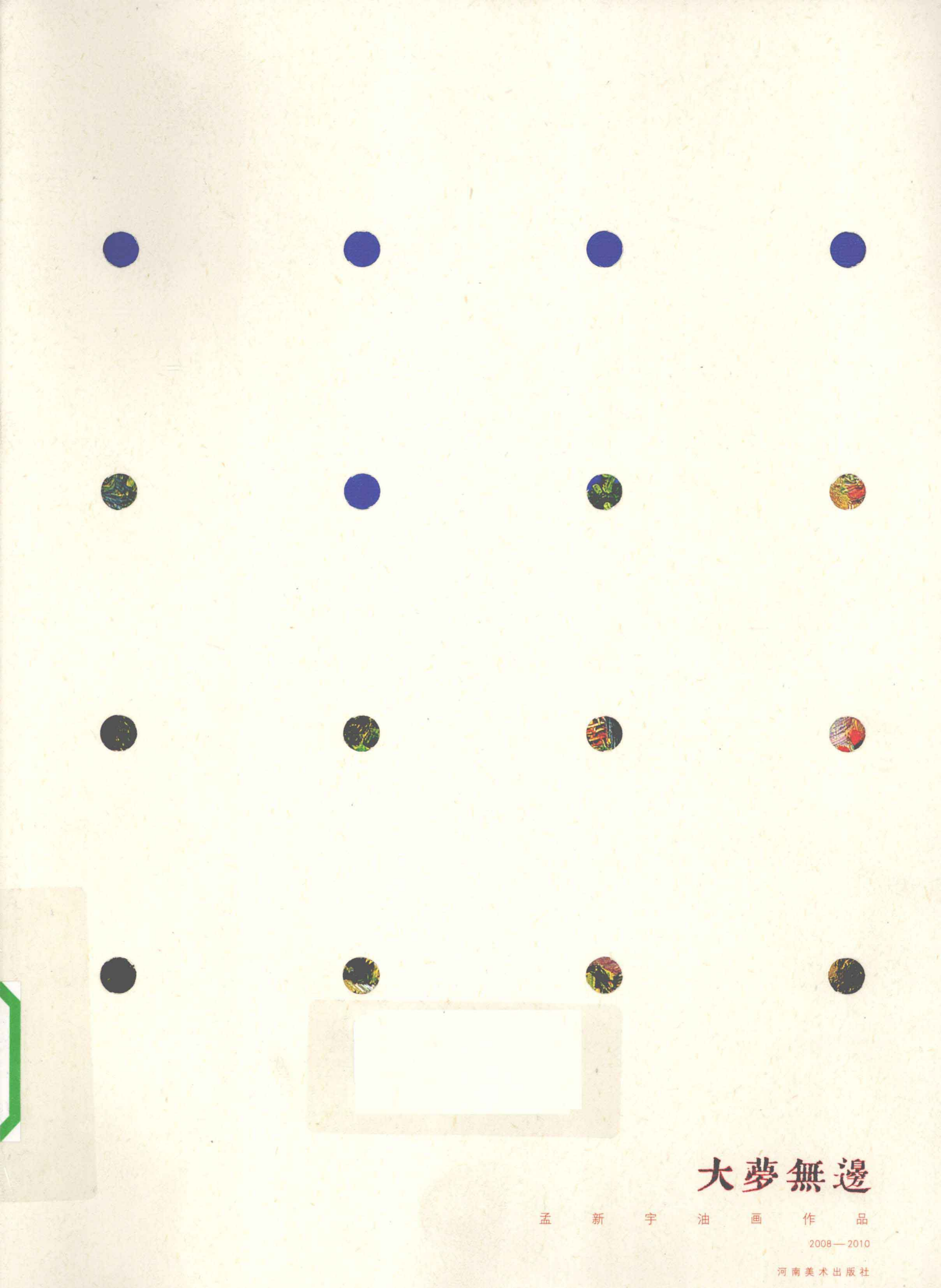

大夢無邊

孟 新 宇 油 画 作 品

2008—2010

河南美术出版社

大夢無邊

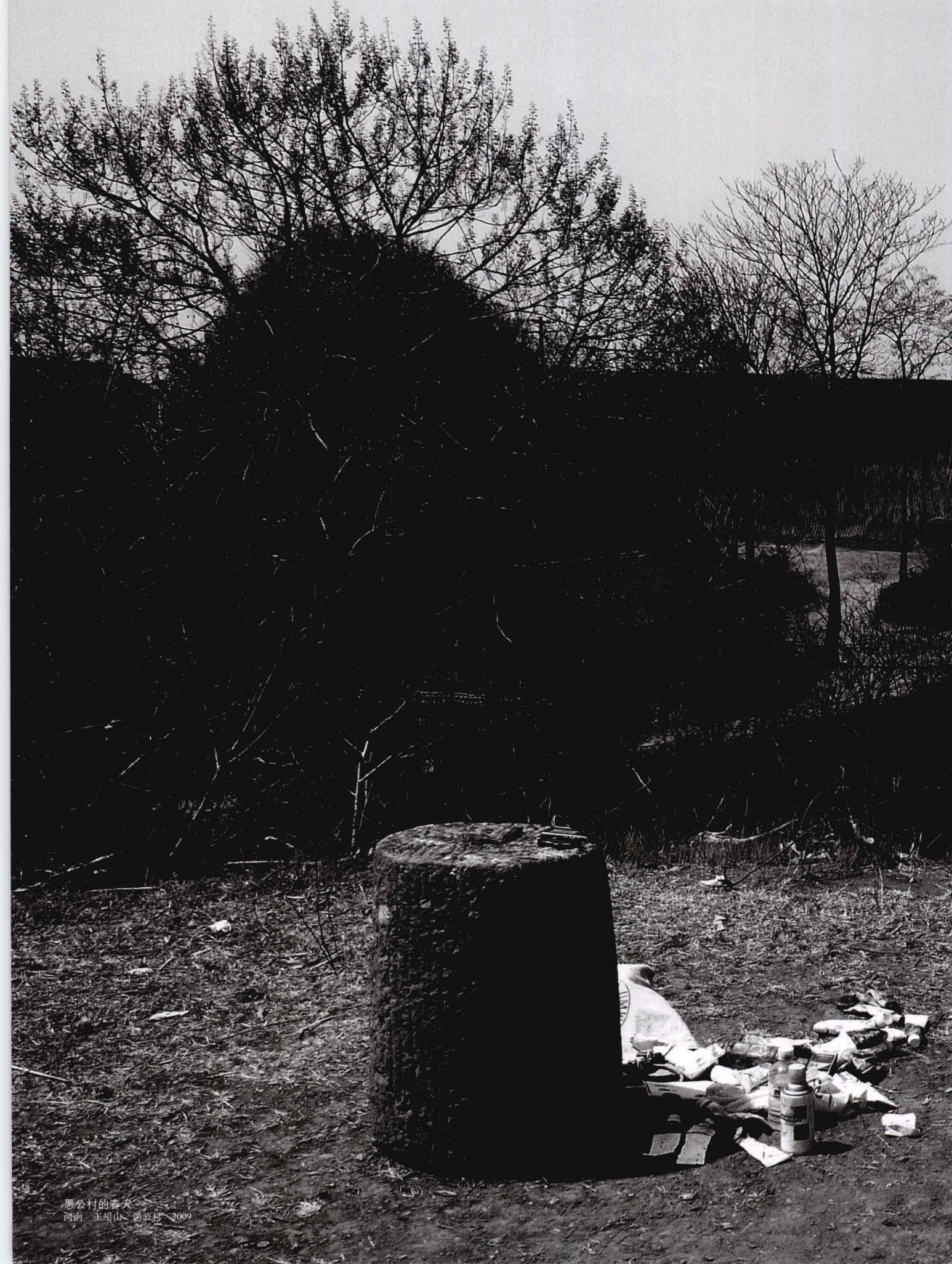
