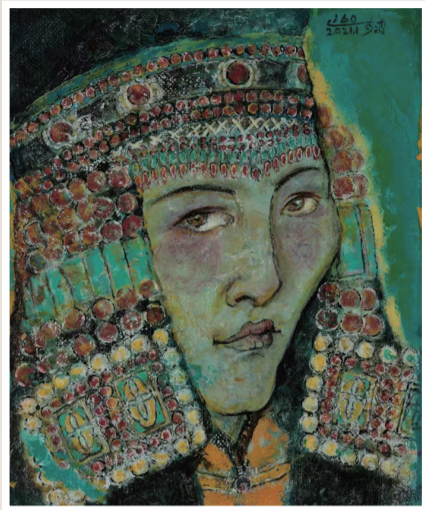

佳作赏析

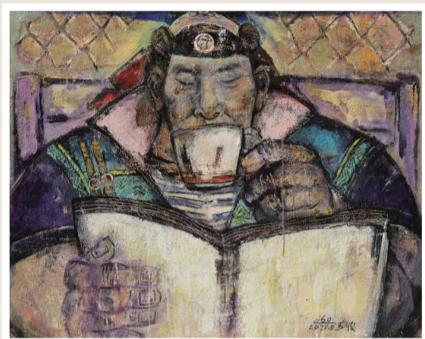
凝视与重构

——读李波《蒙古面孔》系列作品

● 乌力吉

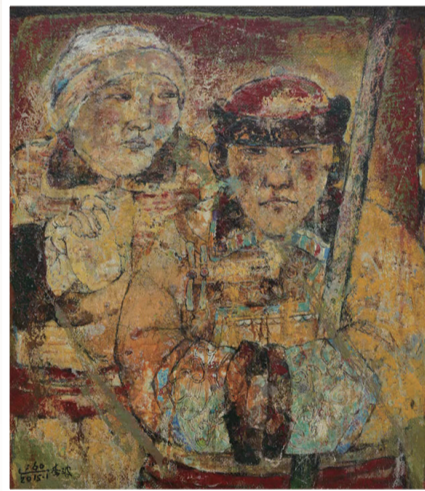
《鄂尔多斯新娘》50cm×60cm 2021年

《晨读》80cm×100cm 2025年

《安达兄弟二》100cm×80cm 2017年

《牧人》70cm×90cm 2015年

1-《戴帽子的额日》120cm×130cm 2025年

《暖阳下的陈巴尔虎草原》150cm×140cm 2022年

油画家李波以画笔为镐,深耕蒙古民族精神原野,通过个性化的当代形式语言,使民族集体记忆的“灵”与“境”在画布上得以落地,有力回应了文化根脉存续与现代性反思的核心命题。

李波早年在内蒙古艺术学院学习期间接受过严格的写实体系造型训练。西方科学的造型与色彩法则赋予他扎实的再现技艺的同时,也给他日后的创作表述带来不少局限。他曾坦言“越画越陌生”,这一感慨直指技术程式与内在表达冲动之间的断裂。学院写实训练所秉持的客观再现逻辑已难以承载他对蒙古族“朴素灵魂在当代情境”的体悟。这种根本性的矛盾成为推动他开启审美迁徙与语言溯源的动力。

正是在这种写实技艺与精神诉求难以调和的张力之中,李波开始反思自身的视觉根基与文化立场,并将目光从西方学院体系转向更为深层的东方艺术传统。他告别了对西方经典的亦步亦趋,转而深入研习东方古典壁画遗迹。壁画中斑驳的肌理、平面化的意象经营、时光沁染的色彩层次以及超越个体的永恒感,为他挣脱写实桎梏提供了关键的视觉启蒙。这一转向并非简单的风格借鉴,而是文化立场与美学思维的深层调整,为后续的创作筑牢了东方美学的根基。

为此,李波将创作主题聚焦于蒙古族人物与生存世界。这是精神勘探的主动聚焦与纵深开掘,旨在为朦胧的文化忧思与审美理想寻找血肉丰满的载体。

在早期的《博克手》《额吉》《牧人》等系列作品中,他的个人形式语言体系迅速成熟并与主题内涵高度同构。在造型方面李波彻底摒弃了光影解剖的束缚,以高度概括、凝练夸张与几何化结构整合为核心手法。博克手的身躯化作山岳般的团块,尽显纪念碑式的稳定感;额吉面容的皱纹如大地的沟壑在稚拙有力的笔触中舒展。这种“以形写神”的变形手法始终服务于精神属性的提炼,精准凸

