

现代快报 2017/11/18 星期六

责编:王凡 美编:王莺燕 组版:郝莎莎

两位庄先生的艺术对话

人类绘画的历史如今可以追溯到史前石灰岩溶洞的壁画，上个世纪40年代在法国发现的“史前罗浮宫”——拉斯科洞窟壁画，距今约有一万五千年之久。如此悠久的史前绘画艺术从发现到今天，但凡知道它的人都会发出一些疑问：原始人是如何作出如此多彩多姿的艺术的？如细细往下联想也必然会关注颜色是怎么被发现与使用的？史前的颜色多来自于矿物石材和动植物汁血之类，这些颜料运用在绘画中虽受限于知识和生产力水平，但随着人类能动性的自然发挥，基本的干擦着色和水润着色是有可能被领悟发现的。然而站在今天的文明反过来思考，干擦着色和水润着色不正是今日的色粉和水彩的基础原理吗？这也正是此次展览两位庄先生艺术的画科分类。

有意思的是在法国多尔多涅省发现

拉斯科洞窟壁画的这一年（1940年），两位庄先生中的长者庄弘醒先生出生在中国浙江南浔，一个充满诗情画意的江南水乡。他1956年考入南京师范大学美术系，走入了当时中国西画教育最为繁盛的徐悲鸿美术教育体系，在此学习生活畅游于艺术的海洋，但他并没有囿于现实主义创作的时代潮流。上世纪六七十年代主要从事人物画和连环画创作，其中不乏一些有影响的作品。上世纪八十年代后期主要从事水彩画创作，逐渐形成了个人独特的水彩风格，在水彩画界很有影响力，2017年还受到中国美术馆邀请，举办了中国美术馆捐赠与收藏系列展：梦里依稀——庄弘醒水彩画艺术展。他的水彩画创作中始终坚持着对水彩绘画语言“现代性”和“意象性”意境的深层追求，极力尝试拓展水彩艺术的外延与内涵，试图探求“东方审美”在

水彩艺术上与西方水彩艺术的融通和发散，有着其特立独行的一面。

另一位庄先生庄天明则更是一位特立独行的艺术家，他1954年生于太湖之滨的江苏无锡，是南京师范大学美术系1977年恢复高考后第一届的本科生，求学时主修油画。读他同窗王瑞芸的回忆文章，有一段说他当时画画勤奋苛求精谨，其素描作品不仅征服了周围的同学，让老师也哑口无言；同时还对书法感兴趣，并且写得有法度、有韵律，毫不逊色于专业书家。八十年代中期（1984—1986年）又首先在国内发起现代书法的创作与展览活动，一时间引起了全国性的关注，尤其是其提出的“儿童书法儿童化”至今对美术教育都深有影响。他在艺术教育实验方面也是成果斐然，有“艺术教父”之雅号。然而在他醉心于书法创作、理论研究以及艺术教育的

开幕时间：11月18日（星期六）下午3:00

展览时间：11月18日—11月30日

展览地点：云上艺术中心

（南京文化艺术中心7楼·

长江路101号）

我的欧洲梦 ——为“异国风情”展览而写

□庄弘醒

庄弘醒 弗拉基米尔河畔

庄弘醒 巴黎印象

大凡上世纪四十年代前后出生的，尤其所谓搞艺术的，特别对欧洲的法国、意大利、俄罗斯、西班牙等看成是神秘之地。记得我十七八岁时，出国几乎是一件不可能的事。

世事难料，开放带来二重天。2001年，我退休后第一年，我拿到了去法国办展的签证。我带着多少艺术家的描述，带着多少对名人名画的憧憬，带着多少想像与疑惑飞到了巴黎。开始我如打鸡血一样疯狂地在犄角旮旯里走着，贪婪地朝各个方向看着，不停地对可以碰的东西摸着，如原本破旧的羊皮书打开合拢又打开，西洋镜终于揭穿了。

建筑，无论古希腊、罗马、歌德、巴洛克的风格大都以坚石作外观，即使混合材料也仿石料，室外的雕塑大都高大挺拔，半裸、全裸人体可以自由展示在自然空间，树木修剪成几何形，城市大体有序而整齐，很入画。

至于人，比中国人要多面得多，高耸的鼻子像假装上的，男子的胡子成了美容标志，女人的袒露，香水味、宠物狗成了一道风景线，那街边的咖啡、酒店比比皆是，一小杯葡萄酒可以聊上大半天，乞食者似乎也不少，一个小盒撂在地上，就等待有人来施舍了……