孟 新 宇 油 画 作 品

2008 — 2010

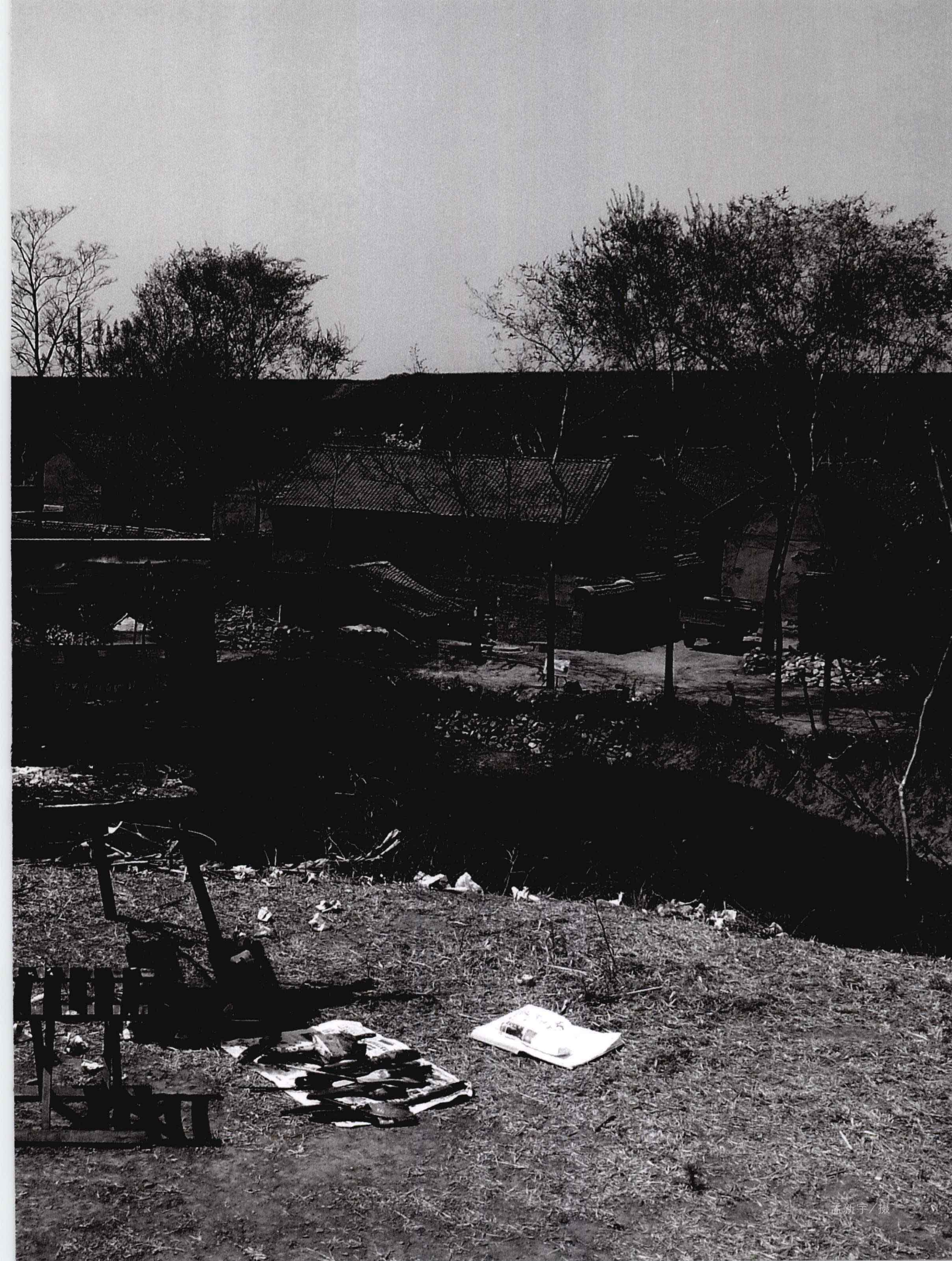
有事没事就时常往乡下跑，转转看看就觉着这种朴实很亲切。
河南 林州 2007

愚公村的春天
河南 王屋山 愚公村 2009

图书在版编目(CIP)数据

大梦无边: 孟新宇油画作品: 2008—2010/孟新宇绘. —郑州: 河南美术出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5401-2058-0

