

WANG MINGQIANG

海色斑斓——汪明强油画集

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

海色斑斓:汪明强油画集/汪明强绘. —北京:文化艺术出版社, 2009.9
ISBN 978-7-5039-3851-1

I. 海... II. 汪... III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第157236号

海色斑斓——汪明强油画集

著 者:汪明强
策 划:时光
监 制:今日美术馆
责任编辑:周进生
装帧设计:何冬
出版发行:文化艺术出版社
地 址:北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029
网 址:www.whyscbs.com
电子邮箱:whysbooks@263.net
电 话:(010) 64813345 64813346 (总编室)
(101) 64813384 64813385 (发行部)
经 销:新华书店
印 制:北京雅昌彩色印刷有限公司
版 次:2009年9月第1版
开 本:215×275mm 1/16
印 张:7.75
字 数:11千字
书 号:ISBN 978-7-5039-3851-1
定 价:160.00元

版权所有,侵权必究。印装错误,随时调换。

WANG MINGQIANG 海色斑斓——汪明强油画集

汪明强 著

汪明强在绘画中孜孜不倦地探索着，他正在经历一个特殊时期，过去他所熟悉的绘画理念与现代绘画理念在这一时期相遇了。正是这两种理念的相遇和冲突使他画中的物体和人物呈现出一种矛盾。在这一阶段，他试图用现代艺术绘画的品位来诠释现代的绘画对象，他通过画作寻找自我，不断探究新的绘画语言来表现当代人的生存状态，因此他的这些作品线条和颜色十分强烈而富有攻击力和生命力，具有很强的艺术风格。

桑德罗·特劳迪

(意大利当代著名画家，罗马美术学院教授)

目录 CONTENT

前言 / 桑德罗·特劳迪	3
走向本体, 发现自我——汪明强绘画简论 / 王端廷	6
境生于象外——汪明强绘画新作释读 / 杨大伟	9
汪明强作品	11
寻找鲜活的记忆——汪明强专访 访谈 / 汪明强 孙欣 整理 / 李健杰	116
汪明强艺术简历	120

走向本体,发现自我

——汪明强绘画简论

王端廷

(中国艺术研究院研究员)

当汪明强在电话里把他的作品又一次入选全国美展的消息告诉我的时候,我为他在进入现代绘画所取得的新成果表达了我诚挚的祝贺,我知道,对于每一个中国画家来说,能闯过层层选拔参加每五年一届、国内最高等级的全国美术展览都应该算得上是一个成功的标志。人到中年,回顾二十多年的艺术历程,那一个个艰难探索的足迹历历在目,对于汪明强而言,今天的成功无疑是对昨天付出的回报。为了给自己的艺术创作进行一次阶段性的总结,汪明强还将于今年秋天在北京举办个人画展,借此机会,观众不仅可以欣赏到他的最新艺术成果,还能洞悉其绘画发展的来龙去脉。

从写实主义起步

汪明强1986年考入山东艺术学院油画系,此时正是新潮美术运动风起云涌、如火如荼的时期,作为学生的汪明强感受到了中国画坛反传统的自由气息和创新活力,也觉察到了观念主义艺术的巨大潜力,但当时我国的美术学院教育延续的仍然是20世纪50年代建立起来的古典写实主义教学体系,焦点透视、光影明暗和对景写生等写实绘画技法训练是学院教学的主要内容。对这样的教学模式,这位年轻人并不反感,恰恰相反,正是由于惊异于油画逼真再现的特性汪明强才立志学习油画,西方文艺复兴以来那些绘画大师生动传神的写实油画杰作在少年时期的汪明强眼里有着神奇的魅力,他希望自己有朝一日也能练就这一手写实功夫,画出同样逼真动人的油画作品。更何况,在当时的中国画坛以靳尚谊、何多苓、杨飞云、王沂东和艾轩等人为代表的新古典主义绘画正方兴未艾、大受追捧,而来自大西洋彼岸一位名叫安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth, 1917~2009)的美国画家更为我国画坛这一新古典主义风潮推波助澜。

汪明强对写实油画有着出自本能的热爱,他在杨松林和王力克等老师的指导下认真学习写实绘画的基本功,课余时间大量临摹西方古典绘画大师的杰作。在欧洲绘画大师中,汪明强尤其对17世纪荷兰画家伦勃朗(Rembrandt van Rijn, 1606~1669)情有独钟,对这位大师作品中人物心理刻画和光影效果营造的钻研达到了痴迷的程度。良好的天赋、强烈的爱好和刻苦的训练使得汪明强很好地掌握了写实绘画的技能,其毕业创作“圆号”系列就是对古典写实主义绘画学习成果的总结,其中《钢琴前的号手》荣获1989年山东省青年美术家作品展二等奖。大学毕业后,汪明强被分配到山东泰安师范专科学校(现泰山学院)任教,作为教师,他延续着古典写实主义教学方法,也在一个时期继续完善自己的写实主义绘画风格。

