

铁道名家
大路美术学术创新项目访谈

蘸生活的七彩墨 状劳动者之大美

中国当代著名国画家吴明科先生访谈录

王秉良:在近几年大路画展上,您的人物画作品给我留下了很深的印象。有一幅画名字叫《活雕塑》,画的就是工地一线的建设者。在您的笔下,这些人物更像是岩石雕刻出来的。还有一幅作品叫《根基》,也是这种寓意和格调。请您谈一谈,您创作这些画作的思路。

吴明科:我的父亲就是铁道兵,我从小就生活在这种工地环境中。在构思这幅作品时,许多施工场景就浮现在眼前,我设计了两个特定场景,把建设者的施工形象凝聚在一个画面里,并运用山水画的皴法完成了这幅画作的创作。在根基的创作中,我采用历史和现代叠加的构思,在一个画面中借鉴人物多场组合的绘画手法,背景用各种线条分割产生一种“撕裂”的效果,完成历史和现代画面交替的视觉感。

王秉良:我们中国传统绘画有“十八描”“十六皴”,您刻画这种雕塑一般的人物形象,采取什么技法才能达到这种效果?笔墨和造型上借鉴了哪些前辈画家的手法?

吴明科:在这几年的作品创作中,我尝试着把山水画的皴法和书法草书线条结合,在笔墨中运用泼墨的自然效果,把点、皴、擦等笔法加上西方绘画的结构造型完成整幅画的创作。我毕业于西安美术学院,长安画派对我影响很大,长安画派的笔墨以大气、浓烈、辛辣、苍凉为特点,产生了像石鲁先生那样的豪放,像刘文西先生那样的严谨,他们都是我学习的前辈。

王秉良:您也曾长期在工地一线工作和生活,您本身就是建设者的一员。这种情感的融入我觉得也是非常重要的。《工作日记》《鏖战》这两幅画就是从工地拍摄的画面,具有很强的现场感。您笔下的建设者图像,透着坚硬的质感、阳刚的气魄。一方面是您自己通过体察后主观感受的反映,另一方面和画面气氛营造、背景设置也有很大关系。这些画作为人物塑造了最典型的画面场景,建设者在自己的工作中、岗位上,才最显得高大伟岸、坚毅厚重。这些是您自然的选取还是精心构思的?您当时是怎么构思这两幅作品的?

吴明科:我很荣幸从小就在这种环境中成长,这种环境给了我很多创作源泉和灵感。从什么角度去反映刻画他们的工作和生活,是每一个创作者要深思的问题,用简单的手法是很难展示他们的工作和生活的。在创作这两幅画时我采用了施工现场的环境,“一动一静”的处理手法来画这两幅作品。《鏖战》描绘的是架桥机上工人们正在作业的火热场面,《工作日记》选取同一时期不同人物不同工种安装、检查设备时的不同形态与表情,把他们置于同一画面上,来反映工人劳作的状态,是一线职工生活的真实写照。这些画面都运用了国画写真人物画的造型手法。

王秉良:您表现西藏农民风情的画也不少,人物造型、神情很质朴,颇合于雪域人民的精神特质。请您谈一谈在藏区的经历和创作此类作品的感受。

吴明科:我先后去过西藏两次,去过甘南藏区4次,那里的人文、宗教、民俗都深深地吸引着我,使我产生创作的欲望。我用了大量时间去翻阅西藏宗教文化的书籍,在牧区写生、生活,试图深入了解这个民族,从不同的角度去刻画他们,直到今天也还在探索中。

王秉良:期待您以建设者、劳动者为主题的新作问世。请介绍一下最近您的创作情况,有什么创作计划?

吴明科:大路画展到目前已举办过17届了,从各种角度反映建设者工作、生活的作品已有许多,要从更新更高的角度去反映是一种考验。近来我去过几个施工现场,收集了一些素材,为“一带一路”的主题创作做准备,希望有新角度、新手法,新理解,争取创作出构思更新立意更高的作品。

述评: 恩格斯振聋发聩地提出“劳动创造了人本身”,劳动最光荣、劳动最崇

高、劳动最伟大、劳动最美丽,把目光聚焦于劳动者,是艺术家责无旁贷的使命。大路画派正是以实现现实主义道路、歌颂劳动者为最重要特色的艺术群体,而吴明科就是长期浓墨重彩塑造劳动者的代表画家之一。

美学家朱光潜说:艺术是一种生产劳动,是精神方面的生产劳动,其艺术精神生产与物质生产是一致的,而且是互相依存的。俄国文艺理论家车尔尼雪夫斯基提出了著名的“艺术生活论”,他说:“艺术就是把一些生活中的东西做得更纯粹、更极致。它是美的,纯粹的,带着创作者的个人倾向,必定是展现、提炼他认为有价值的东西。”

