

走进中国美术最高殿堂 ——奉籍青年油画家吴威的逐梦路

《静默的旅程1》

5月21日,在中国美术馆2号厅举办的为期两周的吴威油画展落下帷幕,本次画展名为《存在的幻觉》,展出了30余幅油画作品。这是奉籍唯一一位在中国美术的最高殿堂——中国美术馆举办个展的青年油画家。但对吴威来说,他只是实现了自己的一个愿望而已。

吴威,1975年生于裘村,是中国美术家协会会员、浙江省油画家协会理事、宁波市美术家协会常务理事,浙江纺织服装学院副教授。代表作品有《大形而上者1917-2017》《契里柯广场-时间与空间》《假设与疑惑》《行者有山》《形而上之塔》《静默的旅程》《九九归一蜜桃图》等。

记者 康新欣

《大形而上者1917-2017》

摸索中成长

随着中国美术馆的油画展落幕,吴威终于可以松一口气。这忙碌的一年里,对他来说,付出与收获都让人惊喜与享受。

吴威从小对画画就有着特别的爱好,当别人都在看书、写字时,唯独他在摆弄各种画作涂鸦。吴威说,在他小时候家里就一直订有《小朋友画报》,三个兄弟都很喜欢画画,这在当时的农村并不多见。在这样的氛围里,吴威心底对于美术的热爱渐渐发芽。小学初中期间他的美术成绩在班里数一数二,还经常帮助同学完成美术作业,教室后面的板报、学校宣传窗的佳作基本出自他之手。高中期间吴威就读于宁波服装学校学习服装设计专业,毕业后留校担任服装设计教师。但因为对美术的热爱,后来又顺利就读于浙江师范大学美术学院。1996年毕业后,吴威专门教授高中美术类高考课程,当时的他还称不上是一名专业的油画家,因为不清楚自己对美术的追求是什么。

2000年,吴威赴中央美术学院研修班学习。在这里,他接触到了更为广阔的天地。中央美术学院作为全国最高等的美术学府,学习氛围尤为浓厚,各种讲座、展览都给他带来了不一样的艺术思维。此外,北京作为首都,吴威能够切身感受其中浓厚的艺术气息。后来,他又认真研读了中外美术史并了解国际国内当代的艺术进程和现状,明确了艺术坐标,在这里吴威寻找到了自己的定位和目标。

中央美院学习回来,吴威被调到宁波服装职业技术学院工作,成为大学美术教师。2009年时,他以3幅油画代表作品加入了中国美术家协会,自那时起便有了“画家”的头衔。2010年以来,吴威每年都会在北京参加策展人的3-5场画展,逐渐成为了中国青年写实绘画的代表人物。

2012年,学院选派吴威赴俄罗斯学习,在列宾美术学院、俄罗斯国立师大博士研究班、圣彼得堡的东宫、俄罗斯名家的工作室等地,吴威零距离接触到了欧洲经典油画的原作,对西方古典写实油画有了更加全面和系统的学习,艺术创作更趋成熟。

2014年开始,吴威在英国、爱尔兰、美国、法国、德国等著名博物馆和美术馆进行更为全面的艺术考察,吸收西方古典绘画精髓和当代艺术理念。在学习中,他的油画不断进步,并在多个美术馆举办个人油画作品展。直到今年5月10日,“存在的幻觉”吴威个人油画作品展在中国美术馆举办,圆了他多年来的一个梦想。

十年筑一册

说起这一次去中国美术馆办个人画展,吴威坦言,其实一开始并没有这个念头,因为对自己的作品还不是那么自信。“当初之所以去申报,也是机缘巧合。去年年初,原本计划去今日美术馆申报个展,刚准备好相关资料,获知宁波市政府出台了一个鼓励扶持宁波本土艺术家到国家级场馆举办个展或展演的政策,于是就尝试去中国美术馆申报。”吴威说,去年3月正式提交了申报材料。5个月后,他接到了中国美术馆打来的第一个电话,告知其已经通过了展览部的审核。10月中旬,吴威接到了中国美术馆第二个电话,告知其已通过馆长审核,并寄出了正式办展通知,时间安排在今年5月8日-5月21日。

接到通知后,吴威开始准备展览各事项,包括作品选择、作品图片拍摄、新作创作计划、平面设计、展厅设计、画册设计等。由于准备时间紧,展展期间吴威拒绝了社交活动,一心钻在自己的工作室里作画。

他用2个月时间完成《大形而上者1917-2017》。这幅画有3米之高,宽1.8米,作品挪用了契里柯1917年的作品《大形而上者》,但加入了三位现实的人物。契里柯作这幅画的时间是1917年,而吴威作画时间是2017年,当中恰好相隔100年,他将这两幅画作合二为一,这也正是为何吴威构思两三年,却直到去年才下笔完成。在100周年之际,更有纪念意义,也表示了对于这位西方大师的敬意。

近10年来,吴威的作品都受到契里柯的影响,画风偏向于形而上画派。通过描绘一些被幻化的剧场景象和超时空的幻想所强化的形而上空间与当代人物的结合,创造了现实与非现实之间的一种心理矛盾感,传达出一种引人深思的哲思感。

