

念念不忘，必有回响

Something You Always Keep in Mind, Echoes Someday

孟晓阳 敖想 Meng Xiaoyang Ao Xiang

四川美术学院青年驻留计划
Young Artists Residency Program of SCFA

1
孟晓阳
记忆·人民公园
布面油画
60×80cm
2016

2
孟晓阳
虎溪
布面油画
100×80cm
2014

摘要：在传统古典绘画和现当代前卫艺术当中，孟晓阳的创作无疑是别致的，介于两者之间，又有自己思考过后的区别。他把隐藏在脑海最深处的记忆形象，与周遭链接，形成空间中的时间关系，精心安排的画面构建出属于自己的独立精神。在这里，传统绘画的观念是没有完全退去的，在反映客观再现的同时又加入了主观表现。

关键词：保守，前卫，区别，记忆

Abstract: Between the traditional classical painting and modern and contemporary avant-garde art, Meng Xiaoyang's creation is definitely unique, with the distinction shaped by his thinking. He connects the memorial figure hidden in mind with the surroundings, forming the time relationship in space, and the carefully arranged scene in his pictures constructs his independent spirit. In his works, the traditional concept of painting doesn't fade away, instead, he is against objective representation and adds subjective performance to his creation.

Key words: Traditional, Avant-Garde, Difference, Memory

敖想（以下简称“敖”）：在你作品中出现的人物几乎没有表现五官，有什么特别的意义吗？

孟晓阳（以下简称“孟”）：因为我画的重点不是人的脸，有些细节可以忽略掉。脸是一个人被识别的特征，消掉以后，别人关注的对象就是画的整个人和整体感，而不是脸，避免让人关注五官不必要的细节。我的意图是让个性被共性的东西代替。还有，因为把脸消掉以后，会很契合我的感觉，画面这些细节会干扰我的想法。同时想跟传统的写实主义区分开。当时在画这些画的时候，就想如何画得接近自我感觉又避免表现得太平，所以还是在表现手法上做了很多探索 and 尝试，特别是经历了想法上的多种犹豫。

敖：你的作品中反复出现“湖面”，你想要通过它表达什么？有没有想过把它画得不那么平静？

孟：我比较喜欢湖面的倒影，不管是视觉上还是想法上。它可以把我的思维抽空，也会让我想起很多平静的事。目前来讲我还是跟着感觉画的，也是在学习和探索新事物的阶段，平静之类的倒没有多想，更多的还是思考如何在个人的整体思维，艺术表现方式上实现蜕变。

敖：关于《人民公园》系列作品中，什么是你最想突出表达的？或者最重要的？

孟：主要还是看画面感觉。这个系列是根据我的个人记忆来表现的，想表现那种放松的感觉，更多还是表现过去那种环境和现在的环境的差异，算是对现在的社会现状的反思。

敖：在你的《记忆·人民公园》《一个未命名的公园》等作品中，其中的人物为什么要用一个“圈”围起来？这个“圈”是臆想的还是来源于生活？

孟：那些“圈”其实是公园里不时出现的喷泉或花坛之类的围栏，它在我这里转化成了一种标志性的东西，用圈围起来是为了要突出圈里面的主体。同时那些圈的代入也使主体成为一种公共性的东西，圈和主体两者的关系根据不同的内容有不同的阐释。

敖：现阶段，你的作品已经形成了属于你的独特风格，你是从什么时候开始形成这样一种风格的？

孟：不能说是独特，希望还是自己目前的一种真实的风格。我在研一的时候尝试了多种题材和表现方式，都找不到其中的意义，那时候还是很头疼。后来画着画着就想还是

从自身出发，再加上之前一直很喜欢古典油画，各种学习之后，差不多研二就开始形成这样的风格了。

敖：“回忆”是你作品中反复出现的一个题材，为什么你如此迷恋？

孟：有很多原因，有时在想画什么时总是陷到自己过去的那些回忆中，特别是老家的院子是所有回忆的根源。另外的原因是对其他类型的一些艺术不是很感兴趣，但是我也去学习。在之前的学习生涯中，接触较多的也是古典油画和国画。我对当代那些观念和语言暂时没有很深的研究，就想画过去的那种轻松、放松的感觉。

敖：你怎样定义你的作品是否完成了呢？

孟：视觉和感觉，这两个就够了。看着舒服，感觉也要放松，想太多也没有意思，不会太复杂，太复杂就不是我了。

敖：最近在准备创作新作品吗？有什么想法？

孟：现在是比较模糊的状态，不会很具体，在创作时有时是从主体开始或者从整体的感觉开始，再在创作时形成具体的思路。我的创作大都偶然，不太喜欢规矩的东西，我觉得那会被限制，还是随意点好，有什么感觉就画什么。

采访感言：

这是能让人安静下来的画面。

李叔同曾说过：“世界是个回音谷，念念不忘，必有回响，你大声喊唱，山谷雷鸣，音传千里，一叠一叠，一浪一浪，彼岸世界都收到了。凡是念念不忘，必有回响。因为它在传递你心间的声音，绵绵不绝，遂相印于心。”孟晓阳正是在大声喊唱，把自己的独白传达给彼岸世界。