劳动者用智慧和汗水创造了人类文明,改造了现实世界。没有劳动,世界将是漆黑荒凉的。艺术家歌颂劳动、表现劳动,绝非天经地义、自然而然的事。从徐悲鸿的《愚公移山》到周恩、卢沉的《矿工图》,从罗中立的《父亲》到杨参军、孙景刚、何红宇等中国美术学院艺术家合力创作的《民族脊梁——共和国英雄》组合画,现代中国艺术家笔下留下了无数不朽的劳动者形象。

吴明科的画作,浓缩着生活迸发的光和热,展现着劳动者的力与美。他的一些作品如《根基》《活雕塑》《基石》等,造型手法上和周恩、卢沉的《矿工图》以及杨力舟、王迎春的《太行铁壁》有异曲同工之妙,从中也可以看出,他博采众长,有自己鲜明的审美取向和艺术追求。他把传统笔墨和现代造型相结合,用充满激情的绘画语言,大笔淋漓、刀砍斧削一般,刻画出雕塑一样浑厚坚实的劳动者群像。他大量运用“斧劈皴”笔法,来描绘工地建设者的形象。这种多用于刻画峭拔峻峭山石的笔法,被他运用于人物画中,就使得建设者有了岩石一样的刚性硬度,展现出坚毅刚强、顶天立地的雄壮气魄。

习近平总书记曾在文艺工作座谈会上指出:“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。”“要虚心向人民学习、向生活学习,从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养,不断进

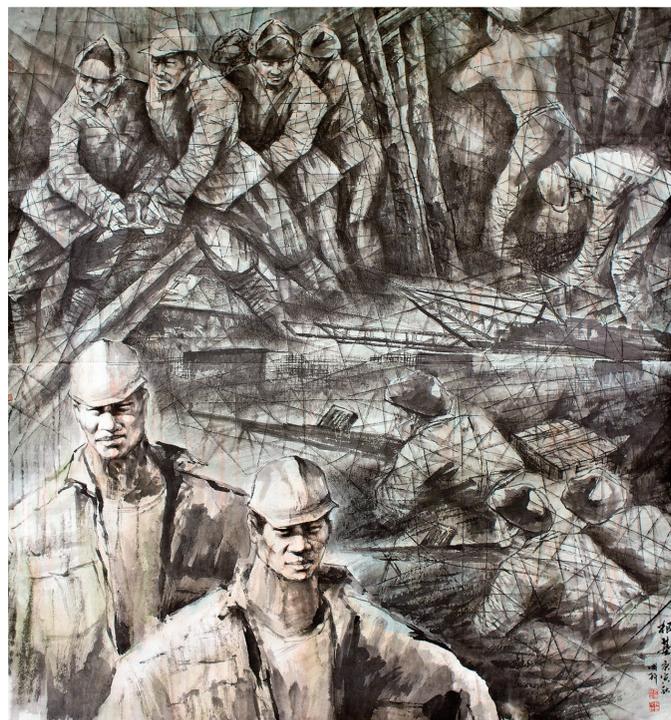
本项目学术主持人:王秉良
本期推荐大路画家:吴明科

收获的日子(国画) 吴明科

那曲汉子(国画) 吴明科

根基(国画) 吴明科

活雕塑(国画) 吴明科

归来(国画) 吴明科

工地上的卓玛(国画) 吴明科

工作日记(国画) 吴明科

吴明科在基层写生。董吉祥 摄

学术主持人简介

王秉良 河南延津人,大路美术理论学会主席、中央国家机关书法家协会会员、河北省作家协会会员、河北省书法家协会会员。现任中铁二十二局党委宣传部(企业文化部)部长。

曾出版《心灵版图》《祥云》等文学作品。先后获北京市优秀思想政治工作者、全国铁路优秀新闻工作者、首都市民学习之星、中国铁道报十佳记者等奖项。发表文学作品、美术评论数百篇。长期担任大路画展美术评论工作,为扩大这一中国铁建重要“文化名片”的影响力作出了积极贡献。

画家简介

吴明科 山东定陶人,军人世家。毕业于西安美术学院。现为中国铁建大路画学会学术研究室主任,大路美术研究院研究员,河南省美术家协会会员,洛阳市美术家协会副主席。

吴明科是中国铁建大路画展的骨干作者和主要组织者之一,他的艺术创作来源于他对军旅生活的体验,得益于中国铁建这方沃土的培养。他长期从事中国水墨人物画的研究与创作,并将学院派的写实基础与传统的写意笔墨相结合,形成了造型严谨、取舍有度、笔墨淋漓的个性图式。其作品多次参加全国性大展并获奖,多件作品被美术学院、艺术家机构和收藏家收藏。

鏖战(国画) 吴明科