在吴威的工作室里,有两部一高一矮的梯子,这是吴威的作画工具。很多2米高的画作,他只能借助梯子爬上去,创作《形而上之塔》《弘一大师1932》时亦是如此。画高处的部分,有时候在梯子上一站就是几个小时。因为在画人体头部和皮肤时需要连续性,随意停止会导致色彩的色层不易衔接,敏锐的感受也会被打断,所以需要连续10几个小时全神贯注地作画。但吴威表示,这样的创作方式,自己早已习以为常了,并且很享受这种连续作战的感觉,十分过瘾。

画展开始之前,吴威共创作了4幅新画。今年4月份,画册开始印刷前,直到印刷前他还在修改作品,力求做到尽善尽美。5月10日,吴威的油画展正式开展,30余幅作品在中国美术馆展出,多年的付出终于换来收获。吴威看着桌上厚厚的画册,70余幅作品,时间的刻度是2009年至2018年,近10年的创作,坚守与探索,妥协与固执,如今都被刻印成册。一页页捻过画页,吴威仿佛翻阅着自己过去的十年时光,努力和光阴都是真实可见的。

从形而上到东方元素

20世纪法国哲学家让·保罗·萨特曾经说过:“没有一种存在不是某种在方式的存在,没有一种存在不是通过既显露又掩盖存在方式被把握的。意识永远能够超越存在物,但不是走向它的存在,而是走向这存在的意义。”吴威正是善于挖掘和表现隐藏与视觉所见之后的种种问题。他创作了近十年和形而上有关的作品系列,《大形而上者》作为一幅纪念碑式的作品,既是为自己过去的10年作一个告别,也是向契里柯这样的大师致敬。

吴威从19岁创作了第一幅油画《架上理想》,便立志要成为一名画家。在一路的探索成长中,他的画风跟着一起转变,但目标和理想从未改变。从中央美术学院进修回来后,吴威侧重于图像绘画,主要表现当下社会的现实现象,作品参加了中国美术家协会新人新作展;2004年开始,他转向了静物创作,画了一批具有构成意味的水蜜桃、水乡和人物系列,作品也参加了全国风景·风情油画展,并获优秀奖最高奖;从2009年之后,吴威确定了新的创作方向,以观念写实的方式进行创作,表达现代人在客观世界中的主观想象。

吴威说,自己对古典写实绘画一直有着最初的热忱,即便如今有新作品系列的计划,或许画面总体的气息会从西方元素向东方元素转变,但在技法上依然会继续写实绘画的方式。吴威认为,写实也可以表达思想意识,也可能是抽象的。

在他工作室的画架上放着一幅刚刚开工的作品,主题是雪窦山。“最近几年,逐渐被中国文化、东方元素吸引,所以偶尔也在尝试新的表现。”吴威说,40-50岁期间,是一个画家的黄金创作期,对他来说同样是一个比较关键的阶段。探索和创新是艺术家永远需要保持的状态。

艺术发展至今天,它的门类或性质的定义,不再为手段所捆绑,却因观念的不断更新而获得解放。绘画中的写实表现、具象抽象、平面立体、古典现代,也在艺术家的不断解构和建构中,表现出前所未有的包容度和活跃度。

其实从2年前开始,吴威的创作就已经开始涉及东方元素,他希望能新的作品系列中呈现更多中华民族的东西。西方的美学特点往往比较具体、直接,讲究理性和规则;而东方更追求含蓄、意象、内敛,从这一点看,其实和西方形而上绘画的追求也是不谋而合。隐喻、虚无,注重东方美学意境、思想哲学的作品,或许是吴威下一阶段的学术追求。

《假设与疑惑》

记者手记

一张唱片、一盞茶、一支画笔,很多时候,吴威在画架前一坐就是一天,这是他的生活常态。油画对他来说,就如同普通人离不开手机一样,别人在手机可以找到娱乐消遣;但是在吴威的画里,他同样能够找到自己的乐趣和寄托,绘画对他来说就如同吃饭一样寻常。

很多人在这个浮躁的社会里常常会迷失自己,不知自己为什么而努力,追求为

跟着自己的内心走

何,越走越觉得前路迷茫。每个人都不可避免会经历这样茫然无措的阶段,如同吴威一样,不知道自己艺术的定位在哪里,但是随着人的成长,你的眼界和思路总会慢慢打开,意识到什么最适合自己的。所以,当你站在路口不知何去何从时,不妨想想自己喜欢什么,为了喜欢的事物去努力,人就会有源源不断的动力,即使辛苦,也乐在其中。

吴威说过,作画其实很辛苦,一个人在画室里也有难熬的时候,但他享受这种辛苦的过程,因为喜欢油画。当画册摆在他眼前时,回忆以往的种种,所有辛苦都成为了人生经历的一部分,回想曾经的温暖和悲伤,故事早就已经模糊不清,但是内心的感受是真实而踏实的。所以,只要跟着自己的内心走,去为它努力,不管在何种困境里,你都不会迷路。

吴威在静物上作画