自然，巴黎是画家的摇篮，这也是我最关心的，我在美术学院进修，就弄不懂有这么多男男女女，包括拿着拐杖的老头、老太热衷到这里来画模特儿写

生，写实、写意、抽象，自行一套的自得其乐，也并不在乎裸露有什么禁忌。一个曾在我身旁一起画得不错的画家，第二天却登模特儿台上当起模特，每个动作堪称经典，结束时全体起立鼓掌致谢，她自然也得意地做动作回应。当然，为生计而奔波的艺术家们，特别是异国他乡的中国与俄罗斯的流浪画家们，他们没有像蒙巴特高地的画家有执照，有固定摊位，大大方方地拉起阵势，警察一来，得像小偷一样奔跑转移，这其中还有年过半百的老者，据说还有原来国内美院的教师……他们在地铁至街头的角落，拉琴、卖唱、当活雕塑，靠放在地上的小盒子里一个两个法郎……至于大多数人，赶着上班、做工、街头小卖等，世界各地都一样啊。

我的那些异国风情画，也是在新鲜感的原始冲动下画出的一批，十多年来，被美术馆收藏的、送掉的，甚至在展览会被遗失的，也有画一半被放下的，所剩不多了。后来又两次去了法国，还有欧洲的意大利、德国、奥地利、西班牙、捷克等，只有对俄罗斯与印度有了新的新鲜感，又画了一点。

其实，当所有的神秘外衣被剥去，人的衣食住行、喜怒哀乐，只是表现与习惯的差异，如此而已。如现在我与他们互换一下，我还不能适应呢。我的异国风情画只是那么一小段，早画句号了。现在我更热衷于自己眼下的家园，那些现在还牵肠挂肚的人与事。

色粉绘画与异国风情

□庄天明

庄天明 巴西小女孩

庄天明 米开朗基罗广场酣睡的老妇

我之所以不嫌其烦地坚持画色粉画，主要基于两种原因。一则因为初学美术时期即偏爱素描，而素描（黑与棕色炭精棒）与色粉的材料大致相同，所以色粉画犹如画彩色的素描一般，非常惬意与自然。其次是色粉画在西方的绘画体系中乃是素描与油画之间一种过渡性的画种，起着二者之间自然衔接的桥梁作用。而我国美术界对此的认识严重不足，所以未能发挥色粉画应有的作用。为了弥补此种缺失与遗憾，我便有意识地重视色粉画种，边画边研究，越画越入迷。当听到同行专家们对我的色粉画不惜赞美之辞时，更是如此。

为什么我的色粉画的大多是外国人呢？其中也有两个缘由。一是以往观赏西洋画名家名作，画中人物皆为异国形象。久看之后受到影响，很想画那些洋人们。其次自2006年起，我争取到每年有一次出国采风的大好机会，便尽其可能收集人物画的素材。随着外出次数的增加，所积累的素材愈来愈多，也越来越精彩。每次欣赏这些丰富多彩的素材，便很容易产生表现的冲动。再加上名家名作看得越来越多，对西洋绘画的门道也看得越来越清楚之后，便觉得可以画得更精到些与好一些，同时尽可能缩短与西方正统大家的差距。正是这些观念与意识，促使我不间断地画着色粉画，并一直坚持至今。如果拿中国人的形象与外国人的形象做一个比较，则犹如在国内旅游与到世界各地旅

游之不同，毕竟全世界的奇观异象更加的丰富与多彩，也更加吸引人。

回忆出国采风的经历，一路风情各异，精彩不断。于是一路激情洋溢地拍摄记录，尽其可能抓拍到各色形象，于是资料库中累积了不知多少可入画的人物，也不知有多少可入画的风景，足以让人陶醉其中，不停地玩味选择，不停地画……

色粉画的优点与缺点都非常明显。优点是色粉画如画素描一般的方便与自由，辅助性工具少之又少。不足之处便是大面积颜色的涂抹不如其他画种方便，尤其是颜色的固定与作品的保存，都是绕不过去的问题。观看外国有关专著，得到一些有益的启示，知道根据需要，可以固定后再继续作画，这样便解决了色粉不易反复修改的问题。同时可以用挤压的办法使颜色相对固定，保持色彩不受定形剂的影响。这次所展作品，有刚开始画色粉者，也有反复修改多年刚完成者。总而言之，感觉到画画永远是激动与失望、愉悦与痛苦的姊妹篇，有时感到如上了天堂般的美妙，有时则感到似入了地狱般的无助……画画真的好吸引人，但也确实折磨人。

绘画之道，总是从“画不好”开始的。如果磨炼得法，到最后可能会有“画不坏”的那一天。然而真正的杰作，都是“至情至美”隆重的厚礼。但愿有那么一天，能够像黄宾虹晚年那样说出这么一句话来：“我成功了！”