

智性的艺术空间

——读《刘青砚作品集》

□李志华

在渐行渐远的求学之路跋涉七年之后,刘青砚先生获得了俄罗斯文化艺术科学院的博士学位,出版了这本画集,举办了这次展览。这能说明什么呢?学位、画集、画展,并不就是艺术的本真。

出国前,他已经是个才华横溢的学者,博涉美术、美学、工艺、建筑、诗歌等领域,有学术著作、艺术作品发表并获奖。仅美术一方面,在壁画、重彩、油画、素描等方面成就斐然,尤其对纪念碑式史诗性的巨幅创作情有独钟,并以此种艺术形式进行主题性创作,使许多作品永久性地陈列典藏于社会公众场合,如政府会议大厅、火车站大厅、宾馆、园林等,于树立风气、美化社会有潜移默化之功。可以说,刘青砚是吸吮着东方文化的乳汁长大以后,在人格理想和艺术风格确立之后,为了圆梦,荷着求学求艺的快乐和生活的艰难痛苦,去了那个单纯又复杂的国度——俄罗斯。

俄罗斯的文化艺术,曾经是几代中国人的心灵鸡汤,有多少中国人的观念里,至今有它们的幽灵在游荡,这是一个时代一个民族挥之不去的精神烙印。为了解析这个文化的、精神的、艺术的幽灵,刘青砚抱着取经的虔诚心态去了。在七年的取经路上,每次见面,总能感受到他收获的喜悦和感慨。

出国前的青砚作品,不论是壁画还是油画,在或工细或写意的描绘里充盈着意念的流动;归国后的作品,则

多是严谨的写生创作,从观念艺术重回写生创作,由写生实践复归于写意创作,是一个轮回,也是螺旋式上升。他的画面构成的意念如此清晰,如同活现在我们面前一样生动丰满,使整个展厅也洋溢着派俄罗斯油画作风的严谨与抒情。他人体写生系列,即使一瞥眼神,一个手势、一抿嘴角、一个肚脐,都引发我们要深入画中与画中形象共同呼吸的欲望。相对地,我更喜欢青砚先生的风景画和肖像画。他细心地捕捉异域田园风光之美,并对自然风光与人工建构物予以审美观照,寻找二者的和谐共生,画面弥漫着音乐的律动;他的肖像画也呈现着丰富的面貌,把俄罗斯男性如《马克布里》阳刚坚毅与俄罗斯女性《芭蕾舞演员》、《逆光下的少女》的高贵、妩媚、野性淋漓尽致地刻画出来,各呈其妙,愉悦着我们的视觉感官。

我想,摆在他面前的创作课题,并不是舍弃传统和现实世界,而是如何在走进经典传统后,再从传统的继承和弘扬中拆肉还骨,从生活的写实中发现并表现生活的别一种诗意。这别一种面貌,或就是东西方表现手法的智性抒情方式。虽然绘画并不是哲学的图解,但一个不能与时代同步、不具备哲学思维的画家,只是个画家,而不是艺术家。真正的艺术家是可以向历史,向未来贡献出一点属于自己的东西来的。刘青砚应该是这样的画家。

▲刘青砚
《山西之二》
▶刘青砚
《山峦》

刘宏(右)、刘青砚生活照

刘宏、刘青砚 油画作品展 26日举行

2009年12月26日—29日在济南美术馆(千佛山西路2号济南画院内)展出。

刘宏 40幅(花卉和人物)
刘青砚 40幅(风景)

【刘青砚】

俄罗斯文化与艺术学博士,山东师范大学美术学院教授、硕士研究生导师,中国美术家协会会员,中国壁画学会理事。作品曾入选第七届、第十届全国美展(获优秀作品奖)和第十一届全国美展以及首届全国壁画大展(佳作奖),在省级综合性美术大展中数次获奖。出版有《阿尔泰岩画艺术》、《壁画》、《20世纪俄罗斯抽象艺术》、《创造性思维与方法》、《素描》、《刘青砚作品集》、《刘宏刘青砚画集》、《油画名家刘青砚》等8部专著。

【刘宏】

俄罗斯造型艺术学硕士,山东师范大学美术学院教授、硕士研究生导师。作品曾获首届中国油画风景展优秀奖、首届中国油画大展优秀奖、首届全国教师画展(专业组)三等奖,入选第七届全国体育美展,在山东省综合美展中多次获奖。出版《刘宏刘青砚画集》、《色彩》、《水粉静物》、《水粉头像》、《俄罗斯学院派素描》、《油画名家刘宏》等6部专著。

走进刘宏的色彩世界

□张洪祥

刘宏的油画有很多别人不具备的优势,而优势中的最突出处,便是她那天赋同勤奋合奏出来的色彩旋律和色彩美感了。

1978年的一天,一个漂亮的女孩,带着我的老同学王笃正的推荐信和她自己的几幅油画习作来到省美术馆(当时我正在创作《斗霸》的油画),让我给以指导。当我看了

她的油画之后,大为震惊,当时就觉得这位青岛来的女孩色彩感觉好极了。她那种天赋素质和对色彩的敏感与不自觉地把握色调的能力均已跃然画中。我预感到刘宏将来一定是一位出色的女画家,确切地说一定是一位成功的“色彩画家”。

随着时间的推移和所学院派艺术教育的不深入,刘宏的绘画日趋成熟,尤其她之所长的色彩,可谓已从“偶然王国”走进了“必然王国”。她的每张作品,都能画出富有美感的、蜜蜂般的晶莹滋润和金属般铿锵响亮的力度,使其具有了绚丽、明快的色彩气氛和油画特有的重量感、物质感。

在艺术家的成长中,往往会遇到缘分所致的某种机遇,而这种机遇一旦抓住,大多会影响到艺术家一生的创作。1993年,前苏联功勋艺术家康恰连柯,在曲师大开办油画高研班,刘宏有幸得以在该班学习进修了三个月,这三个月,使她的油画有了可喜的飞跃:其一,她的色彩更加微妙了、更加丰富了,色调也更加富有变化和更加响亮了。尤其是各种被画家称为“高级

灰”的运用,到了得心应手的程度。其二,她的绘画手段和笔法亦愈加多变和灵活了,画笔的纵横交错、逆顺运行,加上刮刀或轻或重、或阔或细的弹刮,使她的画在原有的基础上,增加了一种斑驳陆离的生动和缤纷闪动的视觉效果,从而加强了作品的视觉真实感。其三,从绘画选题和内容上,她找到了更适合自己的特有的创作区域。她笔下不乏学步的儿童、榻上小憩的裸女、阅读小说的少女、操劳家务的主妇,还有窗台上,浸透着透明逆光的百合和玫瑰花等等。在她的作品里,充盈着很强的生命力和足以打动视觉的自然、生动。

刘宏的艺术人生是美好的,也是艰辛的,尽管绘画上颇有成就,然而在一种永无止境的求知欲的驱使下,她赴俄罗斯留学,成就了她的俄罗斯之梦。

回国后,刘宏的绘画进入了最旺盛的黄金年代,以更新的面貌,画出了大量的作品。在新的艺术氛围和气候中,作为一位敏感的女画家,她与时俱进,与时代同步。

▲刘宏《窗前之三》

▲刘宏《大棚的喜悦》

▲刘宏《鸡冠花》

