

佳作赏析

时代印迹和民族承继的双重写照

——草原题材油画的创作体会

●王耀中

《共筑绿色长城》油画 190×210cm 2024年
(第十四届全国美术作品展览入选作品)

《爱I》油画 90×120cm 2021年

《布里亚特之晨》油画 155×180cm
2014年(获“第十二届全国美术作品展览”提名作品奖)

就当下内蒙古草原牧民的生活现状来看,在深层面上不断改变着,但那种植根于草原的民族精神依然活泼、昂扬。借此,为身处当下的草原儿女“造像”,并将时代印迹和民族承继的双重写照,运用油画语言表达出来,成为本人创作的基本方向。

油画中的形式问题,是心灵意义上的智慧型活动,是心与思的连通,显现为对事物的内在把握与体察。反映在创作主体上是一种领悟,以冥冥中获得新样式为基本特征。在这个当口,形式关系不再是理性与感性的二元矛盾纠缠,应该是心灵感应事物的灵动感。它是刹那间的、统一的,直逼艺术之境,进而使心灵回到审美愉悦这所精神家园。

再说传统的西洋油画,起初运用取景装置努力地捕获客观对象,之后却放弃了再现对象物的欲望,转而向二维画面的形式再造回归。无论如何,对时空的凝结性把握这一点均未改变,油画依然是形式问题的探索。油画家努力实现形式的多样性,最大限度发挥艺术想象力来创造新的艺术样式。因此,油画家的天分会反映在两个向度上:一是具有发现客观事物之内在形式的洞察力,二是受传统图式或造型启示重构新形式的创造力。

本人的北方草原题材油画系列创作。造型上,选择了写实性手法,并坚持外形冷峻的线性特质,排斥外形渐隐的图绘式画法,也放弃借由笔速而挥洒的写意性手法。色彩上,选择了装饰性效果的直

接画法,坚持找回色相的本来面目,抑制法国印象派光色概念下的环境色干扰,试图通过不断限色和提高纯度,获得每一种色彩的自身表现力。形式上,为了达成具象造型与归纳色彩的平衡,画面二维性与三维性的平衡,具体形象与抽象形式的平衡,色彩感觉与色彩情感的平衡,不断尝试艺术表达和形式语言的统一。这些年来的油画创作实践,如作品《布里亚特的女人们》《布里亚特之晨》《今日草原》《守望草原》《苏力德大战沙暴》《神性》《人性》《额吉的嘱托》《新能源时代》《写脱贫喜报》《共筑绿色长城》等,就是不断试验,期望获得属于自己的艺术表达方式的过程体现。

总而言之,通过对北疆文化中草原生活的观察与关注,体会这片草原的文化特质,用最具有代表性的形象或符号,来表现人们的生存状态。现代牧民对草原生活最深刻的印记,在他们的生活中,表露出对草原生活的眷恋与对现代生活方式选择性的接纳。这些典型形象的面部与身形,需要以原生态意识与历时性追忆方式去呈现,强化真实感,强调在共时性的画幅中塑造时代群像。通过人物形象的深入刻画,努力探寻当下人们的精神状态与心理皈依,回避北方草原题材油画作品的猎奇式表述,尽可能内化为一种民族深层性的原生态特质。

(作者系内蒙古师范大学美术学院教授、博士生导师)

《布里亚特的女人们》油画 180×155cm
2014年(获“第三届全国少数民族美术作品展”金奖)

《守望草原》油画 180×155cm
2015年(获2015中国百家金陵画展(油画)金奖)

(第十三届全国美术作品展览入选作品)
《额吉的嘱托》油画 190×190cm 2019年

《长嘶》油画 100×100cm 2021年

王耀中简介

王耀中,内蒙古师范大学美术学院教授、博士生导师。中国美术家协会会员,内蒙古美术家协会副主席,内蒙古油画学会副主席。中国少数民族美术促进会会员,内蒙古美术馆专家委员会成员,内蒙古草原油画院特级画家,吴冠中美术馆特聘画家,中国70油画公社成员,第十三届、十四届全国美术作品展览内蒙古自治区入选作品评委。曾获第十二届全国美术作品展览中国美术奖提名作品、2015年中国百家金陵画展(油画)金奖、第三届全国少数民族美术作品展览金奖、第十一届内蒙古自治区艺术(萨日纳)奖美术创作奖等。2016年度国家艺术基金美术创作资助项目《草原·母亲》主持人。