I. ①大… II. ①孟… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第168527号

大梦无边

孟新宇油画作品 2008—2010

主 编/赵世信

扉页题字/戴士和

责任编辑/陈 宁

责任校对/李 娟

装帧设计/金 睿

制 作/盛鼎轩策划设计有限公司

出版发行/河南美术出版社

地址: 郑州市经五路66号

邮编: 450002

电话: 0371-65727637

传真: 0371-65737183

印 刷/郑州友联印刷有限公司

版 次/2010年10月第1版

印 次/2010年10月第1次印刷

开 本/889mm×1194mm 1/16

印 张/9.25

印 数/1—3000

书 号/ISBN 978-7-5401-2058-0

定 价/120.00元

目 录

在本土文化中拓展/贾方舟/10

质胜文则野/邓平祥/11

漫游豫东孟新宇/曹新林/12

作品图版/15

画画是掏心窝子的事/访谈/47

自己的路自己走/研讨会/73

写生图版/81

手稿图版/115

“黑马”孟新宇/张修起/131

新宇印象/李东社/135

新宇二三事/杨海峰/139

艺术简历/144

在本土文化中拓展

去年在中国美术馆开幕的“无尽江山：南北油画家邀请展”上，来自河南的青年画家孟新宇的作品曾给我留下深刻印象。他的作品不仅带着强烈的表现主义色彩，而且带着浓厚的本土文化特色。河南地处中原，具有深厚的传统文化血脉，从这里走出来的画家如段正渠、段建伟至今保留着浓郁的乡土气息。孟新宇虽然只是初出茅庐，但他对油画的本土化思考已经至为鲜明。他虽然在学院的正规训练中也曾经努力掌握严格的写实技巧，曾经迷恋过西方从文艺复兴以来直到现代的诸多大师，一度徘徊在这些大师的阴影之下，找不到属于自己的路。但在这块中原厚土上的生存经验和文化记忆终于将他从迷惘中引领出来，在油画创作中有了自己明确的文化选择。

可以说，这种艺术上的“开悟”对孟新宇是至关重要的，因为没有这样的“开悟”就不会出现艺术上的跨越。当他还不能将画画这件事与他自己的生存经验和文化记忆联系在一起的时候，他就难以从大师的阴影中走出来，更难以建立自己的艺术信念。我们现在看他的作品，不难从中发现，在他激越奔放的笔触和凝重浓艳的色彩中，充盈着传统文化的濡染和民间艺术的熏陶，奔流着中原文化特有的血脉，散发着浓郁的乡土气息。他的作品已经完全放弃了他曾经为之倾心的灰色调的学院趣味，在作品中自觉而又大胆地融入民间艺术的浓丽色彩。

如果说色彩的厚重浓丽是孟新宇油画的一个重要特点，那么，类似于“写”的用笔可以说是他的油画的第二个特点。他的画皴点涂抹，笔路清新，收放自如，始终洋溢着饱满的生命激情。在风格上是表现主义，但却是中国式的表现主义。

在形式上，他的画有意借鉴了传统山水画的图示结构，以及卷轴画的外在形式。在西方油画中，很少有中国传统绘画这样细长的横批和卷轴的尺幅，这和中国绘画的散点透视的观念密切相关。此外，他还借用了传统四条屏的形式（如《乡间》），从而使他的画从内蕴到外观都具有鲜明的本土特征和个性特质。

中国五千年极其丰富的文化传统，构成画家取之不尽的艺术资源，但如何从传统中吸取有用的东西，并不是一件简单的事。这其中除了对传统文化要有深入而整体的了解，还需要通过一个有效的途径。孟新宇的作品不只在外在形式上对传统有所借鉴，更重要的还是他对传统精神有自己的理解，他的艺术在整体气息上与传统文化有一种血脉关系。尽管从长远看，他还只是刚刚上路，在艺术上还有许多有待完善之处，但幸运的是，他已经将自己导入一条从传统艺术中借鉴、吸收、融会的有效途径，他的未来发展是值得我们关注和期望的。

二〇〇六

质胜文则野

——孟新宇油画风景美学略评

孟新宇油画风景画风格的转变据他自己的讲述，始自于2001年的一次农村庙会。庙会上民间艺术的木版年画、虎头靴、泥泥狗使他产生了顿悟，由此他联想到：莫奈、凡高、毕加索、齐白石、李可染、傅抱石、八大山人等……从此，孟新宇的油画风格为之一新——“我力图把中国文人画的造境、民间艺术的色彩，儿童的想象和稚拙糅合融入到油画的表现语言中去，三岁的儿子画起画来果敢、自信，也给了我很多启示。当然这些都是手段，我最终的目的是为了营建一个我的‘精神家园’”。