显了草原生活所赋予的坚韧、厚重与原始生命力。在色彩运用上李波构建起了极具辨识度的专属谱系。草原自然与历史记忆中的天空蓝、云朵白、大地黄、落日与信仰赭红成为其画面的主色调。他创造性地融合“厚涂堆积”与“薄油罩染”技法,让颜料在画布上渗透、覆盖与剥落,形成丰富而偶然的肌理质感。画面宛若风沙打磨的断壁岩画,颜料的物质感与历史感跃然在画布上。这种刻意营造的斑驳沧桑并非表面的怀旧,而是专属“时间场域”的构建。画中形象仿佛从历史的尘烟中跋涉而来,个体面容叠印着族群的集体记忆,瞬间凝视承载着亘古时光的流动。

近年来创作的《蒙古面孔》系列作品标志着李波的艺术探索迈入了一个更为纯粹、更具哲学意味的新阶段。早期作品尚依托具体的情境与叙事,而该系列则实现了极致的提纯与凝聚,将所有表达压缩于“面孔”这一精神容量最为饱满的载体之中,使其成为直指核心的凝视实践。此处的“凝视”是一种充满张力的双向方法论实践。其一为创作者之凝视。李波以人类学式的近距离视角剔除冗余的背景与情节,迫使观者直面被风霜雕刻的面孔。其画面上的每一笔触都如同深情的触摸与虔诚的镌刻,记录着鼻梁弧线、目光沉淀的澄明与故事。他以谦卑探究的姿态穿越形貌和触及生命经验的深处。其二是画面主体之凝视。画中人物的眼神平静而深邃,穿透画布直抵观者的内心,形成沉默而有力的叩问。他们不再是被动被观看的“他者”,而是自在自为的精神主体向当代观者与席卷一切的现代性投以冷静的回望。这种双向“凝视”打破了传统的单向观看模式,构建了平等的精神对话关系的同时,暗含着温和的诤难之意。

在形式语言上《蒙古面孔》系列展现出前所未有的凝练与强度。极度简化的

构图和抽象色域的背景如苍穹般深邃与大地般浑厚,将面孔如圣像浮雕般庄严地托举镶嵌。色彩运用更趋主观精神化,面部色相超越了客观再现,土地褐、苍穹蓝、生命红、信仰金交织相融,把外观描述转化为精神表征,传递着信仰的纯粹、生命的炽热、命运的厚重以及天人交融的超越性。笔触获得了独立的表现价值,粗砺质感、斑驳层次以及覆盖留白的博弈不再仅仅是塑形手段,其物质存在本身即是核心内容,是风蚀痕迹、时光年轮,更是无字历史在个体生命上的可见铭文。

由此,李波的《蒙古面孔》系列作品超越了普通肖像画的范畴,成为“记忆显影之地”。每一副面孔都是承载集体记忆的活态档案。无需言语,它们便诉说着古老的天地观、生命哲学以及在现代语境中坚守的精神尊严。

李波艺术实践的核心价值在于成功规避了民族题材创作的风情化的浅表展示与符号化的空洞呐喊两大常见陷阱。其成功的根基源于内生于心的文化自觉与深沉的历史忧思,以及高度自觉的系统化形式语言转化能力。他不拼贴传统符号,而是深掘东方壁画与民间美术的美学内核,将其平面性、表现性、时间感与西方油画材料特性相融,锻造出独特的个人语法。让斑驳成为承载历史的观念语言,让平面化作连接古今的思维框架。

李波的探索为当代艺术深植本土、活化传统与构建文化主体性提供了扎实的范本。他的画布是记忆重构的熔炉,他的艺术之路如草原悠远的长调在苍茫深厚的基调上奏响了清晰有力的旋律。我们期待这旋律能够生长出更复杂的多声部“复调”,让精神回响与更广阔的现代性议题深度对话,这正是严肃艺术家的持久价值。

(作者系内蒙古师范大学美术学院二级教授、博士生导师)

李波近照

画家简介

李波,1969年出生于内蒙古乌兰浩特市,1994年毕业于内蒙古大学艺术学院。现就职于内蒙古美术馆,一级美术师。中国美术家协会会员,中国油画学会会员,北京当代中国写意油画研究院研究员,内蒙古美术家协会理事,国家艺术基金评委专家。作品入选第十届(获优秀奖)、第十一届、第十二届、第十三届、第十四届全国美展和第三届、第四届中国油画精品等全国性美展。作品被浙江省美术馆、大都美术馆、内蒙古美术馆、内蒙古图书馆、宋庄美术馆、李自健美术馆、亚洲投资银行等机构收藏。

艺术感言

在过去十余年间,我以画笔为通道,进行了一场深沉而执着的文化寻根与精神重塑之旅。

我所表现的那些蒙古族的面孔、牧马人、搏克手、奶茶馆中的寻常身影——似乎并非静止于画布,而是从遥远的时间深处缓步走来。他们身上没有戏剧性的叙事,没有写实主义的精确描摹,而是被一种更具永恒性的语言所塑造;那源自古老石窟艺术的凝练与斑驳。

