

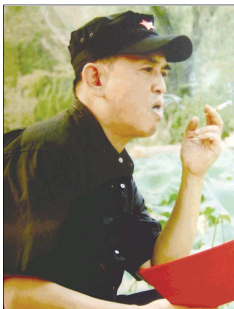

◆学院艺术名家系列◆

在艺术界有这样一批画家,他们身处教学一线,不仅自身拥有较高的艺术才华,以扎实的传统功力、理论为基础创作出大批融传统内涵与开拓精神融于一体的力作,还为社会培养了大批有建树的桥梁之才,为全省乃至全国的艺术创作及美术教育事业做出了积极贡献。

值此教师节来临之际,齐鲁鉴赏将陆续推出学院艺术名家专版,让更多读者认识、了解这些教书育人、勇于探索的艺术家,分享其艺术创作历程与心得。

——编者

◎岳海波

山东艺术学院教授、研究生导师,中国美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复委员会委员,山东书画学会副会长,山东美术家协会理事。

九件作品入选第七、九、十、十一届全国美术作品展,其中作品《桃园结义》获第八届全国美展最高奖,作品《齐鲁名贤》、《仁者》获优秀奖,《雨后阳光》获“获奖推荐作品”;作品《牛郎织女图》获全国青年美展二等奖;作品《孔子》获全国第四届连环画评奖创作三等奖;作品《清照词韵》获纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年全国美展金奖;《不抛弃不放弃》(合作)获泰山文艺奖一等奖,同时入选第三届北京国际双年展;《经营谋略》(合作)获中央宣传部“五个一工程奖”;《盘古开天地》、《捉月跳江》先后获文化部等颁发的首届、二届全国优秀少儿读物评比一等奖。

论文、专著先后获山东文化艺术优秀科研成果一等奖,美国哈佛大学亚洲文化学会2003年度优秀华文奖,2008年被评为“山东教学名师”,2010年被评为“山东优秀教学团队带头人”。

植根传统 美丽颠覆

——山东艺术学院教授岳海波访谈

岳海波是一位既以“唯美”为至上,又富于创新精神的艺术家。近年来,他积极探索西方现代意识,关注社会体悟生活,诠释出融合东西文化、特色鲜明的艺术形式,给山东画坛带来一股新风。

◇记:去年7月中国美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复艺委会在中央美术学院成立。您在综合材料绘画方面取得了相当的成绩,作为艺委会委员之一,能就此谈谈体会吗?

◆岳:当上这个“委员”,是自己虚荣心的一个满足。中国画创作工具长期以来囿于“文房四宝”,而综合材料绘画应用材料的广泛性恰好拓宽了中国画的领域。就像石器把猴子变成人,青铜器时代铸就了封建社会,瓦特的蒸汽机推动了资本主义发展,工具与生产力是相互联系的,意义不容小觑。中国的综合材料绘画一直比较“边缘化”,这回算是进了“衙门”,相信它会带来中国画

的“革命”。

◇记:我们期待着中国画的革命,那这种“革命”与“继承传统”又有着怎样的关系?

◆岳:中国美术走到今天,形成了两股潮流,一是传统文化观念,二是西方现代意识。随着地球在慢慢“变小”,一些先进的西方理念也融进了我们的生活,这其中包括颠覆传统文化的现代意识。由于现代材料的运用与现代意识有些关联,所以“传统的继承”与“材料的革命”看上去是矛盾的。当然,矛盾有对立,也有统一。我从来不会反对一部分人去继承优良传统,但也鼓励年轻人去“革命”。毕竟我们离“过去”越来越远,离“现代”越来越近,应该在“过去”与“现代”中找到“结合部”。

◇记:您认为这个“结合部”在哪里?在您的作品中有所体现吗?

