

杨世斌
Yang Shibin

深掘生活——杨世斌访谈

Digging into Life—Interview with Yang Shibin

1
杨世斌
家庭系列之花样年华
油画
180cm × 180cm
第十三届全国美术作品展览
油画铜奖作品

摘要：第十三届全国美术作品展览油画获奖提名作品《家庭系列之花样年华》以双联画的形式描绘了画家的三口之家，通过画家的视角，展现在现实生活中如何平衡“事业”与“家庭”之间关系的思考，也是当代家庭关系的现实写照。

关键词：时代性，隐喻，油画语言

《当代美术家》（以下简称“当”）：您的作品《家庭系列之花样年华》由两个画面组合而成，画家与妻儿分处于不同的画面和背景中，但共同构成了一个家庭。您对此画面的处理是如何考虑的？

杨世斌（以下简称“杨”）：这是我以“家庭”为主题创作的系列作品之一，以我的一位画家朋友的一家人为对象，试图通过一个画家的视角，展现对现实生活中如何平衡“事业”与“家庭”之间关系的思考，

因此我采用了双联画的形式，但两个画面并不完全对称。左联尺寸偏小，画家所处的是一个相对狭窄和封闭的室内空间，那是他的工作室，背后的橱柜里摆满了他收藏的各类古玩。右联尺寸偏大，画的是他的

Abstract: Nominated for the oil painting award on the 13th National Art Exhibition, the work *The Family Series-Blossom Age* depicts the painter's family of three by the form of diptych. According to the painter's perspective, the work shows the thinking on how to balance the relationship between "career" and "family", which is also the realistic portrayal of contemporary family relations.

Keywords: epochal character, metaphor, oil painting language

妻子和孩子，处于一个相对宽敞和开放室外空间，从阳台向外望去，可以看到一片城镇风光。一个向内（画家的自我空间）一个向外（家庭生活的开放空间），这是两个完全独立的空间，也是画家不可分割的现实生活，所以我把两个画面用灰色色调统一起来。画中的提线木偶是孩子的玩具，也暗示着我们面对家庭责任与个人事业追求而产生的焦虑，从而带来的“身不由己”。背景中隐藏的气球呈现出一种不可名状的压力和紧张，寓意人生的短暂，与作品的标题“花样年华”暗相呼应。即便如此，画家坚毅的目光仍投射出一份自信与担当，犹如画面中郁郁葱葱的绿植，那是一份对美好生活的追求和向往。

当：您之前的作品风格淡雅、含蓄，背景多为纯色或被大量省略，人物神情恬淡、迷离。《家庭系列之花样年华》的背景十分生活化，仿佛截取于普通家庭的一角，人物的眼神更加坚定，与观众进行正面的对视，色彩肌理也更加厚重。这些转变是否源于您对生活的感悟？

杨：是的，这种转变源自于我成家以后有了孩子，对生活和事业有了新的认识和体验。以前只关注自己的个人情感诉求，参杂了很多理想化的东西，但是过于注重个人感受和认识，存在着得到虚假视象的可能。而画面展现的力量则只能来自“真实”，来自物质的和非物质的真实，现在生活给了我这种“真实”，我开始冷静而又理性地观察描绘周边的日常生活。我用安静单薄的笔触反复叠加，并不断地破坏与重建，最终使画面质感越来越粗犷斑驳，色彩表现也更加细微，创作的过程也随之越来越缓慢。我想使用这种绘画语言与单纯的精神形成视觉上的关联，希望从这种表现手法中寻求一种精神的崇高，传达一种安静的力量。

当：您曾在四川美术学院学习油画专业，四川美院的油画传统和教学风格给您的创作带来了哪些影响？

杨：众所周知四川美院有深厚的写实油画传统，日常的教学，基础训练严谨扎实，思想观念却是非常开放和包容的，这让我受益匪浅，影响至今。我认为好的具象绘画一定是在绘画语言上的深度和内容表达上丰富的想象力的结合。