值得注意的是,从他的毕业创作“圆号”系列作品开始,汪明强的写实主义绘画就显示出个人独特的追求,在严紧的构图、精确的写实和戏剧性的光影等因素之外,其作品往往被注入了浓重的象征主义精神内涵。“圆号”系列共有三幅作品,即《钢琴前的号手》《烛光前的号手》和《延长的休止符》,分别描绘的是或坐或躺的三个乐手,但他们并不是在吹奏音乐,而是处于或闭目沉思、或两眼失神的静止状态,而画面中那火光如豆的蜡烛和面具等物象更强化了人物内心的孤寂、迷惘和苦闷,汪明强告诉我这组作品表现的是他本人当时的心理状态。1993年创作的《丰碑——纪念共和国战士》和1997年完成的《硝烟后的记忆》具有更鲜明的象征主义品质,这两件作品均以战争为主题,但都没有直接呈现军人的形象和战斗的场面,前者描绘的是一位坐在墙根前烈士母亲的肖像,后者以静物画的形式刻画了几件淮海战役的遗留物:一个独轮车轱辘、一只破旧的皮箱、一把手枪和一支军号。在这里,烈士的伟大与崇高由他那位像石雕一样庄重和沧桑的母亲来体现,而淮海战役那军民团结如一人的战争场面则通过那些富有象征性的物品表现得动人心魄。

现代主义意识的萌动

那时,汪明强对写实主义绘画语言的掌握已经到了驾轻就熟的地步,他的这类作品也得

到了社会的认可,但随着时间的推移,他越来越不满足于这种再现性和叙事性的艺术表达样式,而开始了对于艺术语言的现代转换和艺术精神的个性表达的深入探索。

1995年,汪明强作为学科带头人被引进到江苏徐州师范大学美术学院,这一工作调动和生活环境的变化给他的艺术创作带来了突破的契机。徐州是我国汉画像石的重镇,先后出土过大量的相关文物,并建有专门的汉画像石博物馆,这一独特而宝贵的传统文化遗产给了汪明强巨大的吸引力。在汪明强看来,汉画像石的人物造型和画面结构与某些西方现代绘画有异曲同工之妙,而他则尝试将汉画像的造型特征与高更(Paul Gauguin, 1848~1903)、纳比派(The Nabis)和野兽派(Fauvism)平面性和装饰性语言结合起来,力图找到一种中西交融、古今贯通的绘画图式。

纳比派理论家莫里斯·德尼(Maurice Denis, 1870~1943)曾经说过:“我们要知道,一幅画,不管是一匹战马,一个裸女,或者是一件轶事,实际上它首先是按照一定规律安排的色彩所覆盖的一个平面。”受此观点启发,汪明强将画面空间和色彩配置的转换作为自己从古典风格向现代样式蜕变的突破口。从1999年至2004年,汪明强创作了近二十幅名为“田园牧歌”系列的绘画作品,在这些作品中,他抛弃了精细入微的写实绘画方法,而采用了野兽派和表现主义(Expressionism)自由挥洒的造型手段。他的画面也从阴冷灰暗焕然一新,强烈的明暗对比也让位给了色差轻微、剪影式物象的并置。他尽量压缩画面的三维空间感,但也避免纯平面的造型而使作品成为中国古代壁画的翻版。

“田园牧歌”系列作品并非来自对景写生,它们不是现实场景的再现,而是画家主观幻想的抒发。正如其标题所提示的,汪明强在这些作品中为我们设计了一个伊甸园式的人间天堂,那里,山清水秀,风光如画,人们在田间劳动,在树阴下休憩,牛羊在草地上悠闲地吃草,更有年轻的男女在大地上快乐起舞。尽管汪明强宣称他表现的是人与自然和谐相处的生命状态,但这些作品的目的似乎不在叙事而在抒情。看到这些作品,我马上联想到野兽派大师马蒂斯(Henri Matisse, 1869~1954)的代表作《生命的快乐》和他那段著名的文字:

“我企望的是一种平衡、纯粹和宁静的艺术,它不含有令人不安或苦恼的题材。对于一个脑力劳动者,不论是公务员或是作家,它好像是一种抚慰,像是一种镇静剂,或者像是一张舒适的安乐椅,可以使人消除疲劳。”我们还可以将汪明强的这些绘画看成是海德格尔(Martin Heidegger, 1889~1976)的名句“人在大地上诗意地栖居”的图像演绎。或许,另一种解释同样符合这些作品的本意,它是汉代人向往的仙境的当代呈现。

