

艺术人生

人物名片

安滨,1962年生于大连。中国美术学院继续教育学院院长、教授,中国美术家协会水彩艺术委员会委员,浙江省版画家协会副主席,浙江省油画家协会理事,主要从事版画、水彩画、油画创作。

主持并完成国家课题及多项省级课题、省级精品课程。先后出版《刀木镂心——安滨版画集》《安滨水彩画作品集》《形见神藏——安滨水墨人物画精品集》《融合·跨越——安滨水彩、林琼陶艺精品集》等画集学术文集,主编《溯源循流》《观宏探微》《艺道论域》等学术书籍二十余种。

作品入选第六届、第七届(银奖)、第八届、第九届(铜奖)、第十届、第十一届全国美术作品展及国际性画展、联展。作品为国内外三十余家博物馆、美术馆收藏。

新锐·发现

安滨:追求有真情的艺术

记者 孙乐怡

“抽象和具象完全是绘画两种不同思维的语言形态。真实感受,在现实生活中的真情是最难得的。”这是安滨经常挂在嘴边的话。安滨一直认为,艺术如果没有真情,就只能变成一种样式的模拟和追随,仅仅存在于表壳。因而,在他的绘画中并没有刻意营造客观的距离感,而是将真情裹挟于画笔。他画出来的,就是自己的具体感受和情愫,这也正是他作品的动人之处。

一种有真情的构思

受家庭影响,安滨很小就开始学习绘画。父亲从事生物研究与教学工作,常常为教学授课描绘各种动植物标本,这让安滨对绘画充满好奇。“当时也没有电子幻灯,那些动、植物标本图纸一捆捆的,全部都是父亲自己画的,从外形结构到内部解剖,让我印象深刻。”

安滨很幸运,读小学时,被学校选拔到区文化馆专业的美术训练课上培训,练就了很扎实的基本功。读初中时,他的美术老师是我国著名少年版画家徐世政,“当时学生的课外美术学习是木刻版画创作,老师教我们学会创作的方法。从创作构思、构图、人物造型去反推基本功训练。”安滨回忆道,“那时候我脑子里,反复重复的就是老师的这句话,‘你看到什么有意义的、有趣的事物就画下来,并赋予画面以寓意。”安滨说,“艺术创作体现的是一个不会不会构思,如果你不会构思,画里也就没有思想内涵、没有故事。”正是从那时起,安滨学会了创作要有寓意,更明白了绘画究竟是怎么回事。

在老师的谆谆教诲下,安滨的艺术天分得到了很好的展现,作品也常常在报刊、杂志上发表。1980年,安滨以优异的成绩考入浙江美术学院(现为中国美术学院)版画系,师从木刻大家赵延年先生。先生一直强调:艺术创作最重要的两点是真情、真感受,这两点也让安滨受用至今。

本科期间的版画课程学习对于安滨来说是扎实的根基和基础,他的作品以黑白木刻创作为主,同时学习铜版和石版画创作。1983年至1984年间,安滨为茅盾的小说《林家铺子》和巴金的小说《家》刻了两套木刻插图。他用手中的刀刃表达出他对这两部名著的理解与形象感受,既有对社会现实的犀利剖析,更是其对文学作品个人解读的情感流露。

一种有诗意的语言

安滨说,“版画始终作为自己的绘画表现基础方法,它的特点就是对物象高度概括和汲取;在制作时必须浓缩、剔除琐碎,必须高度概括到最关键、最具特征的元素。从画面语言的艺术性处理来说,版画最具有方法意义和训练功效。”

伊宁老人 61cm×46cm 水彩

碧水流金 76cm×56cm 水彩

在他看来,每一个画种都有其媒介的技法语言,因此他始终以知真识卓的态度去感悟和研习每一种绘画语言形态,并理解其上端是相通的道理,能自然地跨越不同艺术媒介之间的屏障。“把油画浑厚的色层肌理、体感光感,水彩的透明叠层、渗化的微妙效果,运用到版画创作,自然他的人物刻制效果就会更有质感,更丰富。这是一种相互支撑而绝非排斥。”

1997年到2008年间,安滨多次往返英国去留学、生活,获得了更为清晰的国际视野与和明辨文化延展的上下文,认识到中西方教育方法差异的同时,将中国传统人文审美情思与西方艺术的理性思考和演绎思维相互融合。从严谨的英国水彩绘画传统与中国古代绘画中,安滨找到了适合自己精神追求和艺术表现

的方式,并将这种认识和感受,倾注在自己特有的心境和大量水彩绘画创作过程中。

他的水彩是具有东方诗性和意蕴的文人风景绘画。色调丰富多变、意气纵横是他作品独有的特征。他的水彩,更像一首彩色的诗,他对色彩的敏感犹如一位感情丰富的诗人,既有东方传统的神思与形色的交融,亦有西方绘画那种强烈的形式语言力量。