我的创作,在精神与形式上主动向石窟壁画这一东方艺术瑰宝汲取养分。有意摒弃了传统油画的叙事性与技巧范式,转向对画面本体的纯粹探索。色彩在画布上互相渗透、叠加、沉淀,线条在隐与露、藏与显之间游走,共同构成一种呼吸般的视觉节奏。这种独特的处理方式,使得每一幅作品都成为不可复制的、独一无二的心灵痕迹。尤为动人的是创作过程中的“打磨”与“渲染”。我不追求完美的呈现,反而通过层层覆盖与偶发性剥离,主动营造出时光侵蚀般的残缺美感。这种“以不完整而求完整”的智慧,正是东方美学的精髓所在。斑驳的肌理如同记忆本身,模糊了时间的边界,既指向过往的辉煌与沉淀,也向未来的观者敞开无限遐想的空间。

因此,我们看到的并非某个特定时代的场景记录,而是一种经过提纯的视觉显影。这些形象仿佛穿越了几个世纪的烟云,凝固在画面之中,承载着一种集体的纪念与不可避免的遗忘。并非在描绘历史,而是在尝试修复一种文化的灵韵,用当代的艺术材料,连接起草原文明古老的精神图谱。

让我们暂时远离喧嚣,沉浸于这片由色彩、线条与时光共同构筑的“草原灵境”之中,去感受那份超越时代的静穆、浑厚,以及在残缺与斑驳之下生生不息的文化脉搏。

愿这些作品能成为触发您内心回响的灵光片羽。

展览推荐

旋律为色 歌词成图

走近天边——吉尔格楞、乌兰托嘎绘画作品联展亮相青城

● 本报记者 牧兰 文/图

吉尔格楞《知音·五》120cm×90cm

《天边》是一首大家耳熟能详的草原歌曲,当旋律凝固为色彩,歌词幻化成图像,观者便走进了另一个艺术时空。3月28日,由内蒙古美术馆主办的“走近天边——吉尔格楞、乌兰托嘎绘画作品联展”在呼开幕。

吉尔格楞、乌兰托嘎,两位艺术家因《天边》这首歌曲而结缘,几十年的友谊化作这场联展。一位用旋律描绘草原,一位用歌词书写远方;如今,一位用色彩延续旋律,一位用图像续写诗篇。他们以不同的艺术语言,表达着对同一片土地、同一种理想的热爱。音乐是抽象语言,抽象的审美思维在乌兰托嘎的脑海里早已形成,拿起画笔仅仅是换了一种工具,他要表现的恰恰是色彩的音乐性。当我们驻足于吉尔格楞先生笔下那片人与动物和谐共生的土地,流连于乌兰托嘎先生那充满音乐律动的抽象画境。这场跨越艺术门类的对话为《天边》这首我们熟悉钟爱的歌曲作序、填注、升华……乌兰托嘎先生以作曲家的身份步入画坛,并非跨界,而是回归。正

如他在音乐中所做的那样,他始终在用抽象的语言表达对草原最深情的眷恋。70余件意象型作品,或浓烈、或幽远、或激荡、或沉静,每一幅画都是一首无言的乐曲。观众在这些色彩的交响中静静“聆听”,有人读出了草原的辽阔,有人听到了长调的苍茫,有人则在那抽象的笔触里找到了属于自己的心灵回响。这正是抽象绘画的魅力——它不向你透露答案,却让每个人都找到了答案。

展览中,吉尔格楞先生呈现的40余幅油画作品,将目光投向了人类与动物、与自然最本真的关系。他描绘的不仅是野生动物的生动姿态,

更是一种理想——一个没有敌视、没有防备、没有伤害、没有杀戮的世界。作品中诠释的“自然生态共同体”的愿景,与“人类命运共同体”遥相呼应。

正如内蒙古美术馆馆长柳笛所言:站在他的画作前,我们看到的不仅是艺术的精湛,更是一位艺术家对世界的深情祝愿。那些人于动物相互依偎的温暖、自由往来的欢愉,正是我们内心深处最柔软的向往。艺术的力量,在于它能超越语言,超越形式,直抵人心。这场展览让我们看到,音乐可以变成色彩,诗歌可以化为图像,而友谊可以跨越时间和空间。

展览名称:走近天边——吉尔格楞、乌兰托嘎绘画作品联展
展览时间:2026年3月28日——5月5日
展览地点:内蒙古美术馆3、4号展厅

本栏目由内蒙古美术馆支持

乌兰托嘎《如歌的行板2021-13》80cm×80cm

乌兰托嘎《如歌的行板2020-1》80cm×80cm