除了“田园牧歌”系列之外,汪明强还用相同手法创作了“浴室”系列作品,这些室内情景绘画带有更多的再现特征,更接近纳比派大师波纳尔(Pierre Bonnard, 1867~1947)和维亚尔(Edouard Vuillard, 1868~1940)作品的审美趣味。

与汉画像石的邂逅不仅促成了汪明强绘画风格的巨变,还让他意识到提高文化修养对丰富艺术表现力的重要性,因此,他从对汉画像石图像的关注拓展到对整个汉代文化的研究,发表了多篇相关论文,最终成为汉画学会会员并参加了数次汉画学术研讨会。

在自由表现主义绘画中找到自我

2004年底汪明强再一次调动工作,从江苏回到山东,出任山东大学威海分校艺术学院美术系主任,2006年升任艺术学院副院长。在威海,汪明强一方面在新的地理和人文环境中寻找新的绘画题材,一方面在理论上探索当代中国绘画发展的新出路,2005年在《文艺研究》杂志上发表的《论架上绘画的思维转换与创新》显示了他对相关课题所做理论思考的深度。正当汪明强在实践上继续探索个性化绘画语言的时候,一个偶然的契机给他的艺术创新之路带来根本性的转折。

2008年,意大利当代著名画家、罗马美术学院教授桑德罗·特劳迪(Sandro Trotti, 1934~)应中央美术学院邀请在该校开办为期一学年的油画研修班,汪明强有幸成为该研修班20名学员中的一个。

特劳迪有着意大利人特有的乐观开朗的性格,更有着西方人共有的理性严谨的作风。在半个多世纪的创作生涯中,他的画风经历了从抽象向具象的跨越,从新未来主义到新表现主义的嬗变。作为罗马美术学院资深教授,特劳迪指导过无数来自世界各地的艺术学子,具有丰富的绘画教学经验。更重要的是,从20世纪80年代开始,他接收过多位来自中国的访问学者和留学生,对中国人的民族文化心理和油画语言特性了如指掌。在中央美术学院一学年的教学工作中,特劳迪一丝不苟,认真负责,课堂示范、外出写生,他天天与学生待在一起。不仅传授西方现当代绘画的创作技法,还讲授西方艺术史论知识。通过他的口传面授,西方现当代绘画的完整脉络清晰地呈现在学员们眼前,这样的专题教学有效地弥补了我国美术学院教学中西方现当代绘画教学内容的缺失。这位意大利当代画家面对面的传道授业使得这些学员完成了一次难得的“本土留学”经历。

通过在特劳迪油画研修班一学年的学习,汪明强不仅对西方现当代绘画有了系统的了解,而且对艺术的本体问题有了深刻的认知。特劳迪让他真正懂得“什么是自我”以及“如何表达自我”。应该承认,尽管作为西方现代艺术精髓的这些观念在中国流传已久,但完全领悟并真正实现这些现代主义创作理念的中国画家寥寥无几。对于汪明强而言,虽然他早就萌发过探求艺术本体、寻找自我表达的意愿,但他此前的探索自发但却少系统性,特劳迪让他的思考变得清晰而明确。

汪明强对特劳迪的教学内容也经历了一个从陌生隔膜、理解接受到消化吸收的过程,与此相关,他的绘画也经历了从语言蜕变到自我表达的演变。强调色彩的纯度和亮度,注重线条和光的运用,用立体主义和未来主义的手法,将被描绘对象“解构”后重新“结构”成一个独立的画面,是汪明强从特劳迪那里学到的全新的艺术语言。更重要的是,他要运用这些新的语言表达出自己独特的情感和精神。寻找能在感情上与自己产生强烈共鸣的对象,不管是人物、风景或景物,都要揭示出对象内在的生命,让自己的生命与被描绘对象的生命相互交融,共同孕育创造一幅富有生命活力的绘画作品,是汪明强从特劳迪那里得到的法宝。至此,汪明强不仅领悟到了西方现当代绘画的精髓,而且成功地达到了表达自我的目标。

赋予画面以生命,让画面本身有呼吸有活力,这是特劳迪传授给汪明强及其同学们的当代绘画超越摄影、超越再现并重获新生的奥秘。经受过这样的洗礼,汪明强豁然开朗,其创作激情一发而不可收,一年之内先后完成了“人体”系列、“三江风景”系列和“蓝色海湾”系列共计一百四十多幅作品。在这些作品中,汪明强不仅吸收了特劳迪的绘画语言,还借鉴了塞尚(Paul Cézanne, 1839~1906)、布拉克(Georges Braque, 1882~1963)、马蒂斯和德·库宁(Willem de Kooning, 1904~1997)等西方现代艺术大师的创作手法。兼收并蓄,融会贯通,汪明强的绘画语言越来越纯熟、越来越精练。