当：油画作为一种舶来画种，在中国发展已有百余年，油画的表现形式、创作技法等方面与中国传统绘画有着很大差异。但中国的油画家们一直努力进行着油画的中国化、民族化、本土化的革新与改造。您对油画的中国化是如何理解的？

杨：中国油画以写实主义为主流，但在此之外也做了多元化的探索。这种探索既包含油画“民族化”的理论与实践，也包括关于民族风格和油画语言上的尝试，以及一大批处于主流之外的油画家的个人化探索。这些为中国油画增添了鲜明的中国气派和东方精神。从油画色彩语言的表现方式来看，主要针对中国式油画创作中的色彩运用方式和特异的风格。另外，中西材料和工具的恰当混用也是新手法的一种表现形式。

西方的油画与中国绘画的结合方式，无论是山水画的散点透视，还是具有刚劲柔美特征的线骨的恰当运用，以及油画中光影效果的明暗造型，以及背景色彩变化等不同方面的有机融合，都可以呈现出一幅更新颖、独特的中式油画。中国式油画是基于国画审美来完成的一种技法，进而使得传统技法在西式油画的表现方式中取得更理想的发展空间。中国画传统着重强调的是意境能否达到传神状态，从某一层面来讲其实油画也是客观事物的一种自然呈现。用色彩来进行意境的表现，既可以使传统水墨摆脱色彩表现的种种局限，也能够使绘画表现形式得到进一步优化与丰富，真正实现中国民族传统、世界文化的协调融合。在这个大背景的影响下，目前相当多的中国画家都在将国画技法的写意性融入到油画的表现形式中，这也是外来文化融入我们本地艺术的一个过程，是一种新的艺术形式的创新，对传统文化的一种继承和发展。

当：在历届全国美展中，民族历史与社会现实往往是创作的聚焦点与表现母题。请谈谈您对主题性创作的理解，以及对艺术家的挑战。

杨：习近平总书记在文艺工作会谈上的重要讲话中曾提到：人民是文艺创作的源头活水，一旦离开人民，文艺就会变成无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳。艺术作品最能反映一个时代的风貌，优秀的艺术作品对反映时代特色、推动时代进步起到了极大的作用。真正的主题性绘画要反映时代

精神，要有实意，秉着对“现实主义”的理念去关注现实、关注社会、思考并摸索如何用真诚的油画语言来真实地反映中国当下现实生活中一些值得我们去关注的人或事。表现当今社会的主题性创作同时也代表了油画的时代意义。

主题表达在创作作品的过程中是至关重要的，作者的创作意图和动机可以更好地表达出来。一个好的主题，也是对当下社会的直接反映。不但可以更好地传达画家的艺术思想、审美观念，也能将艺术家心中的情感和理想表现出来。通过对文献研究确立主题内容，对主题内容反复研究、对相关文献深层挖掘，在创作过程中，通过大量的文献研究可以更好地表现创作主题内容的真实性，创作作品中的情节可以客观、真实、具体的描绘，使创作的主体有文化根源以及历史的佐证，给观者一种身临其境的视觉震撼。

当：全国美术作品展呈现着中国美术发展的阶段性成果，曾诞生了许多载入史册的重要美术作品。随着时代发展，艺术评价的体系越来越多元化。您在全国美展的特殊性是如何理解的？在艺术市场愈发成熟，艺术评价体系愈发多元的今天，您认为全国美展的意义是什么？

杨：5年一届的全国美展是当代中国文艺界的盛会，也是当代中国社会发展的价值引领与体现。在国家精神层面，通过艺术家的创作，艺术化地抒发对时代生活的理解与感悟，它更是社会民众体验和观看艺术的重要方式与途径，全国美展是独一无二的。艺术评价体系的多元化建立在社多元社会价值观之上，它是开放包容的成熟社会的标志。全国美展的作用在于社会观念的引领，其价值对大众而言是审美交流，是艺术家观念的显现，文化与社会意义更大。