孟新宇的这一转变对于他的艺术来说是革命性的。这是从美学思想、艺术观念到表达语言的一体化变革，亦即从艺术的精神法则到形式法则的同步变革。分析他产生这个艺术变革的两方面资源，我们不难找到它们之间的内在关系。首先是直接触动他的艺术变革的民间艺术——木版年画、虎头靴、泥泥狗等，以及儿童艺术的想象和稚拙等等。这些艺术在形式上尽管各自很不一样，但在内在的美学特征却具有某些相似性，如：质朴、粗犷、野性（感性）、天趣、率真等；由此他联想到中外大师们。孟新宇想到的中外大师名单——莫奈、凡高、毕加索、齐白石、李可染、傅抱石、八大山人等，虽然分别属于东方和西方，并且还是不同历史空间中的人，但他们也有某种相似性：都是开宗立派的、具有变革性的大师，都处于历史的风云际会之中，都主张感性，师造化等……

虽然孟新宇没有从理论的角度清楚地意识到自己艺术变革的深刻精神文化根源，但他以艺术家特有的直觉方式感悟到了。圣人说：礼失而求诸野。圣人所说的礼，在这里是指精神文化制度和风气，这个礼失了，就要求诉诸自然、感性、造化——即所谓“野”。然后建立新感性和在此基础之上的感性文化。

孟新宇在中国当代的文化变革大潮中找到了自己艺术的方式，由于他的方式是当代精神文化在内在性是一致的，这样就使得其艺术与变革保持同步性。指出这一点是很重要的，因此在当代中国，笔者看到了太多为大词人辛弃疾讥讽了的——“为赋新辞强说愁”似的艺术表达了。

孟新宇的油画风景作品不但在美学思想和文化观念上具有当代性的，他的油画表达语言也是很有个性特征的。他挣脱了中国油画表达的传统模式，但又没有落入近些年流行的国外表现主义的套路，而是走出了一条具有本土意味的艺术路子，这是十分难得的。当然孟新宇正当盛年，在艺术上尚有很多课题等待他去完成，但只要持之以恒，他是会有更大作为的。

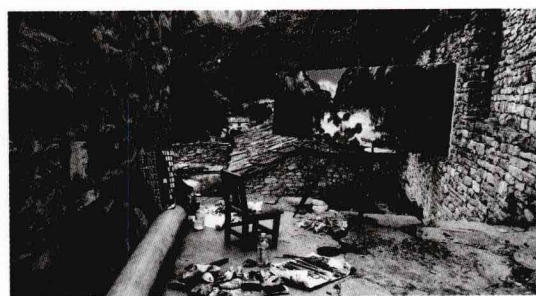
漫游豫东孟新宇

去年三月，孟新宇在商丘办展览，事后他陪同我到豫东农村采风，一天，我们来到他的生活基地——虞城县马楼村，这是一个类似黄泛区、不大富裕的平原村落。当时阴天，一切都是灰蒙蒙的，树不见绿，砖瓦不见红，全都被泥土包裹和浸染。在新宇的导引下，我们村头村里地转悠，我极力寻找新宇画中的影子。对我这个受写实主义和印象派影响很深的人，在这村子里，我横看竖看、上看下看也都找不到孟新宇那画中的青山绿水，蓝天白云的感觉来。我感叹，人与人之间的感觉、观察方法、内心的图式和审美取向的差异多么大。

当然，画画本来就不是画自个儿看见的东西，看见的实物仅只是表达感情意愿的原始素材。画家的本领在于把这些看得到的实体转化成一种看不见的意境，在于把这些原始素材有选择地按照自己审美原则去构筑个人心中向往的境地，表达自己的感受，实现一种理想。新宇画中的玉米地、高粱丛、电线杆、红砖墙都来自生活的真实，这些素材一经画家的编排与造势，一经主观感情的强压和幻化，画面上呈现出来的已完全属于个人的情感领域，用新宇的话讲，“营造一个自我的精神家园”。

