

造型功力、学识与思考——孫逊的油画艺术

邵大箴

孫逊是一位很有造型功力的青年画家，不过说到“造型功力”，在有学术见解的画家群中，并非完全是肯定的词汇，因为绘画毕竟是艺术，不是纯粹技艺的呈现，当今中国画坛确有人以自己纯熟的造型能力而自命不凡，忘却艺术的根本宗旨。但是，我还是要说，孫逊深入钻研油画的造型、结构、色彩等基本问题，其实践的意义和精神是应该予以充分肯定的。因为中国写实油画几十年来虽然取得了丰硕的成果，可是仍然留下许多需要认真研究和解决的课题，需要有心人继续做扎实的努力，提高写实油画艺术的水平。不过，造型功力的研究离不开一定的审美意识，因为在不同学术观念的指导下，人们对造型功力会有不同的评价标准和不同的要求。孫逊作为当代中国有思考的青年油画家，深深地意识到这一点。“油画、现代、中国”，这几个词在他的头脑里反复出现，这里有传统与现代、民族性与国际性的交融与矛盾，有普世性的共同价值观与特殊评价标准的同一与冲突……这里是一个广阔的创造空间，也是一个常常使人迷茫和徬徨以至让人陷入泥潭的地带。因此，画家不能仅埋头画画。而且还要认清方向和选择道路。孫逊有一句话形象地道出了他真实的处境与心态，那就是他在“东张西望”中摸索前进。

孫逊受过严格的学院写实绘画的训练，在靳尚谊先生的指导下他步入写实绘画领域的起点很高，伦勃朗、委拉兹开支等古典大师是他崇拜和仰望的对象。在学习中他逐渐明白，这些大师的艺术有永恒的价值，但他们的技艺是难以企及和不可重复的，我们当代人要继承的是他们的精神，并按照自己的需要学习与借鉴他们的技巧；更重要的是我们要做有现代意义的创造，反映现代人的审美趣味。说到现代油画，孫逊不能不把目光投注到上世纪初欧洲一些画家如柯柯施卡、莫迪尼安尼等人的艺术创作上。那时，这批受过古典艺术熏陶与教育的青年人，受新的美学思潮影响，满怀激情地探索油画的现代形态，赋予具象写实油画以更多主观感情因素和新的语汇，使其具有更强的表现力。他们的探索成果一度被激进的、推崇观念至上的前卫思潮所遮蔽，但从上个世纪 80 年代开始重新受到西方画界的关注。这种现象给予孫逊的启发是，形式美感是绘画艺术价值中不可或缺的重要因素，作者思想和观念的只有通过形式美感来传达给观众，才有真正的意义。以此认识为基础，孫逊对当今画坛流行的观念、装置、行为艺术要取代绘画的理论，有冷静的分析；同样，面对绘画受到用科技手段制造的图像的冲击，孫逊也有明确的判断：绘画可以从这些图像中获得启发与适当的帮助，使自己的表现手段更为多样与丰富，但绘画艺术给人的美感是任何机械制造的图像所无法企及的，因为绘画是艺术家用手、脑、心密切配合，最真切地反映人的思想感情的艺术创造。

孫逊自幼受家庭影响，喜爱传统书画，并在书画练习中对中国写意艺术有所体会。像他的许多前辈和同辈艺术家一样，他面临的一个实际问题是如何将传统绘画的写意因素有机地融入具像写实的油画艺术之

中。充分发挥写实油画表现语言特性，显示其造型与色彩的优长，在此基础上探索书写性的手法与意象境界，是孫逊追求的目标。他没有走“意象油画”的道路，他似乎觉得，油画之所以受到中国人的欢迎与喜爱，其重要原因在于它的审美语言与传统国画的区别。这种差异性是对中国艺术观念与技巧的某些补充，而油画在中国这块土壤上生长会受到中国传统文化的滋润并发生某些变异，这也是自然的趋势，在某种意义上是中国人对世界油画艺术的独特贡献。

孫逊关注现实生活中的人，他的主要画周围普通人的肖像。他在捕捉对象的造型与神情的同时，深入体会他们的内心活动，探索和发掘他们的个性特征和带有社会共性的东西。他在谈到作品《七叔》(一位失业的工人)时说，“生活的艰辛写在他的脸上”；关于作品《老肖.之二》，他说从对象身上“感到生活的磨砺和人性的深度”。从人的经历和人性的角度观察和表现对象，是孫逊的追求，也初步形成他肖像创作的特色。事实上，一幅优秀的肖像应该也能够记载一个人的经历，要做到这一点首先要靠艺术家对描写人物的观察和体验，而艺术家本人也必须有一定的生活经历，方能观察和体验得深入与真切，这对青年画家来说是有难度的。孫逊能在这方面自觉地进行探索，说明他重视体悟自己的生活路程和善于对其进行思考。此外，他珍惜对人物观察与体验的过程，努力将其记录在画面上。在作画过程中他常常反复地修改，如描绘夫妇二人坐像的作品《中年.之二》，他说是经过他“很多次的否定与反复的结果”。他认为，“这种综合和复杂的因素”带给他绘画“新的力量”。至于在作品的图式上，他做多方面的尝试，既有深度立体空间和复杂色调的构图，也有现代平面单色的背景。他还把错觉和幻觉因素运用到图像的创作之中。很显然，孫逊在油画艺术创作中既不买弄自己的写实功力，也不寻求表面的形式美感，他探求生活的真实和自我感情的真实。他的作品经得起人们“看”，能引发人们这样那样的思绪。

有扎实造型功力的孫逊，正在建立自己的风格面貌，凭着他的好学、思考与钻研，他会取得更大的成功。