画家感言

艺术创作是对应于创作者当下心境的心境,逢时思、凡、俗,悟时觉、达、真。在这个意义上讲,所有艺术都是关于人生与世界的迷途挣扎。

在迷茫地下的艺术创作,往往是偏见或误解。因此,无法专一,无所适从,变来变去,也必然为社会评价机制牵着走。

艺术不归于人的自觉自醒,难以承担艺术的责任与使命。被工具化的倾向将越来越明显,而不再是借艺术之道,体悟人生之大道。解放、解困、解脱就谈不上。当艺术从功利目的出发,堕落为生计,其实艺术是没有价值的。

谈到中国传统绘画中的“禅意绘画”时,我总有似是而非之感。因为,造像(相)意趣引导,是回应大众的信仰诉求,而不是回应悟境的达成度。我说不清“禅意”下的悟境是什么,但我相信,禅之归于“自性本心”的中心问题,是达到“审美境界”的途径。

我想着眼“迷与悟”创作系列作品,来表达想悟艺术之道又悟不到的状态。这个意义上讲,似乎绘画还有意义。绘画是通向艺术或人生绝美境界乘坐的渡筏,乘这个筏,是人透过艺术,渡向至纯至真的一种方式。

我以为,艺术之出路,应该是东方精神中禅意的表达,而不是西方绘画传统中外向的表现。当然,西方艺术的现代性或当代性表达,也已经摆脱束缚。但其内求,是基于自我的实现,所以它的宿命必然是商业化的。这样看,中国禅意精神下的内求,应该是在追求“无我”之境下的新视野。其中的难题是:西方艺术所建构的艺术本质,从个人出发的问题,挡在了面前。那么,“无我”之境可以作为理论问题,也可以作为创作者个人问题。“有我”的前提能够撼动吗?它的生命之花能开吗?

消弭主客观的二元化,利于画面的圆融。抑技扬道,境从心生。之前画的几个系列作品,典型的外求之艺术,客观之呈现。之后又回归内心感觉,想转为“印心”之作,营造似又不似,具象后又抽象的双重再造效果,好像找到了内心的适恰,可往下走走看看。

展览推荐

“梓土长歌”——金钢雕塑作品展在内蒙古美术馆举办

●本报记者 牧兰 文/图

展览名称:“梓土长歌”——金钢雕塑作品展
展览时间:7月29日至8月10日
展览地点:内蒙古美术馆1号展厅

《同唱一首歌》
雕塑(玻璃钢仿陶)
200×45×135cm
2022年(入选第十四届全国美术作品展)

《母与子》
雕塑(木铁)
120×40×80cm
2018年

日前,由内蒙古艺术学院、内蒙古美术家协会、内蒙古美术馆主办,内蒙古艺术学院美术学院、内蒙古美术家协会雕塑艺委会、内蒙古自治区雕塑学会协办的“梓土长歌”——金钢雕塑作品展在内蒙古美术馆展出,展期至8月10日。

金钢,内蒙古艺术学院美术学院雕塑系教师,是内蒙古师范大学雕塑艺术研究院雕塑艺术研究专业毕业的硕士研究生,中国城市雕塑家协会会员,内蒙古美术家协会雕塑艺委会秘书长。内蒙古民间文艺家协会理事,内蒙古雕塑学会会员。2024年至2025年清华大学美术学院雕塑系访问学者,导师为马文甲。2025年在清华大学美术学院成功举办“梓土长歌”金钢雕塑艺术展。展览以“梓土长歌”为题意指雕塑家对故土地的传咏与抒怀,并赋予这种情感以诗意化的延展。

金钢作为内蒙古新生代雕塑家代表,他的创作扎根中华文脉与北疆文化。本次展览基于他在清华大学美术学院为期一年的访问学者经历,专题呈现其对北疆文化当代性转化的

深入思考,通过雕塑媒介重构草原精神的人文地理学表达,探索与主流学术话语的深层对话。金钢的作品中对符号的巧妙处理,突破了传统题材的叙事惯性,让观众在欣赏作品的同时有更多的思考与想象空间。这种创作方式既延续了草原口传史诗的传统,又契合了清华大学美术学院“艺术介入社会”的学术导向,实现了传统与现代、学院与民间的完美结合。

金钢的雕塑作品中有不少选用了草原上牧民们曾在生产、生活中随处可见的木、铁等材料,他巧妙运用材料本身的肌理和特性,以建筑般的语言和工艺手段深情地建构。该展览的学术主持李崇辉教授介绍,本次展览的核心价值不仅限于凸显文化身份的艺术建构。金钢以其独特视角,解码了中华民族传统文化的空间与视觉记忆,让人们看到了草原文化在当代艺术中的独特魅力。同时,他的艺术实践突破了传统民族题材雕塑的具象符号表达,建立了历史与传统的当代转化及其未来想象的三维叙事框架,为雕塑艺术的发展探索了新的学术范式。

《梓土长歌》雕塑(木皮铁) 160×60×210cm 2025年