一种有温度的创作

2004年,浮雕《陆地行舟图》装扮在杭州大运河博物馆外墙体上。这件浮雕正是由安滨设计创作的。紫铜高浮雕仅人物就有100余人,隋炀帝、妃嫔、文武百官、士兵、纤夫……每个人物的神态都各不相同,即便是人物服饰上的花纹这样的小细节,都经过再三琢磨,力求完美。

2014年,安滨应邀为“运河圆梦——庆祝中国大运河申遗成功中国当代艺术名家邀请展”创作十幅水彩作品,通过对富义仓、拱宸桥、香积寺等十处景色的生动描绘,将千年大运河的古韵风姿淋漓尽致地展现出来。那是一种有温度的创作,画面充满着细腻的人情味。两度以大运河为母题进行创作,也使安滨对运河文化有了更多的关注与思考。“古代的京杭大运河使南北航道贯通,它的价值与意义是丰厚的,也深刻地影响和推进南北文化的交融,有很多值得体会和感悟的内容。今天的‘一带一路’的国家发展战略将会为人类的经济、文化发展带来历史性的影响。”在安滨看来,杭州早已经是他的故乡,“我是北方大连人,求学并工作在杭州,在江南杭州于我而言也是一种文化滋养,为培养我的学院与杭州能做一点事是感恩的回馈并自豪的。”

如今,安滨担任中国美院继续教育学院院长工作。在繁忙的工作之余,他坚持创作与研究,他的工作和生活早已紧密联系在一起。

每天下班后,安滨便会抽时间创作绘画,常常持续至半夜。他最近正在创作的,是一幅9米长的水彩大画“北疆大巴扎”,灵感来源于两次北疆之旅:2002年的新疆采风,2015年又随中国美协重走古丝绸之路,这都让他感触颇深。大巴扎是新疆的大型贸易集市,生活在我们内陆地区的人是完全想象不到的那种壮观的场景。在贸易集市上,养马人为了显示马匹的雄健,维吾尔族少年们会骑着自家的马一起来回奔驰在大巴扎的马道上,引众多人围观,那场面真是令人激动。成群肥硕的牛羊与拥挤购物的人群构成了十分壮观的景象。不同的物品贸易、文化习俗,生活方式,全部定格在当时的某个情景中。安滨说:“古今流转,令人浮想联翩。”北疆地处中西贸易通道中段、有着重商、崇商、经商传统的新疆又是多民族融合的大家庭,这背后有着丰富的东西方文化与生活的相互交融和积淀。丝路北疆是我近期创作的聚焦内容。

大展

广东美术百年大展在京举办

7月14日,“其命惟新——广东美术百年大展”在北京中国美术馆开幕。这是广东省首次举办的全面总结广东美术百年历程的大规模展览,是广东近百年来美术精品佳作的一次集结。展览精选554件作品,分6大板块展出,从名家名作到理论研究进行了全面回顾总结。

村上隆藏品分享展在沪举办

7月21日至8月9日,《鬼才の幼稚世界——村上隆藏品分享展》将在上海恒隆广场L1中庭展出。届时,不仅可以欣赏到日本当代艺术大师村上隆的代表性作品,还将有机会近距离感受专属村上隆的“超扁平”幻想世界。

声音

画得好坏不能怪“博士”头衔

南京艺术学院美术学院副院长束东新针对“博士画家画画水平”问题表示,作为画家不一定要读博士,但是作为一个画家兼教育工作者,读一个博士就有相当的必要。画家只要能画好画就很好了,如齐白石等画家恐怕初中学历都没有的,照样名垂史册。而一个画家兼教育工作者只是画好画还不够,还必须弄明白画背后的一些道理,并告诉学生明白这些道理,才不至于变成作坊里的师傅带徒弟的模式,所以很多画得不错但理论水平不好的画家很少能培养出好的学生。这并不是说读了博士理论水平就高了,也不见得,但画家读个博士至少要多读几本书,还是有益的,至于博士画得好坏全然不能怪“博士”这个头衔了。

企业收藏不要太急功近利

知名收藏家郭庆祥认为,艺术家要凭作品说话,这也是收藏家们要坚持的初心。企业收藏一定要放眼世界,看得远一点,不要有地域局限性。高价位成交的艺术品,要考虑是否有长久的保值功能,四五十年以后是否还值这个价格。企业收藏一定要理性,购藏的艺术品必须是将来能被历史检验的艺术大师的作品,对艺术本身有发展、有创建、有切实贡献的人,他们的艺术成就经得起历史的考验,并且要收藏他们的精品之作。只要有更多的企业参与收藏,制定严格的收藏标准,参与艺术市场的建设,不要太急功近利,企业收藏才会有长远的发展。

面对天价需要控制冲动和风险

评论员朱浩云针对黄宾虹《黄山汤口》连过三道亿元关口,以高达3.45亿元的天价拍出这一案例表示,这一方面意味着黄宾虹作品的价格上升空间被打开,同时,黄宾虹作品的民间收藏也将渐入佳境;另一方面,由于黄宾虹《黄山汤口》天价效应,日后各地拍卖会肯定会争相推出黄宾虹力作,甚至比肩或是超越《黄山汤口》的作品,但是,要奢望像《黄山汤口》的价格成交,前面齐白石老鹰图的例子恐怕是最好案例。这一点需要投资者和收藏者注意,理性投资收藏,控制拍场的冲动和风险至关重要。

