藏陕西西安碑林,虽历经千年,字迹仍清晰完好。

鉴赏学习《玄秘塔碑》,其一,看章法。《玄秘塔碑》整体形式构成大气、严谨,书风劲健,充满骨力。行间茂密,精妙高雅。左右基本对称,多左紧右松,疏密有致,险中求

稳。其二,看结构。《玄秘塔碑》碑文结体精密紧凑,内敛外拓,形态方正,呈现匀衡瘦硬之质。并追求魏晋斩钉截铁之势,点画爽利挺秀,骨力遒劲。其三,看笔法。《玄秘塔碑》用笔以方笔为主,方圆并蓄。点画上有两大显著特点,一是有如截铁,方折峻整,别具特色;二是点画多样,变化丰富,别具一格。结字特点为中央收紧,四边伸展舒张,用笔挺拔,筋骨刚劲。方笔用折锋逆入,收笔回锋折回,笔画首尾形方,转折处干净利落、厚重遒劲。圆笔逆入裹锋,不折不顿,一往即收、圆转回旋,笔画首尾圆润。东坡先生评其“书贵瘦硬方通神”。

柳公权的字在当时风靡一时。史料记载,“当时公卿大臣家碑版,不得公权手笔者,人以为不孝。”意思是说,当公卿大臣家为先人立碑如果得不到柳公权亲笔所书的碑文,会被认为是不孝行为。而且柳公权声誉远播海外,外夷入贡时,专门购买柳公权的书法。唐文宗曾称赞其书法不逊于钟繇、王羲之。

书法《玄秘塔碑》局部