

新现实主义

——中国人物画现代性发展的时代诉求

◎姚旭辉 秦嗣德

摘要: 本文从“新现实主义”创作理念研究入手,通过梳理“新现实主义”创作理念形成的时代背景,来着重探讨由“徐蒋”写实人物画脱胎而来的“新现实主义”水墨人物画,其在新的历史时期所面临现代性发展的时代诉求;与此同时,通过对水墨人物画家张望先生所提出的“新现实主义”创作的“四新”理念进行梳理,进而阐述“新现实主义”创作理念对于现当代水墨人物画创作的现代性转型的时代意义。正是秉持“新现实主义”创作理念的现当代水墨人物画家在创作实践上的创新发展,很好地回应了中国人物画现代性发展的时代诉求,从而为新时代的现实主义绘画精神的全新建构夯实了基础。

关键词: 新现实主义 中国人物画 现代性 人文关怀 时代诉求

改革开放之后,随着西方现代性思潮的影响以及社会文艺风气的改善,带动了艺术家在艺术创作上的自由,不同于“文革”期间的题材及其表现形式的限制,艺术家对待现实生活的态度以及创作形式都有了极大的变化,这一时期的美术作品不论是伤痕美术的反思与追问,还是乡土写实主义的忧伤与感怀,都呈现出新时期现实主义绘画的多样形态与面貌。特别是到了20世纪90年代之后,以中央美院刘小东为代表的新现实主义绘画的兴起,体现了中国艺术家对以现实主义创作手法来反映当下的现实生活以及精神变迁的时代诉求,正是这种新的现实主义创作理念,突破了对权威和个人崇拜的痴狂,摆脱了主流意识形态的束缚,并开始进行一种以全新视角、多元形式以及多样性语言表达的实验探索,从而启发了中国人物画“新现实主义”创作理念的形成与发展。

一、

“新现实主义”创作理念,我们并不能简单理解为是对传统现实主义的复兴,而是更倾向于一种全新的现实主义精神的时代建构,体现出中国艺术家以饱含现实关切以及人性关怀的现代性意识,并以现实主义创作手法来反映当下的现实生活以及现代审美变迁的时代诉求。正如,中国水墨人物画领域涌现出像田黎明、张望、张江舟等一批具有现实主义精神和人文主义理想的艺术家,正是他们立足于“徐蒋”人物画体系所建立的现实主义绘画原则,并各自以全新的视角来表现当下的时代生活,来真切地抒发自己的审美理想与情怀,

从而为中国水墨人物画的现代性发展注入全新的时代内涵。

进入新世纪以来,中国正处于新的历史发展时期,国家经济的发展与强大,需要积极、昂扬的精神动力与之相呼应,这就需要中国人物画家运用新的现实主义手法来表现社会各阶层劳动者的精神状态,以歌颂普通劳动者的崇高精神之美。正如,中央美院邵大箴先生在文章中指出的:“新现实主义艺术家应坚持从当下现实生活出发,真诚地表达在当下社会生活中的所见、所闻、所感;艺术家以自己的创作视角来干预现实生活,可以运用写实、寓意、象征抽象等多种多样的手法来抒发自己的内心真切的感受”。由此可见,在“新现实主义”人物画创作中,我们除了对现实的关切、人性的关怀之外,更多的强调艺术家对社会认知的态度以及艺术个性与心性的表达,并以此创作出更具人文关怀意识和时代审美内涵的艺术作品。如此,有着时代担当的中国人物画家,他们往往把饱含现实关切以及人文关怀的现代性意识熔铸在自己的创作中,其饱满的生命激情以及积极乐观的人生态度,无疑让作品彰显出经久不衰的时代魅力。如今,秉持“新现实主义”创作理念的水墨人物画家,他们不再遵循“文革”时期惯用的矫饰现实主义手法,而是在创作中逐渐摆脱对现实场景的简单再现,并不断尝试新的观察角度,新的水墨语言以及新的材料技法来表现对象,艺术家在赋予人物画以新的时代活力以及昂扬的精神动力的同时,更是凸显出中国水墨艺术独特的学术品格与时代风范。

二、

回顾百年中国人物画的现代性发展历程,面对西方现代性艺术的冲击,前辈画家在分别从启蒙现代性以及审美现代性两个不同维度切入,由此形成了以徐悲鸿、林风眠为代表的两条不同的现代性发展路径。改革开放以来,伴随着中国现代社会转型以及社会主义文化建构的诉求日益高涨,人们普遍呼唤并期待有着现实品格并承载中国时代精神的现实主义艺术的回归,如此对于中国人物画家来说,现实主义艺术的回归不单单只是简单挪移“徐蒋”人物画的写实手法,而是应当在汲取中国写意精神以及西方现代主义形式表现的有益养分基础上,以重建出体现我们时代精神以及多元现代性文化内涵的现当代中国人物画体系。