◆岳:“结合部”就是把传统文化观念与西方现代意识相结合。就像我运用金属铂、腻子粉、胶矾等新材料“做”出了中国山水代表作《溪山行旅图》、《万壑松风图》,并把这一系列作品命名为《曾经……》。一层意思是古人“曾经”用笔墨画出了它们,我用其他工具将其“复原”,这是一个颠覆;另外,这些山水在古人笔下,“曾经”是万壑松风,郁郁葱葱,而我把它做得山体裸露,满目疮痍,以此达到呼吁环境保护,强调生态平衡的目的。这些创作都是在尽可能保持原貌的情况下运用西方现代的构成、切割和拼贴制成的,算是向传统开刀。

◇记:您以后会把定位放在“向传统开刀”这一方向上吗?

◆岳:我说的开刀,仅限于“开刀”,不是“砍头”。我不是一个纯粹的革命者,充其量也就是个改良派。至于定位,这可以从我最近找人刻的两方图章上体现出来,一个是“温柔一刀”,一个是“美丽的颠覆”。我一方面努力寻找传统与现代的“结合点”,一方面又努力寻找我与受众都能接受的“结合点”,使自己的作品保留住传统中最本质的元素与唯美的特征。其实,这种“开刀”并非特立独行,八大山人、吴昌硕、任伯年、徐悲鸿等在他们那个时代都是向传统开刀的人。

◇记:您的工作室在1月18日举办的“水墨patry展”让观众顿觉眼前一亮,它的确是一次实验与探索的展览。您当时举办此展的初衷是什么?

◆岳:举办展览是为了给我的学生搭建一个平台。起名为“水墨patry”,说明它是包容东、西,集传统、时尚于一身的自由聚会。现在看来,最重要的并非展览本身,而是整个筹备过程。当时聘请了李兆虬、党震、孙磊为“岳海波水墨工作室”的导师,大家一起智慧碰

中国文联副主席、中国美协主席刘大为,山东美协主席、山东艺术学院院长张志民,山东文联副主席、山东美协常务副主席、山东画院院长孔维克等众多艺术名家参观“水墨Party实验探索——岳海波水墨工作室作品展”。

撞,相互影响,想不进步都难。这也体现出我多年的教学思路:“继承、融合、拓展”,即教学要体现前人优秀传统,并将东西方文化相互融合,最终在此基础上进行拓展。

◇记:此后举行与“刘进安水墨工作室”的交流可谓京鲁两地间的一次“水墨对话”。同样是探索,二者之间有什么不同之处?这一系列水墨探索交流又取得了哪些实质性的成果?

◆岳:我与刘进安老师的工作室分别在北京、山东举行展览,通过实践交流收获颇丰。可以看到的是,刘进安及其水墨工作室追求“正派、正味、正道”,创作主张,指向性比较明确。水墨是一种非常传统的事物,是古代文人骚客用以体现忧国忧民、远离尘世追求的精神载体,而今天的水墨中文人气息明显减弱了。针对这种情况,刘进安工作室的创作注重“品质”,既要有古代士大夫气息,又要与现代相结合。我们则较侧重实验,强调个性,有创新精神和技术含量。通过此次交流,我思考了很多。古今生活方式已发生了巨大变化,面对当

代性非常重要。探索要尽可能发掘每一位画家的个性、创造力和想象力。“水墨patry展”得到中国美术家协会主席刘大为与山东省美术家协会主席张志民的很高评价,省内专业人士的充分肯定,我们的赴京展览也颇受好评。但我心中有数,大家评判的标准定位在“实验与探索”上,而非这些作品有多好。你刚才说得“让观众眼前一亮”,就是我们的“实质性成果”。当然,如能使人有所思考的话就更好了。

◇记:在艺术创作上,您会在综合材料方面继续探索,还是将它作为过渡,另有新的打算?

◆岳:中国传统的文化一向是重道轻器,得意忘言,得意忘笙。但无言如何达意,无笙如何得鱼,在今天这个多元的社会里,能把文房四宝变为五宝、六宝,岂不是更好。同时,我深刻感到自己想画的东西还未画出来,还要在这方面做进一步的探索。山东在综合材料绘画方面还比较年轻,我也应该努力使这门艺术得到进一步推广。

(东野升珍)

▲花开寂寞红

▲济南五·三惨案系列之一、二、三(岳海波、李兆虬合作)