作为画家，具有丰富的情感及深刻的人文关怀是十分重要的。新宇出身虞城县孟庄村，农村孟庄的童年有抹不掉的记忆，他常常怀念孟庄，常常想回孟庄，其实是想回到童年的记忆中去，这可能是新宇当前创作中最重要的情感资源，最能激起冲动的原动力。一个多情的“男孩”，在他的眼里，一条小路，一束阳光，一片高粱地，一根伸向远方的电线，一只跃起的小狗，都充满了童年记忆中的纯贞与温暖。画中经常出现的那个梦游般的人，也许就是他自己，一个陶醉在净土般世界里的“神仙”，一个远离都市文明的“隐士”，一个童心的守望者！记得美国画家怀斯，因邻居女孩克莉斯汀娜的存在，环绕她的木屋、山坡、草地、渡槽、溪水，一切都显得美好和神秘，充满着阳光与爱意，因此而激起画家怀斯无尽的想象与创作冲动。而当克莉斯汀娜走后，一切都变得心灰意冷了。艺术创作就是这样，情与爱是一种“内心的”或“精神的”的事物，“处于人类精神、意识、心理领域最高层次的艺术现象，就像大地上空那漂浮不定、变化莫测的云霞和虹霓，永无定形，却万古长存”^①正是这个最普通的道理，诠释了人类文明史中的艺术家和艺术品的生成和不可朽。

每个人都有自己对美的诠释，萝卜白菜，各有所爱。在我们生活的这

个国度与时代，万事万物可谓日新月异，丰富多彩的艺术形式更是闹出了许许多多的得失与是非。在当下的油画创作研究中，我赞成这样的观点：是不是油画并不重要，千方百计让作品打动人才是硬道理。油画（或别的什么画），王林的观点以为：可以是高技术的，崇尚技术的写实油画，也可以是低技术的或无技术的，消解技术的具象绘画，讲究的是技术运用的恰当性。孟新宇的油画，的确不算是西方正宗正脉的油画，其油画语言不负载任何西方文化。并非油画科班出身的他，没有接受学院式的油画传承，没有朝油画的古典写实技法回撤，凭着他良好的悟性以及多年的努力实践，可以说是杂七杂八地吸收了来自多种渠道的文化养分以及技术资源，特别是受近距离中原文化民间美术和传统山水画的影响很深。自童年起就深深喜爱中原地区的木版年画、泥玩具、窗花剪纸、虎头鞋、兔爷帽、花鞋垫等，其造型古怪、憨厚、色彩浓艳简约，它们来自古代，有着商周秦汉的血统，那折射出汉唐时代瑰丽的狂想，雄强的气势……以及震慑人心的艺术力量，让孟新宇如痴如醉，甚至感动得热泪盈眶。由此，孟新宇在他的油画中运用了中国山水画的构图样式，运用了民间美术中强烈的色彩对比，运用了敦厚古朴的造型手法，而相反则远离了西方焦点透视的构图方式，远离了印象派条件色写生的技法，远离了写实主义忠实于客观物象的观念，试图营造一种东方意境，东方技艺，东方人喜闻乐见的油画来。正是这样，孟新宇的探索获得了成果，其作品2003年入选第三届中国油画展，2004年在第十届河南省美展中夺得金奖，2005年入选第二届北京国际双年展，2006年参加《无尽江山——南北油画邀请展》。很快又有画廊找他签约。

艺术之旅漫长而又艰辛，孟新宇才三十多岁，前途与问题都无量。关于艺术的当代性，艺术与社会的关系，艺术与市场的问题，艺术形式本身的诸多问题都会随时随地的来找麻烦，谁都不能不忠诚地面对。现在看来新宇是有所思想准备的，他说得好：“我努力着，让画布上的每一块颜色，每一根线条都能与我心灵颤动的脉搏相吻，把自己平实的生命分配在每一笔色彩中，在饱蘸颜料的笔与画布接触的瞬间，让我的肉体凡身转换成相对恒久的生命。能不停地在这条路上跋涉，我就心满意足了。”

二〇〇七

盛夏的高家台凉爽宜人，天天可以甩开膀子画画。
河南 林州 高家台 2009

大夢無邊

作 品

2008—2010