挖掘梳理先辈画作是一种责任

天津美术学院教授孙建平近日表示,一位位先辈画家的可歌可泣的事迹非常令人感动,但由于历史的原因没有被官方美术史提及,因而渐渐被淹没、被消失、被后人遗忘。他觉得历史应该对这些艺术家的作品及在美术史的作用给予一个公正的评价和位置。有一种责任值得我们后人去承担,去付出。梳理、挖掘这些多年被边缘化,被人淡忘的老画家及其作品,把他们放在美术史应有的位置,是现在人义不容辞的工作。

守艺不易 案牍劳形修匠心

陈果自述: 古来从艺者,常以逸笔草草、不事雕琢为上品,而视匠作者为末流,因其流程枯燥,制作严苛,无写意抒情之畅快,故令人望而却步。为匠之道亦不常为人所道。

良器自有其生成之道,乐器犹然。所谓技近乎道,匠有高下之分,材亦有良莠之别,良材佳制缺一不可。树材之新旧、结构之曲直、工艺之繁简、漆面之厚薄、打磨之粗细,无一不关乎声响型质。观其型,察其质,闻其声,品其韵,识辨优劣不外于此。待上手演奏,乐音缓缓淌出,时而清丽婉转,时而顿挫沉雄,奏者陶醉,闻者倾心,此必为良器无疑。

良器自古有之,且不论中西,名匠亦然。唐时有雷氏一门,精于斫琴,据苏轼《杂

书琴事》记载,雷氏之琴“其声出于两池间。其背微隆,若趺然。声欲出而溢,徘徊不去,乃有余韵,其精妙如此”。十九世纪之西班牙,有桑托斯·赫尔南德斯善制吉他,其作品为塞戈维亚所青睐。近人有谭抒真先生,演奏制作皆擅,被誉为“中国小提琴制作第一人”,启吾国提琴制造之蒙昧。制琴之心法传承有序,及至今日,竟似隐没于商业洪流。守艺不易,须案牍劳形,耐受清贫,不浮不迂,谓之匠心。

匠心若此,更何况执笔耕耘之吾辈。浸淫绘事,冥冥有命,得遇尉师,吾之所幸,当循此青蓝门径,攀缘不懈,不辱天之所赋、师之所望、己之所求。基于此念,绘守艺人之像四帧以自勉。

【藏家说】.....

杂食的体质,卸下了种种包袱

判断。画面人物的造型分明告诉观者,作者拥有出众的写实造型功夫,笔墨勾勒于画面有所增益。至于画面的构图设色和情境设置,则显然受到了塞尚以降的西方平面构成的影响。杂食的体质使陈果的画面获得了新鲜的视觉和可供层层解读的信息库,让人

一个爱乐者,将乐理融于画理

师的题材。他以一种几近浪漫主义的方式将严谨与严谨这两种特质揉进画面,小心翼翼地经营着颜色的冷暖、肌理的质感,零星点点,如同制琴师执着于选材、造型、工艺,赋予了材料渐的灵魂。

细看画面,具体的场景已经被几何分割所消解,取而代之的是考究的色彩分布和意

攻守之间,自有方圆

进入研究生阶段以来,陈果有意识地开始了系列创作的尝试。把新的角度、新的视觉、新的笔墨,作为日夜自问的索求。而《守艺人》系列,正是他放手施展笔墨的舞台。在这个系列里,可以看到造型的考究、笔墨的娴熟、色彩的玩味,也能

《守艺人》| 180cm×97cm

产生丰富且踏实的观感。

虽说陈果这一代人相比前辈人物画家,卸下了题材、观念甚至语言体系等种种包袱,但日新月异的现代社会仍在不断地提出新的难题,我们期待看到他们新的答卷。

——民间藏家 陈东彦

象构成,而人物造型刻画也一丝不苟,情怀中透着理性。这批作品的画面结构有一种流动感,这得益于画面或长或短的线段,如同蔓延的旋律和果决的休止符,并行无碍。爱乐者能将乐理融于画理,那是一件幸福的事。

——中国美术学院国画系硕士 陈苗

在对道具元素的重新组合中看到更多新鲜尝试。

画家的第一个系列,往往带有对自己强烈的暗示和期许。为艺要攻,也要守。攻守之间,即是我们同行者各自的方圆。

——中国美术学院国画系硕士 沈临枫

作为自附中一路而来的同行者,我和陈果一起在车站通宵画速写的场景,犹在眼前。附中课程里素描石膏的精微、色彩静物的绚丽、线描人像的痛快,都在一点点作用、滋养于陈果自本科以来的人物画学习和创作。

(恒庐美术馆推荐)