

古镇老街(水粉画)

通往夫山的路(水粉画)

阳光里的生命(油画)

游弋巴渠的画者

——515 艺术创窟推荐艺术家张吉应

□文/段晶晶

语之所贵者意也,意有所随。意之所随者,不可以言传也。

——《庄子》

谈到搞艺术的,大多数人的第一反应是喜欢独树一帜,或长发披肩,或衣着个性,冷傲不羁。不管哪种形式,都给人以浓烈的个人色彩。张吉应算是另一类艺术工作者。给人的第一印象——传统、务实、严谨、认真。他早期的作品也反映了他这一特点。

这些品质都是缘于其父亲的影响。“我的父亲是一名治学严谨,严于律己的教师。教师这个职业赋予了他太多特有的性格色彩,他对我们四兄弟要求很严格。我现在还保存着他从教三十多年的教案和工作日志,满满一柜子,随意翻开一篇,工工整整没有一字潦草,这是我们兄弟宝贵的财富。”回忆起往事,张吉应的言语无不怀念。严格的家风让张吉应骨子里秉承了严谨认真、一丝不苟这些可贵的品质,不管是行政工作还是艺术创作,都绕不开,丢不掉。

也因之如此,张吉应的艺术事业,早在求学早期,就打下了深厚的基础。后来不断加强学习,开阔视野,积累了深厚的功底,在此期间,张吉应也坚定了从艺一生的信心。在这期间,他也曾烦躁过,迷茫过,总觉得自己的作品过于拘谨,不够洒脱,不禁怀疑自己是否过于严谨,而缺失了艺术的某些灵气。自我否定,不断摸索,从而找到自我,再次肯定自身是蜕变不可少的过程。

这一切,都如实地反映在了他各个时期的作品中。2000年,这个千禧年分水岭,也是张吉应作品的分水岭。2000年以前的作品,不难看到,画面纯美,写实,笔触细腻又严谨,色彩干净又明快,无甚旁逸斜出。山水、花草、树木,都很美,是安详的美,宁静的美,满足的美,自律的美。偶尔一幅作品,还有些静郁,似乎是独处在远离人群的山坳,执拗地把画面处理得异常地灰,却又灰得不甘心,要在这灰调子中找出些端倪,找到一个出口。

如同所有事物总是在曲折中前进一样,艺术成长发展的规律概莫能外。在自我矛盾,自我冲突中迂回沉潜之后,张吉应的作品出现了明显的变化。先天的热情与骨子里的浪漫主义渐渐苏醒,个性美取代现实中的理想美,画面由原先的注重自然本体臻化而对色彩的自我感官化,由原先明确的自然物象轮廓转化为个人情感跳跃的五线谱,画面有静,有动,有本,有质,有表,有里,让人忘却了构成画本身的材质与笔法,只有一层一层的画景气息起伏跌宕,一山一水,一草一木,都生动、跳跃、蓬勃、不羁起来,甚至有时候还会信马由缰。

油画作品《阳光里的生命》是这一时期的代表作。画面近景是成片的油菜花,和零星的绿色菜地,远处是连绵的群山。那是怎样的一片油菜花啊,仿佛所有的阳光都洒到了这里,所有的生命力量都汇聚到了这里,所有的激情都倾注在这里,那是大地欣欣向荣的见证,是生命向上的召唤,是灵魂蓬勃的共振,是拼尽全力只为一次绽放的奋不顾身。《阳光午后》《四月的田野》等后来的作品,越发的肆意和大胆,色彩越来越浓烈,笔法越来越洒脱,个性越来越彰显。和早年的作品相比,已然是山重水复,柳暗花明。

对于蜕变,李可染说过:“用最大的力气打进去,用最大的勇气打出来”。这两个“打”字,其实都各有玄

机。第一个“打”,是指年复一年,日复一日的修为与积淀,第二个“打”,意在强调对自身禁锢、对已有的体系进行的大胆尝试与突破。“艺术于我,不是前程,不是经济来源,而是如同一粥一饭融入呼吸的存在。”正是这种不被市场喜好,世俗物质所影响的心态,张吉应的画作中才会透露出独有的章法与宁静。

这些经验和心得,张吉应也适用到了他的美术教学工作中。他常常把自己的人生经验和艺术经历在课堂上和学生们分享,和他们一起探求解答人生和艺术创作道路上的疑惑。雅思贝尔斯说,“教育的本质意味着一棵树摇动另一棵树,一朵云推动一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂”,要唤醒另一个灵魂,施教者本身必须站在一定的高度,才能给予另一个灵魂以启迪。除了在艺术上不断突破自己,在工作、生活、为人、为师上,张吉应都对自己提出了更高的要求,“对于学生我们不能保证每一个人的未来前程似锦,但是我们尽力做到了把每一个孩子都培养成人。知感恩,懂礼仪,哪怕从一个油盐不进的变为稍微听点话了都是我莫大的欣慰。”