虽然汪明强的绘画描绘了现实的物象,但作品最终的旨意是抒情。他说:“我想表达的对生命是热爱,是一种美好而积极的感情。”他还说:“在一个时期内我将把‘蓝色海湾’作为一个继续探索的主题,因为我的性格与大海的性格比较接近。”如果一定要给汪明强的新绘画贴上风格的标签,我可以给它取名为“自由表现主义”(Liberal Expressionism)。

汪明强已经完全摆脱了“架上艺术消亡论”的困惑,真正找到了自我表达的愉悦。但汪明强对自己的现状和未来有着清醒的认识,他说:“对我而言,这只是一个起点、一个开始,我将进一步探索艺术与自己生命的关系。”我们可以相信,以他的才情和执着,汪明强定将取得更大的艺术成就。

境生于象外

——汪明强绘画新作释读

杨大伟

“境生于象外”，是中国画坛关于意境论的一个重要论点。境离不开象，又不等于象，而是超越于画中物象之外的深层意蕴。“立象”突出了人的主动性，不同于镜子式的反映。因此中国之“象”不但是天地自然之象，而且是“人心营构之象”。其次，“尽意”是立象的目的，它不同于西方的以为可有无目的纯客观的意象。

油画的写实历史源远流长，当色彩超越形体，造型让位于摄影后，绘画性的追求就显得至关重要。作为一名油画家，汪明强有着坚实的学院教育背景，他早年的具象写实油画，侧重于油画功力层面的物质路线，但他深入认识到中国艺术借物寓情，神似胜于形似的情感表现，并致力于将二者完美结合的探究。从作品的画面可以看到，他通过对中国油画本土精神的认识，力图表现自己心中的理想境界。在构图上，他有意剪裁，表现出个人心境的自然物象：蓝天、山水、海面、渔人、院墙、绿地……把寻常境像塑造成了画家本人的精神世界。近期绘画风格则向文化价值层面的精神漂移。可以看出，画家着力在追求对传统绘画语言的深入理解，并且有意使之纳入自己的表现范畴。意在突破传统绘画的精神底线和油画材质之间的隔膜，恰好体现了油画语言表现当代人情感的张力和活力。画面上那些由笔触、流痕组合所生成的画境，虽然只是与艺术家所追求的意趣有着偶然的联系，但由于创作主体的艺术主张和自然体验的沟通使得这种造境方式极具意义。他希望通过主观对自然渗化，使自然成为带有人化性的集合。而这种处理方式恰恰能够产生意境的形象，这是富有生命力的形象，体现出主体与客体、形与神、虚与实、动与静、情与景等各方面的完美统一。同时，它根本不能满足于有限事物的外在形式模仿，而是要塑造出“象外之象”，从而诱发观者的审美想象，继而折射出艺术家与自然“意化”的关系，达到在美学精神上表现与自然相统一的境界。也就是说，他的作品并不是直接地反映形象，描绘万物，而是依靠造境的要求书写，进而产生美感。

通过一系列的并置、构架、打散、组合，汪明强更加明确自己的艺术语言，体现出自己在当代艺术背景下的独立思考。恍惚、交错的视觉形象，不仅是今天快节奏时代的面孔，更是人们在社会喧嚣中失语后的重新梳理。画面中“构成性”的表述消解了色彩叠层的同时，把线条的连贯解析为点的轨迹，这点却又是在不落痕迹的空处着眼，打破了有限，寻求跨时空的无限。形式感的独立也反映出画家本质品格的回归。当下，人们似乎越来越不善于倾听，相互间交流逐渐成为奢望。错位的表达也因此给我们新的视觉提示，以“构成性”颠覆了我们所谓合理的视觉习惯，某种意义上可以理解成为我们提供了一个文化审视的契机。我们习惯了匆忙，文化却如影子一样在逐渐流失。充斥喧嚣的社会里，汪明强能以这样一份心情来揽觅自然的物象，是他客观向上的人生态度所致。似乎是在现实世界中探掘精神世界矿源，也可理解为画家内心情感的释放。艺术的创新与发展，绝对不可能仅仅是通过皮毛与外在因素推动的，只有进入到深层内里，抓住一些本源性的问题，才可以绵延发展。如果仅仅将绘画作为一种雅俗共赏的作品，是远远不够的，因为它同样需要表现时代，同样需要具有深层的精神。汪明强笔下那些自然景观体现的美学思维，是将自然看作与人相融合的统一体来感受的。今天，对于在这个大多数人都忙于制造表层图式和媚俗趣味的图像消费时代，他不仅没有盲目地随波逐流，而且坚持探索个人独特的绘画语言，并建构起了具有自己文化特征的视觉景观。看似随意的取景中，用细节融入了他全部的心境，他不是纯取景，而是把自己的艺术观都渗透在景色之中。

于是“境生于象外”。

2009年6月4日于中央美术学院

