

油画山水 诗性艺术

为中国的油画艺术打开一扇创造的大门

■张祖英

古人王维评述“画中有诗，诗中有画”。无论诗还是画都是人类文明的精神创造；其实画境就是诗情，是绘画语言的诗性表达。多年创作中我深切体会到：当我笔下不把它们的外在形态作为创作的终点，而是作为创作的起点时，便从中取得某种心灵的自由，去创造一个能让精神遨游的天地！因此这次油画山水，聚焦诗性的艺术，试图为中国的油画艺术未来发展打开一扇创造的大门。

这里我想谈三点感受与体会：

第一，油画艺术作为我国引进的外来艺术，欧洲油画是建立在科学、理性和写实基础上发展过来的，有着包括色彩、空间、体积、透视学、解剖学等非常理性的内容，文化积淀深厚，在数百年的历史中已经创造出难以超越的艺术成就。那么中国油画家的出路在哪里？如何能把油画艺术从西方文化载体转化为中国文化载体，作为中国当代文化的重要部分，做出自己的贡献。不少人感到彷徨。但从另一方面思考，联系中国文化精神和美学理念，中国传统文化精神中更多的是注重事物的写意传统，也即画外之意，如天人合一，境界，意蕴的诗性表达，就如油画中常提到的构成、节奏、对比、黑白等方面，以中国古代画论中的“气韵生动”就可以概括其宽广的内蕴，包括对“形与神”“境与景”“情与理”等关系的理解，强调艺术不是写真而是写心，以心写境，以境为画，也就是古代画家米芾的“画为心印”，艺术美以境界美为极致，中国诗、画以意境、气韵、格调为最高境界，艺术的高下，终在境界。以展示中国人的精神世界，宽阔了油画艺术的精神视野。

这些古代画论散发着东方文明的光辉，相对于西方绘画的标准显然是新鲜的，也是不少西方大师在创作过程中探索到的发展自身艺术的着力点。在欧洲印象派以后的作品中，就不同程度地出现过东方艺术的气息和元素。马蒂斯曾说“灵感经常来自东方艺术，这帮助他走出写生画作的空间”；显然，油画艺术对诗性艺术和写意性研究在绚丽的欧洲油画世界中仍留下一片可供中国艺术家展示才能的天地。

第二，大家都知道，绘画中的风景，不是大自然的重复，是艺术家能触景生情的产物，所以油画风景画，是通过自然的诗性表达体现作者的心声。几个月前我曾在这里举办过我的个展，从展出作品中可以看到，我喜欢高耸的山岳，喜欢恒古不绝的长城，它体现博大的胸怀，是力量的象征，我喜欢水的涓涓细流，克尽艰难千里奔腾终入大海……我喜欢它孕育的凝重诗情。的确山水之美体现着人性之美，这里寄托着我对崇高的怀想和对历史的幽思，以及从中悟出的做人的道理，某种意义上说，山水精神就是人生应该追求的精神。

“油画山水”是本次展览中提出的新概念，这既是学术亮点，也是一个学术难点，起始是由生活在南方各地区一群热爱研究中国南方山水的艺术家提出并组成了研究群体。油画艺术一般题材分类有油画人物、油画风景、油画静物等，而山水画则是中国传统绘画的重要题材形式，山水审美是中国人独有的审美意识，它的成就也是中国对世界文化的一项贡献，更是追求人与自然山水在精神上的契合，提出油画山水实际是把西方油画风景的概念与中国山水这两种不同艺术理念糅合在一起，把油画风景导入中国山水精神文化观照之中，使之具有中国文化精神的特点与内蕴，当然把“山水”和“油画”两个概念并置，并不是简单的嫁接。

这次展览的一些作品以清晰的艺术语言，充满浓郁南方气息和民族审美情感以及总体的高水平，成为汇聚国内优秀作品的油画艺术大展。作为研究性的展览，真实清晰地展示了当今中国油画表达大自然精神的高度和水平，展示了中国油画艺术本体语言创造性成果，也反映了当今油画创作中亟待解决的问题和不足之处，为今后的继续发展和研究提供了有价值的依据。

第三，在发展中国油画艺术的过程中，我理解有三个

重要节点，即，既要深入掌握这门艺术的本体语言的精粹，保持油画的基本特征使之达到国际高水平，又要扎根于中国社会的生活实践，深切反映中国人的精神世界，立足于当代中国文化发展进程，而这一切都需要艺术家深入社会，深入人民生活中取得营养。

因此作为反映社会生活的主体，艺术家必须要以个性化的语言来丰富油画艺术的绘画性、表现力和多样化。从本源来说，艺术来自于生活，但反映生活并不等于复制生活，更不能把艺术家的眼睛等同于摄影机的镜头，把提炼生活变成画照片的过程，以至于代替艺术家的心灵创造。而要使生活的表象通过艺术家的心灵的感悟，智慧的提炼、概括，再运用艺术的手段转换成为艺术之美，从而产生巨大的能引发更多人共鸣的精神力量，如牛吃草而产出的是奶，作品展现的是艺术家的心境而不是生活表象的罗列。就涉及到转换过程中，对作为艺术语言创造主体的艺术家提出了更高的要求。他们的个人文化气质，社会生活的感悟，内心精神感受力和艺术想象力等内在素质，决定了艺术的不同境界，精神高度，和水平的高下。在这里思想创新的重要性高于一切，唯有创新的思想才能激发新的理念新的技术要素。因此艺术家必须重视和加强自身能力的提升，为发展中国人自己的油画艺术做出积极的贡献。

由此也联想到，在生活表象到艺术形象，从具象，表现，到抽象提炼过程中，中国传统文化的中庸之道，它不是折中之意，而在艺术理解中它体现在艺术的形似与神似之中取其各个层面的最佳点。为了强调油画家个体心灵的独特感受，可以强调或削弱某些方面，而结果是比现实生活中更集中、更强烈、更概括、更典型，从而更好地体现了艺术家特定的精神指向。总之，一个艺术家对社会生活和艺术的认知，决定了他的格局，而格局决定了人生！

当今，我国在经受三年疫情影响之后，国家正在为发展经济、文化方面做出各种号召与努力，提出要文化自信，中国优秀的文化传统与当代文化发展，但文化自信必须要有优秀作品的出现作为后盾，也不能停留在空洞的口号和豪言壮语，必须要有具体的追求目标、项目设计和找到切实实施方法。当前，从艺坛表象看很繁荣，展览如牛毛，观念如潮水，也使不少青年艺术家不知所措，目标茫茫，或渴望一夜成名，急躁情绪纷至而来，所以特别需要有责任感的艺术机构和艺术家创作出优秀作品，引领我们向艺术的深度探索，挥写时代气象，奉献这块神奇的土地与智慧的人民！正如一位智者所说：我们应该本着这种追求，不去想是否成功，但既然选择了远方，便只能风雨兼程，全身心投入！

张祖英 远山的呼唤之二 145x115cm 布面油画 2000年