

安耀华作品品评

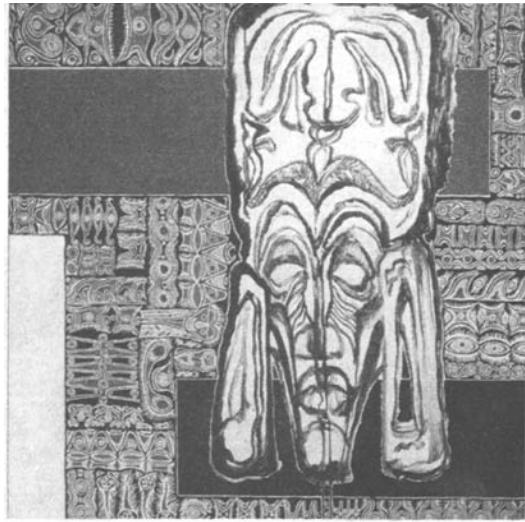
■ 张国君

画家安耀华是我的老师和挚友，性格中秉承了山东人的执着和勇敢，多年从事油画、水粉画的创作。1985年加入中国美术家协会，是河北省较早一批加入美协的美术工作者之一。纵观他的艺术发展历程，无论是在河北赵县京剧团、河北省歌舞剧院任舞台美术设计的时候，还是在河北省群众艺术馆做美术干部的时候，他都对绘画进行着坚持不懈的研究和探索，并创作出一批优秀的作品，有《金色的梦》《解放石家庄》《青春》等。时隔数年后的今天，我看到了安耀华的新作，确实与以往的作品有很大的区别，完全是崭新的面貌。

他的艺术风格很独特，个性化语言中可以依稀看到抽象主义和包豪斯主义的融合以及艺术与工艺的融合，可以说他行走在抽象绘画和包豪斯交汇的田埂上，耕耘着自己的田地，付出着自己对艺术的思考和智慧的汗水，收获着承载着自己个性艺术基因的庄稼。

首先他的作品是用抽象的方式诉说现实的思考。安耀华的最新作品都是近几年创作的抽象绘画作品，他从抽象绘画中汲取营养，表达他对社会现实的思考和情感情绪。这与他早期的写实作品有很大的区别。抽象绘画，产生于20世纪，那是一个动荡的世纪，也是一个人类文明再次取得世界性突破的世纪，抽象艺术因时而生，并经过近半个世纪的艰难斗争才为世人所接受。如今我们不难寻觅世界上著名抽象绘画大师的名字，康丁斯基、波洛克、蒙德里安、克利、米罗、马列维奇、库波卡、杜库宁、高基、克莱因……这些名字，就像无数颗星星闪烁在艺术世界的星空。“抽象”这个词在汉语词典中这样解释：“从许多事物中舍弃个别的、非本质的属性，抽出共同的、本质的属性”。抽象绘画是泛指20世纪想脱离“模仿自然”的绘画风格而言，包含多种流派，并非某一个派别的名称。它的形成是经过长期持续演进的，其共同的特质都在于尝试打破绘画必须模仿自然的传统观念。1930年代和二次大战以后，

由抽象观念衍生的各种形式，成为20世纪最流行、最具特色的艺术风格。抽象绘画是以直觉和想像力为创作的出发点，排斥任何具有象征性、文学性、说明性的表现手法，仅将造型和色彩加以综合、组织在画面上。因此抽象绘画呈现出来的纯粹形色，有类似于音乐之处，是不以描绘具象为目标，通过点、线、面、色彩、形体、构图来传达各种情绪，激发想像，启迪人们的思维，表达艺术的情感强度，具有自我表征等具有反叛的、无秩序的、超脱于虚无以及逃避现实的特性，也有表达对未来憧憬的作品。但是无论抽象绘画的表象的形式如何，都是艺术家面对社会、自然现实严肃思考的结果。安耀华的作品《马王堆联想》中色彩、云纹的运用以及像丝织品一般的轻飘运笔使我们仿佛回到汉代社会，作品中虽然没有一处具象的描绘，但却与观者产生了共鸣，勾起观者的无尽遐思，作品的价值在此时被观看者消解，因而达到了艺术家创作的目的。我想这也是艺术家本人所希望的并感到由衷的欣慰和快乐的。《旋》也是我比较喜欢的一幅作品，画面中大量使用富有弹性的弧线，这

《黑色的留恋》

安耀华

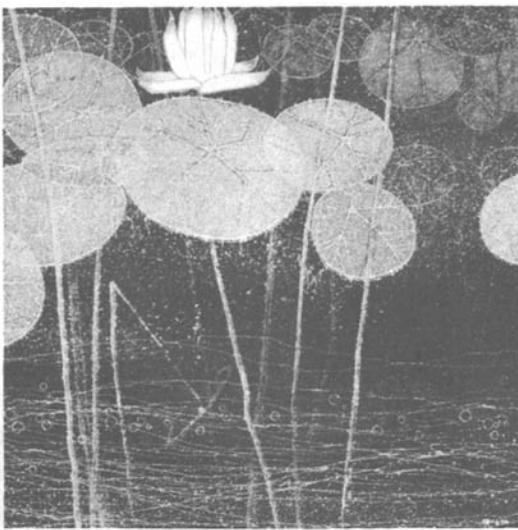
些弧线在旋转中抖动，同时又不失力量感，画面由若干组这样近似而又不断变化的弧线互相交叉、层叠、缠绕，产生了巨大的空间感和运动感，色彩统一在明暗不一的绿色调中，但偶尔跳跃的鲜艳明亮的蓝色、黄色、橙色和白色给画面增添了视觉的运动感。我第一次看到这幅作品的时候，感觉那是血管中奔腾不息的血液和预示着生命活力的无数细胞，让人产生希望，又像是无垠的宇宙中永不停歇运动的天体，在浩淼的空间中潜在着无限的生机。

