

艺术探索“中国文化”油画 生活体悟审美青岛之美

刘青砚 用情感绘出色彩青岛

青岛的美,不仅仅是漂亮;没有青岛生活经历,很难画出青岛的美。

上周末,《刘青砚艺术作品展》在青岛市美术馆圆满落幕。这是刘青砚16年来第15次在青岛办展,也是他第三场在青岛的个展。这场展览展出了刘青砚近5年艺术创作中的精品,涵盖了他近年来在艺术之道上的探求活动。这些作品中大多数是关于青岛的绘画,刘青砚以情感为支点,用意象造型,绘出色彩青岛,“画青岛,是因为我对青岛有情怀。”自小就把老城老街走遍的刘青砚,尝试把少年情怀注入油画中,画出他心中的青岛。展览结束后,刘青砚把作品《崂山雄姿》捐赠给青岛市美术馆。

刘青砚在青岛市美术馆展出了《刘青砚艺术作品展》。

作品《崂山雄姿》捐赠给青岛市美术馆。

逢“2”进阶的40年绘画经历

1962年,刘青砚随父母在青岛定居;1972年,刘青砚进入青岛九中学习并开始接触绘画;1982年,刘青砚大学毕业正式开始绘画创作。“很奇妙,好像年份里的‘2’是我的福字。”刘青砚说,2022年他在青岛市美术馆办个展,正好是纪念从事绘画专业40年。

祖父、父亲均为知名书画家,刘青砚自小成长于艺术氛围浓厚的书香世家,“父亲让我好好学画画,哪怕当做养家糊口的职业。”刘青砚回忆中学毕业后,正是画画这个技能,点亮了他下乡的生活,而在刚刚恢复高考后,就成为一名大学生。

“那时候接触的各种对绘画的认知都来自于俄罗斯,我们的老师也是如此,所以留学的时候我选择了俄罗斯。”去俄罗斯之前,刘青砚就想去进修现实主义。结果发现很难超越。而在留学期间,刘青砚给俄罗斯美术界推介中国的传统绘画,尤其是壁画,反而让他们大为震撼。站在中俄文化交汇点,刘青砚突然清晰地感受到“中国文化的深邃”。在刘青砚看来,西方认知绘画的第一性是色彩,他们看到中国壁画会震撼,是因为中国色彩的智慧就在壁画中,“壁画中的艺术都是大国的面貌,增强文化自信很重要。”

2022年刘青砚获得了俄罗斯文艺学博士,归国举办了一个汇报展览后,“画别”俄罗斯现实主义,他开启了全新的艺术探索之路。

融合中西的“意象”探索

“融合中西,学而不流”,这是刘青砚艺术之路的座右铭。在确定了新的探索之路后,他沉淀了所闻所见所学的异域文化与中国传统文化,重新再认识并且融会贯通。师法自然,从“有我之境”中探索方法,“以中国文化元素为主体,画中国的油画。”这是刘青砚探索的主体。

用十年的时间,大量阅读文化美术类图书,同时提起笔来,找到儿时跟随父辈学习中国书画的感觉,画山水、画写意——刘青砚是用沉潜为探索的实践来蓄势。他研究了民国时期徐悲鸿等大师用西画改造中国绘画,寻求中国画的出路问题,发现那一代人改造中国传统水墨画的方向,并非他的追求。“中国的绘画也是有型的,是传统的‘意象’的表现方式,有对自然的理解,有很多个人情感。”刘青砚考虑中国绘画与油画结合,坚持个性化、现代化、民族化的探索。

刘青砚很重视色彩方面的研究,他借鉴了西方印象派的色彩,并和中国意象色彩有机结合,形成属于中国人画油画的色系。在国外参观博物馆、美术馆的时候,刘青砚留意到展览的中国文物,壁画和陶瓷是重中之重。“陶瓷釉色的变化,深邃古意,釉色征服了西方观众。”于是,在色彩系统中,刘青砚借鉴陶瓷釉色融进创作。在造型方面,刘青砚也摆脱了纯现实主义,注入了更多情感色彩,“造型变化的处理往往是意念之走向。”通过意志、意念、意趣呈现出形象。此外,刘青砚用笔也随着色彩系统和意象表现而改变,尝试带人“中国写意”。“关于中西结合的探索,总体还在路上。”刘青砚说,年龄和积累会带着他探索走到能走到那一步。

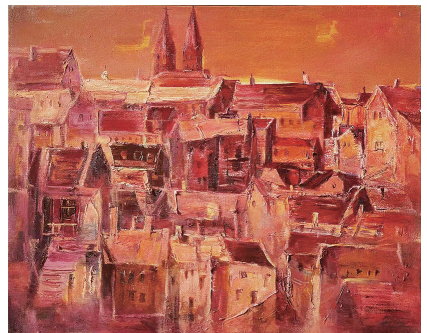
“青岛美”是浪漫艺术色彩

几乎在全国各处景点都写生过的刘青砚,回到青岛走进老城熟悉的街道,再提笔画青岛,画进了少年时代的情怀,画进了这些街道的故事,用自己的艺术探索,通过绘画把自己感悟的青岛画出来。于是,观众们就在《刘青砚艺术作品展》中看到了《晨光烘暖》的老城街景、《崂山雄姿》的崂山风光、《海帆交响》的现代海洋、《庭院入景》的里院随想……

其实青岛很难画好。刘青砚说外地画家来青岛写生,往往有很好的技术层面的表现,但是很难画出青岛的魂。“都说青岛漂亮,我说是一种美。青岛的美包含很多艺术因素。”刘青砚说也正是这些艺术因素,让青岛孕育出那么多文化艺术界名人。一个城市美的底蕴非常重要。大概也只有青岛生活的人,才能更懂得青岛美。

《海帆交响》 80x100cm 油彩麻布 2021年

《晨光烘暖》 80x100cm 油彩麻布 2021年

“只要在老城老区,一面对画布就有表现欲望。”刘青砚回归青岛画青岛,不需要酝酿情感,只要铺开画布,就能释放出情感,并且画出大幅画作。“青岛的浪漫可以轻松介入当代艺术。”

“为美而来”体会青岛,刘青砚说在青岛可以把生活节奏慢下来,体会山海之间的关系,街道穿梭的关系,高低不平的错落关系……审美青岛,感受这座艺术城市的底蕴。

观海新闻/青岛晚报 记者 贾小飞

讲文明 树新风 公益广告

崇德尚礼文明有我