

1
谢柳安
和煦时光
油画
176cm × 196cm
第十三届全国美术作品展览
油画铜奖作品

从生活中提炼——谢柳安访谈

Refining from Life—Interview with Xie Chen'an

谢柳安
Xie Chen'an

摘要：谢柳安善于观察生活，将日常生活的真实素材通过提炼、加工、组合为带有理想化的画面与场景。获得第十三届全国美术作品展览油画获奖提名的《和煦时光》描绘了一个生活化的温情场景，老人与孩子搭建着天安门的积木模型，升华了建设祖国的深层次主题。

关键词：写实油画，主题性创作

《当代美术家》（以下简称“当”）：《和煦时光》描绘了一个充满生活化的温情场景。画中的场景和人物构成您是如何考虑的？您的很多作品呈现的都是现实的、生活化的事物，日常生活是否是您创作的主要灵感来源？

谢柳安（以下简称“谢”）：一直以来我都以日常生活为创作来源，并且只画与我生活有关的内容。在生活中我经常会对一些瞬间产生兴趣，用相机记录下来。将素材重新整理的过程中，我会根据素材构思一

个主题，勾画一些草图。虽然这些素材都源于日常的生活，但我不是直接对生活进行描摹，而是通过一些理想化的构思还原生活状态，这样一来，画面不仅呈现出了和生活的关联，又有别于现实生活的场景。有些素材可以直接使用，有些则需要重新根据画面再调整。简单地概括我的创作方式就是先有草图，再收集素材，或从以往的素材当中选择，确定基本人物关系后再绘制一幅草图。但在画布上绘制前我会按照手绘的草图将真实的人物和场景道具等用软件拼在一起，再

Abstract: Adept at life observation, Xie Chen'an refines, processes and assembles the real materials in the daily life into an ideal picture and scene. Nominated for the oil painting award on the 13th National Art Exhibition, *Genial Time* depicts a warm scene full of daily life, in which the elders and children are constructing the building miniature of Tian'anmen, so as to sublimate the in-depth theme of constructing the motherland.

Keywords: realistic oil painting, thematic creation

根据这张图片来进行创作，这个过程往往很长，也很枯燥，即使已经准备得很充分了，在绘制的过程中同样也会推翻之前的想法不断进行调整。

《和煦时光》所呈现出的场景是我理想化的画面，并不是真实的，但里面的形象都是从我的生活当中发现并记录下来的。画中的场景来源就是我工作室的窗前，人物的构成关系是以背对画外的小孩搭建模型为线索来展开的。这个背影就是我的儿子，他经常在我的工作室窗前画画、搭建积木、做模

型，有时候我回头看他，总会莫名地被这个瘦小的背影打动，他很专注，又有些孤单，儿童的成长是需要陪伴的。我想，既然在现实生活中我不能满足他这个愿望，那么就在画中实现吧，这也是《和煦时光》的创作初衷，创作一幅关于儿童成长、充满温情的画面，也是我开始以父亲的角色来思考家庭的概念。最初构思的时候人物关系与现在不同，画中老人的角色原本是一个年轻人，但我总觉得画面的气息单薄了，不够厚重。和朋友讨论后一致认为该改成老人，不仅拉开了人物的年龄层，更丰富了内涵，也符合传统的家庭概念。

但我一直找不到合适的老人来做模特，最后差点把自己打扮成老人的模样来拍照。正当我发愁之际，一次散步的时候，迎面走来一位满脸银白胡须的老头，这不正是我要找的模特嘛！我将作品的想法和他说了，没想到他居然同意了，几天之后，他及时地配合了我的创作进度。作品效果果然不一样了，老人与小孩的互动成为了整幅画的中心，周围的一切围绕着他们展开，画面的气息也连贯了。

有段时间我的儿子偶然看到关于故宫的纪录片，一下子就被吸引，还迷上了这些古老的建筑。一次他看到了天安门的积木模型，说这是故宫，我告诉他这是天安门，他似懂非懂地向我要一个天安门的积木模型，我答应了他并且约定我们一起完成模型的搭建。后来，我考虑将搭积木作为这幅画的整体线索，陆续尝试了很多形式的积木模型，总感觉色彩过于零碎，突然看到已经搭建好的天安门的积木，觉得非常合适，醒目的红色一下成为了画中的焦点，老人与小孩的互动关系也更有意义了，更加符合建国七十周年的主题。这样一来画面便围绕着天安门展开，人物有男女老幼三代，形成传承的关系，既体现了家庭的温馨，又上升到建设祖国的大情怀中。以小见大，从平凡的生活当中体现每个个体对建设美好家园的向往。围绕着这个主题，画面呈现出来的人物必须要有向心力，我又对之前的人物动作重新进行设计调整。正是这些问题和纠正问题的过程，才使得画面一步步地逐渐丰满起来。

