

当代水墨是当代人的审美体验

——新现实主义绘画研究之李晓光

新现实主义绘画
创作研究

◎ 编者按:

新现实主义绘画有一个最基本的原则那就是对当下生活的思考和表达。大型的创作基于此,小幅的作品也应基于此,事实上所有的以此为概念的绘画都是基于此。譬如写生,尤其是在教室开展的写生的教与学,更应当是侧重现实意义下的培养与训练,写生的目的就是使画家能够有进入艺术表达自由之境的能力。新现实主义倡导这样的实践和努力。

李晓光

1974 出生于山东临沂。1997 年本科毕业于山东师范大学美术系,2005 年研究生毕业于山东师范大学美术学院,中国人物画专业,获硕士学位并留校任教。多次参加全国画展及省级各项美展并获奖。

作品曾多次参加中国美协举办的学术展览,参与山东省民间文学中国画创作工程,获得第十届全国美展山东作品展二等奖、庆祝建国六十周年山东省美术作品展二等奖、优秀奖、第五届山东省泰山文艺奖二等奖创作奖项。

文/郑岗

李晓光的造型能力强,技术扎实,在创作中很注重写实性的描绘,因此贴近现实生活。这和他主张从生活中寻找艺术创作的灵感相吻合。

面对当下时代,李晓光注重与生活的密切联系,强调用写实的风格表达生活中的社会风尚与美好愿景。

李晓光的创作与写生兼有当代性和写生性,这是他作为大学老师在教学中总要遇到的问题。

在梳理这些问题时,对现实的思考,对艺术传统的解悟,李晓光看中的是对人物与绘画语言的对比选择,他将不一律的水墨表达,置于象的参悟间,不去过多地纠缠于形象描绘的预置中——这就是当代水墨画家的一种纯粹的表现理解艺术的选择,是艺术家在主动以心性的关照参悟自己。李晓光画了许多人物写生,这些写生很生动,现代感强,形象处理上以内松外紧的笔墨延展,注重人物性格、身份、处境的表现。

水墨语言的当代化,不一定是重口味的任性,更不是无形制的笔墨乱涂。我相信任何一种艺术,必有其内在的文化性。在当代水墨而言,它强调的一定是水性与墨性在当下的表达,是关注自身语言肌理,也是强调画家自性的过程。

事实上,日常化的叙事风格也是当代艺术语言的一部分。淡入浓出的,深进浅出的所有笔墨形态其艺术的根本,都有着不言而喻的当代性。

李晓光在他的创作与写生中表现现实的出发点,是当代艺术所需最重要的介入性表达,换句话说,在绘画中写实,还是表现,只是一种方式的选择。

我们或许认为现实主义创作范畴,在一定程度上反映了主流艺术的倾向和追求。实际上,我们只是将绘画的艺术倾向靠近了现实审美的一边。以真实的人物形象表达真实,其实所谓的真实不一定就是所见的那个“实”。看李晓光的人物写生作品我们能够借以理解这个道理。

李晓光的人物写生给我们一种绘画性极强表征感。笔墨形象的在场感,是通过笔墨与色彩交汇下的表达展现的,虚弱和厚重、简单和复杂的交错互生艺术感染力,具体而强力,这是当代艺术以自我的表达为主义又要兼备普遍审美的选择。这种情形对于以现实为表达的当代画家来说,尤其艰难。

看李晓光的作品我能体会到更多感染我们的作品,其实更多的还是现实主义麾下的那些作品。它们形象具体、情感生动可见,是经过心灵洗练的语言。这也是我所理解另一个问题所得到的,即便是当代艺术也是那些有着鲜明时代材料和用意的作品更打动我们。

现在关于中国画意境的文字,太过于标示传统意义下的解读,张口言之就是“禅意”,就是“通古人”……这都是一种假设的伪命题,丝毫不具文化意义。如果当代人没有了当代生活,就没有普世价值的判断。我们知道修佛是修当下,修禅是修生命的

过程。断章取义,未必有错,但对一个人整个心性的塑造缺乏实际意义。当下性一定饱含着率真的质朴——人与社会的直接情感都具有当下色彩。

譬如以实际的情感理解“一花一叶一世界”的禅意思考,它当也是面对巨大的人世挤压,相对有回到极小乃至微观世界的感悟。现实主义的新表现一定意义上应该是当代的脱离开这样的小我。

当下很多的文章在介绍当代绘画文化性是用到道家的、佛家的、儒家的……如何关照的这样说辞,不太引用当代文化思想的思考,总以“遁入静谧的世外”来表达对艺术家不入世的赞扬。其实这是心智茫然的一种。人只有面对现实生活才是生活,当下的修禅打坐,应该也是有了当下自性的挂碍,才会去参悟求禅,除非他生来是净者。

在欣赏李晓光近期所画的写生作品时,我想到这样一句话:当代艺术是当代人的世界观与审美体验。

▲ 水墨写生(一) 136 × 68cm

▲ 水墨写生(二) 136 × 68cm

▲ 水墨写生(三) 136 × 68cm