当下,随着中国经济、科技以及文化艺术等各项事业的蓬勃发展,具有中国写意文脉传承并能体现中国当代精神的“新现实主义”水墨人物画,正处于不断发展、反思以及演进当中。正如,当代水墨人物画家张望先生认为,拥有强大生命力与包容性的“新现实主义”,其内敛的“求实精神、人文精神、批判精神”等现代精神的汇合,正是我们这个时代绘画精神的价值所在;在张望看来,画家们关注现实、反映生活并弘扬时代精神是中国当下艺术创作的主流,致力于“新现实主义”创作的水墨人物画家,应当用手中的画笔来关切现实生活、表现时代生活,进而弘扬属于我们这个时代的美。张望先生经过长期的艺术实践与理论探索,总结出“新现实主义”创作的“四新”理念,其中指出中

国人物画创作的“四个新”体现在：一是新的人文关怀，艺术家对现实的关照要充满人文精神，传递的是正能量；二是新的社会形态表达，艺术家要关注社会发展的新前沿；三是新的观察视角，包括观看社会新的角度与方式，并由此产生的对社会认知和艺术表达方式的差异；四是新的艺术语言的表达，在艺术语言上探索适合当代审美诉求的创新性表达。张望先生提出的“四新”理念，即创作中以“新的人文关怀、新的社会形态呈现、新的观察视角和新的艺术语言表达”来表现当下时代生活，并更好地呈现艺术家的独立品格以及时代风范，而这些无疑是对“新现实主义”创作理念做出全新的诠释。如今，正是以张望先生为代表的水墨人物画家，他们正以现实主义精神为底色，并以现代性绘画语言拓展为方向，着力去表现我们这个伟大时代的人文精神与审美理想，以期回应中国人物画现代性发展的时代诉求。

三、

面对当代多元文化语境，如何在吸纳东西方现代性艺术成果的基础上，以全新的艺术视角以及创新的水墨语言，来直面新的社会问题以表现当下的现实人生，这无疑成为当代中国人物画家必须面对的新课题。对于中国人物画来说，“新现实主义”就是以写实的现实主义精神为底色，结合西方现代主义绘画的形式表现，通过“语言的转换”以及“价值的重构”来完成水墨人物画语言和图式的现代性转换。

新时期以来水墨人物画家所推崇的“新现实主义”人物画风与“徐蒋”写实人物画体系相比，其在绘画形式表达上无疑有着新的审美追求，并在笔墨语言的现代性拓展上有着全新的尝试，从而在创作实践以及学术理念上有着令人耳目一新的突破。与此同时，“新现实主义”人物画在精神内涵上，蕴含着“现实关切与人文关怀”的双重现代性意识，一方面体现在，艺术家要以现实主义手法来表达对普通民众现实生活的关切，并对社会不公现实以及丑恶现象进行深刻揭露与反思，从而彰显出现代性的反思精神；另一方面，“新现实主义”绘画通过画家的现实关怀来体

现一种现代人文关照，即通过描绘现实生活中人性光辉的一面，来展现出积极向上的时代精神。除此之外，对于秉持“新现实主义”创作理念的水墨人物画家来说，他们在通过运用画笔关切现实人生的同时，应当考虑如何在创作中把自我的生命状态融合到时代生活当中，进而把生活看作一种境界，并在生活的境界里去感受生命的崇高以及时代精神的真谛。如此看来，“新现实主义”人物画家其创作不单只是写对象的形貌体态，而是在关切现实生活以及自我生命状态的同时，赋予生活与自然和谐共生的一种人文之境。我们从田黎明、张望的水墨人物画创作实践中不难发现，他们通过描绘现实的生活情境来关怀时代人生，同时通过呈现时代的生命意象来契合时代的审美诉求；正是他们在创作中把自我的生命活力融合到时代生活气象当中，并以独具个性的艺术语言来营构出他们心中的诗性世界，从而让他们的作品传递出具有打动人心的力量。

结语

“新现实主义”理念的回归，不可避免地被打上了多元现代性的烙印以及多样性的内涵特征，其既体现了时代新的审美诉求，同时也是当代社会多元化发展的客观必然。如今，推崇“新现实主义”创作理念的中国人物画家，他们正以关切时代生活出发，通过“新的人文关怀、新的观察视角、新的艺术语言”来表现新时代精神影响下的社会新形态、新气象；与此同时，在新的时代语境下的当代水墨人物画家，他们通过水墨语言创新以及笔墨个性表达，并在文化根性上去发掘东方写意精神，进而实现水墨人物画现代性语言的时代表达，为时代文化语境注入新的活力，从而展现出有着鲜明的生活气息并富有时代特色且形式多样的中国艺术风范。

参考文献

- [1] (英) 吉登斯. 现代性——吉登斯访谈录 [M]. 北京：新华出版社，2001.
- [2] 潘公凯. 中国现代美术之路 [M]. 北京：北京大学出版社，2012.

- [3] 邵大箴. 中国现代美术理论批评文丛——邵大箴卷 [M]. 北京：人民美术出版社，2011.
- [4] 裔萼. 二十世纪中国人物画史 [M]. 石家庄：河北教育出版社，2008.
- [5] 郑岗. 新现实主义绘画研究·水墨卷 [M]. 石家庄：河北美术出版社，2016.

基金项目：本课题属“河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目《守正与创新——中国人物画的现代性发展研究》”成果，立项号：HB20-YB129。