

孙亚 Sun Ya
寓于具象的偶然
Fortuity in a Figurative Art

1
孙亚
偶然存在
135cm x 85cm
2018

2
孙亚
盛宴
160cm x 120cm
2018

摘要：在具象写实绘画的道路上，孙亚始终如一。通过极具偶然性的创作，在技法、构图以及思想上探索古典绘画在当代激活的可能性。她注重绘画语言本身，意图运用绘画技巧、观察方式、思维模式以及经验来进行画面表达。不拘泥于传统，不满足与现实的妥协，在创作上她有着自己的态度与思考。

关键词：具象写实，古典油画，偶然性

Abstract: Sun Ya has kept her initial intention on the road of realistic painting. Through accidental creations, she explores the possibilities of contemporary revitalization of classical painting in terms of techniques, composition and thoughts. She focuses on the language of painting and tries to express through painting techniques, the way of observation, thinking patterns and personal experiences. Not restricted by tradition, Sun Ya is not satisfied with the compromise and insists on her own creation attitude and concepts.

Keywords: realistic painting, classical oil painting, fortuity

《当代美术家》（以下简称“当”）：你在2015年进入四川美院油画系，并于2017年加入赵卿具象写实工作室，写实工作室的学习给你的创作带来了怎样的改变？

孙亚（以下简称“孙”）：刚入学的时候我还不是很了解油画这一材料，也没有画过油画。在油画系的学习主要是熟悉油画材料、打好基本功。后来我发现课程很多，作业画不完，而且一些课程的内容不太适合我。我自己更喜欢具象绘画创作，大二的时候注意到了具象写实工作室，也很有趣，大三就加入了工作室。加入工作室意味着平时会有更充裕的时间进行创作，工作室里很多学长学姐的创作经验也会给自己提供更多的帮助。我觉得照相写实的作品远看像一张照片，而近处看则有着一种“触摸感”。

当：从你最近五年的作品中可以看到你对西方古典绘画传统的坚守与热爱，你是如何坚持写实油画的创作并从古典绘画中汲取营养的？

孙：我认为每个人的兴趣点不一样，并且我有种执念，因为一直以来我的绘画方式、观察方式、思维模式、经验比较偏向于绘画创作的本身。我不会接触了什么就去创作什么，我只想做自己感兴趣的事情。我对古典大师的热爱是阶段性的，不拘泥于个别艺术家，而是一种较为广泛的学习，大师们对我的影响更多的是潜移默化的。但是我认为古典风格的绘画作品更多的应该是对应古典时期经典作品的创新，一成不变的借鉴是否有正面的效果，是值得怀疑的。在观看大师的作品时，需要自己对画面进行归纳，将大师的图像与现实世界进行结合，最终形成自己的个人风格。

当：从你的作品《神圣文明》的命名以及当代生活画面元素的布置之中，我们可以看到你的一些“观念化”倾向，你是怎样在作品中体现深度思考的？

孙：在寻找景物，并思考怎样摆放、设计它们的时候，会遇到一些巧合，使我有一些表达的欲望。画面里的素材都取自于我自己在学校各处寻找的静物，找到“马桶”和“蹲坑”是极其偶然的，然后我又找了很多塑料袋。在创作过程中，我在马桶的左上角擦出一些光线，这是直觉驱使我的，最后呈现出的效果具有偶然性。这幅作品呼应了文

艺复兴时期宗教画的神圣的光芒，但是这些物品又是极其现代化的。整个画面的构图并没有被填满，我选择了圆拱形，这是文艺复兴时期作品的张力和构图对我的影响。马桶和蹲坑的摆放借鉴了宗教画中的圣母子，马桶上的塑料袋就像是衣服，这样的呼应让我的画面体现出些许文化意味，在作品命名的时候我也会往这方面去联想。

当：你的作品《盛宴》中华丽的珠宝首饰的堆砌以及“照相机”所体现的画家的“在场”，是想要表现什么？

孙：我找到一些静物，在摆放、设计的时候产生了一些灵感，这是偶然的。这些物品单独看没什么意思，我从观察及摆放的过程中去寻找当中的意义。珍珠、贝壳、点燃的蜡烛，它们被摆成类似于蛋糕、酒席的感觉，这是我产生灵感的契机。它们被摆成了蛋糕的样子，但是不能食用，这种冲突正是我想表达的。画面整体营造出一种视觉感官的丰盛、浮华，空间的表达也体现了多和满的感觉。我认为这幅画最成功的一点是表达了一种含蓄的隐喻，不会太直白。画面中的繁华是被渲染出来的，指涉出了一种物质性；镜子起到了让画面饱满的作用，它也代表着虚假，营造出一种海市蜃楼的感觉。我认为画面中通过“照相机”来体现我的在场是必要的，如果我在画面中不存在，整幅画就像童话世界，完全不真实了。

当：你的作品《希声奏鸣曲》入围第

十三届全国美展，这是你用时最久的一件作品，最后呈现出的面貌与最初的构想有无不同？占据画面主体的母亲以及室内空间的布置是你记忆中的场景，还是对旧有照片的参考？

孙：我觉得最终的呈现效果与最初的设想还是有区别的，我没能表现出预想的厚重感。但是最后呈现出来的效果还是不错的，也是对我大学四年学习成果的一次很好的体现。这件作品画面中的思考跟以前的创作一样，都是在创作过程中的灵感迸发，我以一张像素很差的小学二年级时的照片作为参考，只能从油画的制作手法上下功夫，努力表现照片的质感。如果有条件，应该回家进行写生以便进行更细致的描绘，这样画面的要素也会丰富很多，但在当时繁忙的毕业季是不现实的。

当：你在四川美院的艺术家驻留计划期间有哪些创作的计划和方向？

孙：我今后还会继续在具象写实油画领域进行探索，与之前的创作保持延续。但我觉得我可以放轻松一点，不应该过于急着追求画面和作品的完整性，要多尝试。我需要有一个“空白期”，退出来多看，多观察，继续研究古典绘画，多感受构图、光线的使用，让自己的眼光和境界提升。我觉得以后是否能成为艺术家不重要，做自己喜欢的事情就行。