

农民工题材绘画创作思想初探

宋海永

十八大以来,习近平总书记多次强调基层文化宣传的重要性,以及社会主义文艺发展必须“坚持以人民为中心的创作导向”,创作本质上要“为人民抒写、为人民抒情”,创作方法上要“深入生活、扎根人民”,创作重心上要“面向基层、服务群众”的精神。反映到美术界,则可见农民工题材的绘画作品在各大美展中不断出现。农民工作为中国现代化城市建设的功臣,用他们辛勤的劳动改变着当下城市的生活。这样的领悟,成为绘画创作的第一表现要素与源流根基,我们要表现劳动者的生存状态,褒赞他们付出的辛苦劳作,这是艺术从业者的艺术使命之一。

时代的发展使得农民工这一社会群体在日常生活中扮演着越来越重要的角色,这一题材也被越来越多的画家所关注,表现题材及表现手法也是多种多样。当然,作品有优劣之别,优者能在内容和形式方面做到完美的结合,能充分表现主题思想,又不失艺术表现形式上的高度。劣者则大多在艺术表现形式上有失水准,有些作品甚至是在网上找图片略加修改便复制、喷绘到画布上,作品内容毫无情感可言。这样的作品显然不够真诚。还有些作品,因为作者的能力问题,只是一味描摹细节,无整体意识,更无绘画感可言,给受众的感受是僵死、刻板的,缺乏绘画的生动性与趣味性。这些作品也不可能拨动受众的审美感受,显然这些画家并没有真正地理解写实绘画,在创作时如果没有经过画家对于表现主题的提炼、想象、升华的过程,这样的绘画作品无法达至优秀。

纵观西方美术史,无论是米勒笔下在傍晚田地里祈祷的农夫,还是库尔贝眼中的石匠,他们创作的劳动者形象都是经过高度的提炼概括,其形象典型又不失生活气息,他们每一个形象都鲜活、深刻,深深地打动着受众。因此,在表现农民工这一题材时,创作者必须融入画家自己的艺术感受,要有属于自己的独特视角,作品才能有鲜活的艺术生命力。同时,这也要求画家在继承传统、推陈出新上下大力气,找到并形成自身具有鲜明特点的艺术语言与情感表现手法,这也需要画家在绘画道路上做不同的尝试。笔者的经验是在延续传统方式进行创作的同时,加入自己的语言形式来实现对现代语境的把握,比如以写实的传统手法作为立足点,

结合当下书写性的笔法来表现主题。在人物形象上,则坚持造型严谨,色调关系层次丰富,色彩明确。在笔法运用上则可以洒脱自由,融入自身率真性格。唯此,方能做到形、色、笔、意的完美结合,使得作品既保留有传统的精华,又能焕发出时代的气息。

要创作出一幅好的农民工题材的绘画作品,有必要做到下面两个方面:

首先,人物形象和动态选择要有代表性、典型性。即要深入体会每个具体的农民工对象的职业特点、劳动形态,找出其与其他群体的不同之处,这种不同会体现在外在形象和内在气质两个方面。外在形象方面,长期的户外作业可能使他们肤色更加黝黑,身体筋骨强健或肌肉饱满。内在气质方面,他们更加淳朴、厚道,表情不一定丰富,是基层劳动强度很大的劳动者的典型代表。要找到最具代表性的形象还需要收集大量素材,包括不同季节、不同时间、不同环境、不同人物组合等。多人物的组合则要考虑人物之间的关系、形象的差别以及环境的设定等诸多因素,做到真实性和艺术性的完美结合。

其次,要结合时代,表现出新时代农民工的精神面貌和情感表达。笔者曾经在济南南外环的高架桥建设工地上搜集素材,前后用了一个月的时间,深入工地观察、接触、交往,深入了解他们的生活状态,探知他们的情绪世界。这样长时间的接触收获颇丰,不但搜集了大量素材、图像资料,还与他们成了朋友,并为他们积极乐观、阳光开朗的精神状态深受感动。这样饱满、热烈的情绪显然对后续的创作有所支撑。

在艺术品位的追求上,艺术家要关注创作选取的内容能否体现当代社会发展图景和农民工的心灵图景,关注形式语言是否符合艺术规律的本质。重点是突出一个“真”字。

“真”为万物之本质,也即生命本相。“不失真”,即不失去表现对象之本性本相,即合乎自然。画家应以朴素、质朴的心态对待对象,不带有有色眼镜,不以个人喜恶为转移,以平等心态对待对象,让所表现的对象自然呈现其自然的生气。“度物象而取其真”,想来就是这个意思。个人经验是,在创作时所选取的农民工形象可以不帅,穿着可以不美,但艺术正贵在以真实打动受众。不矫饰、不做作是人物的本相,从表情到动态,不刻意

做表情、摆姿势,而是在他们劳动与休息的时候抓住他们最自然生动的一刻,反映他们那一刻的“本真”状态。笔者创作的作品《暖阳》中,人物是刚下工的从事高空作业的工人,夕阳暖暖的光线照射在他们脸上,辛劳一天后他们露出放松的、质朴的笑容,映衬着橘红色的阳光,自成一幅动人的画面。《斜阳》中的人物则是表现高架桥施工前勘探打眼的农民工,他们满身的泥浆、晒红的笑脸还有背景暗调子的机器,构成一幅暖黄调子的画面。《快乐的一天》里是铺设下水管道的小伙子,满身的汗水的他赤膊上阵,露出黝黑的脸庞和憨厚的笑容。这些都是最自然、生动且打动笔者的那一时刻的最真实体现。

表现手法选择亦如此。或面对画布直抒胸臆,或用书写方式挥洒自如,细节的刻画力求做到删繁就简,不面面俱到,不矫揉造作,“率真”地使用绘画语言。这里的“真”不是自然主义,而是以真性情、真表达与劳动者发生情感共鸣,然后提炼绘画中的造型、空间、色彩等要素,把它们在画面上糅合为一个整体,从而将某种生命精神反映到绘画作品中去。人物造型尽量保留严谨和真实的气息,人物的组合可以摒弃叙事关系,纯粹地表现形象。金字塔形构图能最大程度的体现画面的骨架和力量,使画面坚实稳定,比较容易处理建筑工地机器、工人看似杂乱无章的位置关系,背景可以简化,祛除无关紧要的细节,或代之以天空、远处的城市、堆砌的土地等空旷风景。着重刻画的是人物的精神面貌,及其中体现的时代感。在人物组合画面中,可以尝试采用垂直线和水平线的交叉,使得人物的组合层次更加丰富,其次才是人物胖瘦等体量的不同、年龄的不同、动态的不同、神态的不同,细节间增加人物之间的变化。又或者通过色彩的微小差别,用笔的节奏急缓、虚实、松紧等画面因素,来丰富画面的节奏韵律。这样则整幅画面即统一整体又不失每个人物的个性特征。

绘画的社会意义并不是说教,而是对人生、自然、世界的深刻观照,这也是当代画家应具有的人文情怀和责任担当。真实地扎根于生活,用心创作,传递人与人之间的情感互动,表达社会真实的场景,才能创作出无愧于时代的优秀的绘画作品。□

宋海永 山东艺术学院美术学院副教授