当：您的绘画语言十分古典，作品的构图、色彩，包括人物的表情、动作，都能体味到西方古典油画的美学特征。您觉得古典

油画在当代社会具有怎样的审美意义？

谢：古典绘画有着特有的精神气质，正如温克尔曼所提到的“高贵的单纯，静穆的伟大”的美学特征，虽然古典绘画在今天的社会作用已经不再那么突出，但我依然选择这样的方式来进行艺术创作，因为我个人对古典绘画的喜爱，我也认为这种类型的文化依然可以作为反映当下社会的一面镜子，继续存在于这多元的文化中。

当：您在2007年加入了八零画派。八零画派专注于写实油画，并对此进行拓展。从2007年到现在，您在八零画派的时间几乎贯穿了自美院毕业后的艺术生涯，画派对您的创作产生了哪些影响？

谢：八零画派是一个以“80后”为主体组成的青年画家群体，成员大多都关注写实油画，从中涌现了很多优秀画家。但在我看来八零画派实际上并没有明确的艺术主张，包括我在内的成员，都是很独立自主地开展着对艺术的探索，大家会在一起做一些展览类的活动，但交流算不上特别频繁，相互间的影响不是很大。大多成员年龄相近，可能在经历上有一些共同点，画面中会不约而同地体现一些相同的特质，但是随着年龄与阅历的增加，以及对艺术理解的差异，相同的特质会慢慢淡化。我认为八零画派更多的意义在于年龄阶段的区分，作品的内容和面貌与老一辈的写实油画有着一定的区别。

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？

谢：我今年在欧洲参观了法国、德国、西班牙的美术馆，我发现油画民族化的问题在欧洲也是存在的。18世纪的浪漫主义绘画在这3个国家呈现的面貌就完全不同，德拉克洛瓦表现的是法国人的世界，戈雅的画面只会让人感受到西班牙的特质，而德国的大卫·弗里德里希笔下的浪漫主义又是另一番景象。这种差异并不是技术层面的，而是体现在各自的民族气质以及文化、思想上，当然也有经济层面的因素。

反观中国油画的百余年，经过几代画家的不懈努力，中国油画已经有了很大的成

就，油画的表现形式、创作技法等方面虽然与中国传统绘画有着很大差异，但我认为这并不是阻碍中国油画民族化的理由，能否利用这些基本方法讲好中国人自己的故事才是最重要的。我个人的浅薄见解是，中国油画的发展也应该遵循因地制宜和因时制宜的规律——画家能否将自己所在地域的习俗与自身的创作手法完美结合；画家必须要立足当下，关注时代与生活，以敏锐的艺术洞察力和艺术语言来诠释当下中国的文化与生活。

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。

谢：全国美展作为我们国家最高规格的展览，所提倡的主题有其自身的宗旨，这类主题对于艺术家的创作来说是比较困难的，不是难在技巧上，而是如何用自己的绘画语言完好地阐释美展所倡导的主题，创作出具有时代气息的作品，这才是关键。问题其实很简单，但是要真正做到、做好，是相当困难的。

当：全国美术作品展览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？

谢：全国美展是由国家和政府主导的中国最高规格，最大规模的国家级的艺术展览，推行的是一种大众美学，是能够被大众所欣赏的艺术形式。以人民为中心的价值导向一直是全国美展所提倡的，在艺术语言上提倡本土化，以关注现实主义生活、关注时代发展为创作方针。每5年一次的全国美展，以艺术的形式体现国家5年来的发展面貌。恰好今年又逢建国七十周年，对中国这70年发展历程的呈现也是本届美展的主题之一。这样的整体呈现显然不是一种单一的艺术形式能够做到的，因此才会有各个画种的分类单元，在未来或许还会加入更为新锐的艺术形式，但无论如何全国美展所提倡主流价值是不会变的。