

姜永安

1967年生于烟台,1989年毕业于浙江美术学院国画系本科,2010年获中国美术学院博士学位。中国美术家协会会员,江苏省国画院专职画师,上海师范大学美术学院硕士研究生导师,中国人民大学中国画名家工作室特聘教授,“江苏省333高层次人才培养对象,十二届全国美展铜奖获得者。”

《吴昌硕》

《逝者的肖像:中国慰安妇写真》

《观画答客问》

《老兵》

姜永安:水墨写真与人文现实主义

文/孟宪平

在天津美术馆展出的第十二届美展中国画作品中,画家姜永安的《逝者的肖像:中国慰安妇写真》以其触目惊心的形象刻画产生了无可辩驳的情感触动力,引发人们对中国画艺术语言和表现能力的多方思考。作品展现了25位历经岁月沧桑和精神磨砺的中国老人的头像:在强烈的线墨交锋和游走中,干瘦的骨肉、扭曲的皱褶仿佛要诉说一个个即将消逝的故事;凹陷的眼睛神情各异,或深邃、或迷茫、或焦灼,与观者直面相对,似乎要将所有的生命苦难和盘托出。对画家来说,《逝者的肖像》不只是若干人物的二战受难故事,也不是单纯的绘画语言的个性化实验,而是画家多年来在中国水墨人物创作道路上不懈探索的一次总呈现。这些探索,在形式上的基本特征是围绕水墨语言和肖像表现展开的“水墨写真”,在精神上的特征则是承袭现实主义的主流审美价值和以人性表现、文化承载为主旨的人文性,本文称之为“人文现实主义”。

不难看出,水墨写真和人文现实主义是对当代中国人物画发展诸多问题的呼应,它提出的解决方案虽然不是唯一的,但是具有良好的示范性。中国人物画的主流形态自古以来就是以工笔为主,水墨画以写意为尚,即使表现人物,也多逸笔草草、笔简形具,水墨与写真仿佛是不相容的两个概念。这种不相容性,在近年来流行的新文人画和实验水墨中几乎濒临崩溃的处境:笔墨沦为恣意狂

洒的直觉游戏,破碎的形象失去了艺术对现实生命的尊重。当然,正如十二届美展所展现的,当代中国工笔画并不乏人物描写,或者采用唯美主义的形式构造,或者整合西方传统的写实造型手法,中国画似乎业已实现了社会人生的全面表现。然而这种艺术同样面临挑战:由于对传统水墨语言和写真观念的淡漠和疏离,工笔人物逐渐趋近形式主义和矫饰现实主义的边缘。那么,水墨究竟能否与写真结缘?借助传统的笔墨语汇和肖像观念,当代水墨画能否创造一种关注个体生命、传递时代精神内涵的现实主义艺术?

作为一名有责任感的学院派中国画家,姜永安一直试图在观念和实践中为上述问题探寻解释和解决方案。从工笔到水墨,画家从没有放弃对传统笔墨语言的孜孜探索。他的多件学生时代的人物习作和后来被画界褒奖的姜氏“古典抒情主义”风格,基本特点就是一种源自六朝时代的纯正的古雅笔墨形式:在严格构造的画面结构和廓形中,任由水痕墨气自由流淌。值得注意的是,姜永安并没有把自己局限于众人仰慕的诗意和古典之美,实际上,画家一直在做一项人知甚少但更为严肃的事业:借助水墨手段,探寻古典写真观念与当代个体现实生命和生存状态相结合的可能之途。早在2006年画家就坦言:“我在寻找,寻找某种心住之处……我总是不由自主地把个人的痛楚与普遍的芸芸众生连接在一起,同时也把我的逃离与寻觅扩展为人们为

现实存在的挣脱……”

可以说,这种使徒般的虔诚是姜永安水墨写真实践的根本动力。之后的几年中,画家在中国美院攻读“中国画创作理论与实践”方向研究生,在博士论文中对中国肖像画观念和图像进行了溯本清源的研究,其重要的理论建树就是发现了中国肖像艺术从“像人”到“写真”的转变过程中,一以贯之地保持了对具体、鲜活的生命体和生命现象的关注,所谓“生人”、“传神”、“气韵”等概念,无一不是这种精神诉求的生动体现。理论视野为姜永安的绘画实践勾勒了清晰的路线图。在过去的十多年艺术创作中,姜永安始终坚持肖像画创作、高度重视写生、描绘现实生活中鲜活的生命个体,他尤其强调在肖像观看和描绘中实现画家主体情思的介入,在审美主客体互融和对话中超越肖像描绘的个体性,达到时代精神和文化内涵的表达。这些努力最典型的例证是他在2013年创作的一系列肖像画如《顾城》、《吴昌硕》、《老兵》、《观画答客问》等等,这些画作不仅揭示了个体人物鲜明的人格特征,还承载了人物所处时代的社会情愫和命运,当然还渗透了画家本人的情感和态度。

可见,理解姜永安绘画的关键不是介绍某种单纯的水墨人物画实验,而是要理解画家在水墨人物创造中发生的审美体验和美学诉求,更重要的是,要理解画家的理论和实践在当代中国画发展情境中的普遍性意义。