美术教学之外,张吉应还负责美术学院的党务工作和学院师生思想政治工作。管理需要理性,艺术需要感性,两者并在一起,在张吉应看来,并不冲突。张吉应喜欢在艺术的海洋里自由地遨游,也喜欢看到学生在老师的荫庇下阳光充足地成长。他认为,在21世纪的今天,艺术对个体的全方面素质的培养与提升有着重大作用,艺术教育在教育里不可缺少的一环。不管是教书育人,还是党务工作,都是在为艺术教育事业贡献自己的一份力量,都是有意义的事情,过程和手段不同而已,但是殊途同归。如果能因为自己的绵薄之力,为艺术教育事业做了一点有意义的事,我心足矣。

不管从事什么样的工作,追根溯源,张吉应还是觉得,最让自己欲罢不能全力以赴的,始终是心底的这支画笔。如今人到中年,关于人生,关于当下,关于未来,安静地思考越来越多,热闹地喧嚣越来越少。那一方画布,已然是承载所有精神叩问的唯一载体。绘画的种种在张吉应的当下已不重要,唯重要的是,可以把快乐着的痛,痛着的快乐,可以把对世界的追寻,对未知的迷惘,对“我”的所有困惑,都揉碎到颜料里,倾泻到画布上,变成或粗犷或细腻的笔触,变成饱含深情的一砌山石,一溪清流,一棵树木,一截矮墙,一片远山,那些景物便有了生命,有了感情,有了依托。“画画要有思考,要有理论?但更多的要有热情与感情!”他把自己的心、眼睛、手浑然一体地结合起来,去感受、去体会,如痴如醉地去运作画面,画面变得更生动、厚重起来。回到传统而超越传统,回归自然而超越自然,这是张吉应追求的艺术境界,也是他近几年的作品所传达出的价值取向。张吉应近期作品在之前的基础上更进了一层,他的画面中能明显的感觉到其中丰富的“色斑”,画面由原先的学院派灰调慢慢融入更多闪光的东西。在装饰绘画盛行,抽象写意吃香,新奇怪横生的时代,张吉应始终执着着自己的执着,坚守着自己的坚守,已渐渐形成了巴渠地域符号鲜明,自然流畅的个人绘画艺术特色。

“绘画是一种认识,过程往往比结果重要,我在绘画的时候就是在认识我自己。”在认识自己,走进自己,剖析自己这条道路上,张吉应一定会走得越来越远,前路一定越来越宽广。

张吉应艺术简历

张吉应,四川省美术家协会会员,1975年3月生于四川省达州市,2001年毕业于成都师范学院美术学院。现任四川文理学院美术学院党总支书记。研究方向:油画技法及油画创作。

1998年油画《阳光里的生命》参加四川省迎春书画展

1999年油画《冬日》参加四川省迎春书画展

1999年油画《阳光下的家园》参加四川省新人新作展

1999年油画《晌午》参加达州市教师书画展获二等奖

2001年水粉画《石梯古镇》被编入《中国中等师范学校美术教学范作精品集》

2004年油画《2001·我》参加达州市首届巴山艺术节书画展

2005年油画《月光古镇》参加达州市第二届巴山艺术节书画展

2015年油画《2012·冬至》参加达川区书画作品展

2016年油画《静夜古镇》参加“诞生状态”川渝高校美术作品联展

2016年12月水粉画《河边的树》参加“大修当代”年度展

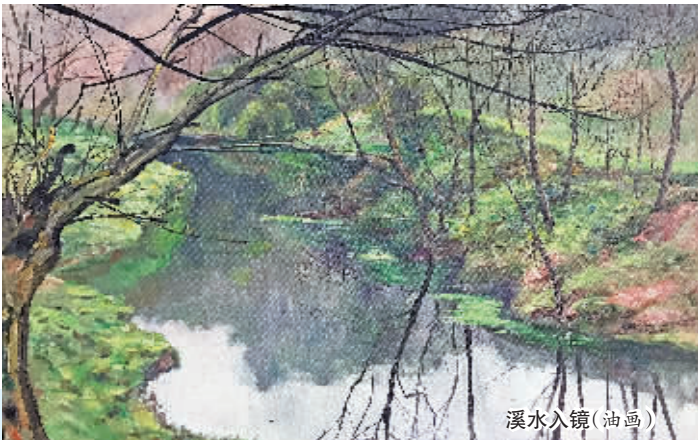
2017年油画《巴渠春早》参加“行走515”写生作品展

2017年12月油画《静谧水乡》参加大修艺术村十年回顾展

2017年油画《溪水入镜》参加达川区美术作品展,成都浓园艺术村年度展

巴渠春早(油画)

溪水入镜(油画)