

让经典之花在本土化中绽放

傅俊山

广西艺术学院

[摘要]随着近几年艺术市场萎缩,仿佛一双巨大的手拨正了海市蜃楼般艺术泡沫现象,避免了表面繁荣的危机。人们一下子清醒了,艺术必须按照自身规律回归社会,重归高大上。一批学子悄悄远涉异域,认真研究解读西方艺术,再次西学东渐,研习经典,从技术材料,到文化内涵,都达到了前所未有的深度。与此同时,国内美术院校也积极主动引进国外绘画技术,补充在材料技术研究上的不足。尤其对国外古典绘画技法学习,更是校正了我们多年来对绘画语言的误读。西方古典绘画坦培拉技术,得到国内美术院校普遍青睐,纷纷设立坦培拉材料研习工作室,让材料研究成为一门学科,从绘画本体语言上下功夫,使我国绘画语言技术得到空前提高。见诸全国美术展览,各类专业型展览,其技术语言日臻完美。在国际展览中也频频获得大奖,得到国际此领域广泛赞许。这充分证明这项古典艺术适合我国土壤。

[关键词]经典;文化;本土化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.916

坦培拉绘画技术经国外艺术家几百年的研究十分成熟,其材料质地细腻,能使运笔流畅,柔和,能深入刻画表现是它最大的优点。很多名作就是用这种技法完成,画面栩栩如生,突显高贵气质。其中有达芬奇《蒙娜丽莎》,拉斐尔《圣母》,米开朗基罗《西斯廷教堂天顶壁画》,波提切利《春》《出水的维纳斯》等作品。

国际艺术界从二十世纪三十年代至今,可谓风云变幻,许多艺术流派悉数登场,一派缤纷景象:从写实主义到抽象主义,从波普艺术到后现代主义等各种流派。一些先锋艺术家还尝试各种媒介进行艺术创作。艺术正以不可阻挡、日益翻新之势不断变化着。尽管如此,也有坚持古典传统技术创作作品的大家。

安德鲁·怀斯是20世纪美国最伟大的画家,他把坦培拉技术与创作题材结合的独一无二近乎完美。他的绘画为我们展示了一种含蓄与雄浑、闪烁着人性光辉的艺术境界。怀斯饱含着热情将生活的片段化作令人感动的画面,用他孤寂的心灵来解读身边的人或事。他热衷于以精致逼真的写实风格,描绘美国乡间的风土人情,描绘底层人的生活,亲近自然。形式内容朴实,让他(它)们闪烁着鲜活的生命之光。他的晚年常常运用近似南美魔幻现实主义手法,歌颂生命与死亡。他以独特的方式始终坚持着自己对艺术的理解,那就是用看似己“过时”的写实手法和古典“蛋彩”画法来表达自己的艺术感受,他那忠于乡土的独特风格几乎都是沉迷于自己所认识的世界,通过对周围的人与物的描绘,表达了他对于生活命运礼赞,每每扣动人们的心弦。

加拿大画家科尔维尔也是运用坦培拉技术进行绘画的大师。他的作品风格浓郁、引人入胜,在加拿大和海外很多国家中赢得了广泛的赞誉。他的作品常以描写加拿大人的生活为主题,引起观众对童年时代和家庭情感生活的回忆,而产生共鸣。当我们仔细琢磨他的作品,就会体味到充满着神秘和快乐,意义深远。其作品风格鲜明,时代气息浓郁,具有强烈的神秘现实主义特征。

他的大部分作品都包涵了多种意义,包括自我观察、人际关系、人对周遭环境和大自然的反应结合。生活中看似寻常的事物是他作品中最容易辨认的图像之一,并浓缩了他体认现实的许多独特之处。他的作品制作精致,以装饰化的图式让画面充满浪漫温馨,富有诗意的单纯,在表达加拿大极地静谧的氛围中隐藏着一种惆怅,有着一一种被遗忘的冲动。安静祥和,充满幻想。他关注生命最基本的问题,将精神和艺术结合的十分完美。

中国画家中也有坦培拉绘画名家,其中最具有代表性画家有刘孔喜、李小刚、侯伟等人。他们学习精通坦培拉技术融会贯通,并能形成独特风貌,创作题材角度独特。积极传播使坦培拉技术在国内得到蓬勃发展。

刘孔喜教授坚持传承与创新,在坦培拉绘画艺术中材料、

工艺的本土化和实践创新。他创作题材取自亲身经历。曾跟随中国政治大潮,赶赴东北军垦戍边,那是一种刻骨铭心的生活经历。自九十年代开始,他以亲历者进行军垦知青题材进行创作,讴歌青春美好、追忆青春向往,没有悲怨,那是充满着对青春时代的厚重的祭奠。他将坦培拉技术与题材结合的近乎完美,这些作品已经成为代表那个时代的青春符号。

刘孔喜教授在坦培拉技术本土化的同时,也时刻不忘普及传承,在教学方面推波助澜硕果累累,培养出许多运用坦培拉技术创作人才,成为中国高校乃至社会坦培拉教学的奠基人。

笔者认为坦培拉教学应该主要从以下几个方面来做,一是教会学生从传统入手,通过对经典作品研究,掌握坦培拉绘画技术使用的材料和制作技术特点,寻找到符合现代材料的本土化方式,适合自己创作需要,让经典在本土化中绽放。能够突破以往绘画语言的概念,丰富和拓展绘画材料的表现空间,找到它独具艺术表现语言共通性和可变性。二是引导学生研究大师成长的时代背景,人生阅历所形成的价值取向。内涵决定创作方式和表现手段,决定作品灵魂。美国画家怀斯和加拿大画家科尔维尔因各自生活环境和人生境遇不同,使用风格迥异方法创作出不同品质的作品,成为不可逾越的经典之作。三是走进生活,掌握体察生活的正确渠道和方法,学会感悟生活,在生活中激发创作灵感。通过各阶段课程环节把握,逐步进入生活、技术、艺术三者有机结合的最好状态。我国广袤大地具有特殊的自然风貌,原生态少数民族风土人情,有着怀斯笔下厚重质朴的人物形象和梦幻般环境,也是我们取之不竭的创作源泉。

坦培拉绘画研究给高校美术教学注入新内容,新活力,使教学内容得到扩展,技术表现方式得到增强。全国不同地区也根据各自特点,探索出适合自己的坦培拉技术,表现不同地区文化产生的行为表象和精神特质。研究水性材料与古典水性坦培拉结合表现民族风情,从地域看,气候温润,适合使用水性坦培拉技术语言推广,其呈现的画面效果尤其对人物形象刻画别具感染力,对水彩画专业具有材料表现性、技术创新性意义。坦培拉古典绘画技术研究本土化,时代化,对坦培拉技术发展是时代发展需要,这无疑是一个良好开端。

参考文献:

[1] 粟睿.对当代艺术中坦培拉绘画材料语言的研究[J].美术教育研究,2016(19):69+71.

[2] 项仕中.欧洲古典油画的技术美[D].首都师范大学,2006.

本文系广西壮族自治区教育厅学位与研究生教育改革课题项目,课题编号JGY20211194,科研项目名称《水性材料与欧洲古典水性坦培拉结合在广西民族风情水彩课程应用研究》