

#1

彰显的传统 The Highlighting Tradition

陈针 Chen Zhen

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

1
陈针
车祸现场·旁观
360cm × 270cm
2016
2
陈针
女孩
四尺半开·四尺全开
2014

摘要：从民间年画与卡通形象，到个人体验与底层关注，陈针不断变换着传统与当下的体验，并得心应手。中国画的媒介形式与传统文化的经典元素在当代都市背景中显得更具活力，“笔墨当随时代”，在传统的遥远回响中，她找到了自身的话语与形式。

关键词：笔墨，民间文化，都市，传统

Abstract: From the folk New Year's pictures and cartoon image to the personal experience and concern on the lower class, Chen Zhen smoothly changes tradition and the present experience. The media of traditional Chinese painting and the classic elements in traditional culture look more vigorous in the background of modern cities. "Chirographic should keep pace with the times" and she has found her own language and form in the traditional echoes.

Keywords: chirographic, folk culture, urban, tradition

《当代艺术家》（以下简称“当”）：你的作品中有不少现代都市女性形象，这与你自身的女性身份有关吗？

陈针（以下简称“陈”）：我自身对女性比较敏感，早期喜欢画漂亮时尚的女性。水墨写意人物从五代梁楷为代表，到清代任伯年，再发展到近现代，大部分画法还是以线为主，脸部、手部略施赋色，表现方式相对来说较为单一。现代时装元素很丰富，用古代写意人物画传统的表现手法来表现当下的服装元素就显得有些力不从心。我希望从笔墨上寻找一些变化，进行一些新的尝试，试图突破某些传统的水墨表现形式，在材料上找到一些新的可能，这给我之后的创作也奠定了一定基础。

当：你平时也喜欢画一些小尺幅的作品，包含一些个人体验与感受，能谈谈这些日常创作吗？

陈：这类创作于我而言就像是一种生活日记，记录了我生活中一些细小的情节和点滴。比如作品中出现的一些女孩洗脸、化妆、拍粉甚至挤痘痘的场景，画面中还出现过我很喜欢的猫咪和多肉植物等。我平时也喜欢插画和一些平面化的作品，此类创作也比较平面化，作品中我以素墨的线条勾勒之后再较淡的国画颜料渲染，画面比较恬静清爽，同时画面中也有一些在笔墨上的尝试。

当：从《老鼠娶亲》到《车祸现场》，你都好像有意在创造一种拥挤却又具有流动性的构图，能谈一下这种构图效果吗？

陈：在《老鼠娶亲》中，我希望给整个画面带来一种欢快的节奏，S形构图具有流动性，整个构图也是为了搭配鲜动的色彩，烘托出比较欢快、喜庆、轻松的场景。这幅作品我想要将《老鼠娶亲》这样一个传统的民间典故安置在现代都市的场景中，通过一种视觉欢快的形式使人联想到背后民间文化的元素。而《天降之物》在题材方面会相对沉重一些，画面气氛相对沉重，我有意在画面当中创造一种拥挤、哄抢、嘈杂、混乱的场面。

当：这些也都是现代都市生活的一部分，为什么会在其中加入动物的形象？

陈：我最初的想法是，在严肃的场景

里加入这些动物的形象，达到一种调侃的意味。到了2016年的《车祸现场·旁观》时有了一些变化，里面的动物的形象都有其象征含义，这是我从古画里得到的灵感。比如李嵩的《骷髅幻戏图》中，现实场景里出现了骷髅的形象，宋代《搜山图》中也出现了很多半人半妖的形象。这些形象的出现并不让人觉得荒唐，它们象征了某些事物而存在，也暗含了那个时代的某些环境。我在作品中使用的牛头马面暗示了中心人物死亡的瞬间，画面中的鸡则代表了食物，蛇代表了一种邪恶的势力或某种掠夺。而早期的《老鼠娶亲》则是从民间年画和卡通动画中汲取的元素。

当：包括《天降之物》，这些作品背景都以一种都市的高楼大厦作为填充，为什么会做这样的选择呢？

陈：这是为了烘托一种喧嚣的城市环境。《老鼠娶亲》把一种民间传统的文化场景放置在现代都市中，以寻求一种对比。通过仔细观察我们的生活，你会发现很多传统的事物在现代都在逐渐消亡，我希望能借此引起观者的一些思考。正如电影《百鸟朝凤》中，一种经典的民俗文化在城市的高楼背景中逐渐没落。在《天降之物》中我将背景放得更远了，体现出一种都市边缘的距离感。翻车哄抢这类事件屡见不鲜，它往往发生在城市边缘的郊区，而哄抢的人物大多是

比较底层的人。对这样突如其来“天上掉下的馅饼”，他们的哄抢或许是出于本能，也可能是跟随大众，体现了多数人在这样的环境中所表现出的人性自私和贪婪的一面。

当：中国画应该是一种具有民族身份性并且相对传统的艺术形式，你如何看待中国画在现代的发展？

陈：中国画从水墨发展来讲如今大致分为三类：一类在技法题材方面仍然比较传统；另一类在传统的基础上与西方绘画结合，在画面上寻求突破；还有一类就是将水墨当作材料的一种来表达自己的观念。现代的艺术市场会左右一些艺术家的创作，这样就难免使其缺乏对现代生活的关注。我认为在创作中可以将水墨当作材料、媒介的一种来表达观念。如果想要使人认可你的作品是好的中国画，那至少画面中要保留传统国画中的一些元素，内容方面则可以挖掘我们当代的生活。传统的中国画很强大，可以学习的东西太多，我们要做的就是现代创作的同时不忘传统、挖掘传统。