说安耀华的作品不同于传统的抽象绘画作品的原因是他的作品中除了使用点、线、面等抽象语言外，还有着自己独特的风格，他从包豪斯的设计精神中汲取营养进行创作，作品设计感强烈，工艺技术精美。包豪斯主义的艺术精神强调艺术与工艺的结合、艺术与科技的结合，这也是安耀华长期追求的目标之一。他对包豪斯主义的理解和诠释，从他历年作品中我们就可以找到渊源，甚至可以从他的作品展示方式上体会到工艺与技术美。

这次安耀华个展命题为“摆脱、关注、新视野”，摆脱什么、关注什么、什么是新视野？在最初看到这三个关键词的时候不禁有些疑惑。但随后与他探讨的过程中，渐渐理解了他的用意，并且认为选题非常好，可以准确地表达他目前的状态和追求。“摆脱”就是抛弃过去陈旧的思维方式和表现方式。出生在1940年代的画家，经历了种种社会的变革和生活的磨难，其中最重要就是“文革”时期的经历，这种磨难和经历可以让人更顽强和坚韧，但是也对人性造成了无形的伤害和束缚，使人变得更加保守而不敢创新，思想得不到解放。安耀华曾在《世界艺术》杂志编辑采访他的时候举了这样一个例子：“漫画家方成在作品中指出了一种现象，他把‘四人帮’画成一个泡菜坛子，知识分子、艺术家被装在坛子里，但当泡菜坛子被打碎

后，人还是蜷缩成原来的坛子形，这就说明，人们埋怨‘四人帮’对知识分子思想禁锢，其实最重要的是自己的思想不解放，而且有些人已经适应了固有的‘形’而无法摆脱。优秀的艺术家贵在不断摆脱自己的过去，不管这个过去是成功还是失败，一定不要局限于自己的某种样式而失去创新探索的勇气。”我很赞同他的这个观点，这让我想到目前艺术界充斥的符号化的作品，艺术家以个性化的绘画语言创作一举成功，这种符号一用就是几年、十几年甚至时间更长，根本没有要创新和改变的意思，人们观看这种符号化的作品已经到了审美疲劳的程度。固然这种商标化的绘画样式给成功的艺术家带来了丰厚的物质回报，甚至艺术家因此被写入美术史，那么艺术家因此就不要改变了吗，就不要创新了吗？H·H·阿纳森在《西方现代艺术史》中这样阐释“抽象绘画的产生说明艺术创作永远是一个站在过去与未来之间的动态”，而“打碎”是为了“建设”。艺术家如果不打碎过去也就无从建设新世界了。安耀华做出如此坚定勇敢的决定，摆脱过去写实风格的创作和旧观念的束缚，而不断地进行创新探索，发掘一种相对于他本人来说全新的表达方式，一个全新的图解样式，是值得我们钦佩和学习的。“关注”就是寻找新的关注点。“新视野”就是新绘画语言、新的表达方式，他正在以积极的目光关注着时代发展中日新月异的科学技术，以及因此引发的人类与环境的矛盾与统一，而且试图以自己独特的图解方式消解所关注和思考的现实，并且以决然的方式跨入了新的视界。从1978年到2008年，中国社会经历了改革开放三十年的洗礼，正处于市场经济快速发展、世界经济一体化、东西方文化互相融合阶段，同时也面临着自然环境与社会经济发展的矛盾，民族文化与文化全球化的矛盾等等一系列的问题，面对这种种矛盾，艺术家用自己的作品进行着思考，传达着画家的观念。安耀华的作品传达给我们的是美和快乐，而不是苦难和痛苦。作品《绿》体现了他的这种观念，作品中利用几何块面和强烈的黑色直线，把不同的明度和纯度的绿色分割成面积不一的区域，其中还穿插着明亮黄色和红色、橙色，完全的抽象语言，却传达了明确的情绪，那就是希望，是让人们看到一片希望的田野。要传递这样的希望，画家本人首先心中充满了希望和创作的激情，为了葆有这种激情，安耀华主张艺术家的关注点要不断变化，勇于接触新观念，融入新环境，不断开拓艺术的新领域和新视野。要想保持艺术的青春，就要保持青春的心态。我想这句话不仅是对画家本人的激励，也使我们每一位艺术工作者受到启发。

安耀华激荡的创作热情也给了我不断创作的力量。

《池塘》

安耀华

责任编辑/孟彦军