画坛掇英·张万东

个人简介

张万东

毕业于西安美术学院油画系,获学士、硕士学位,现任教于西安美术学院,为西南大学特聘教师,在读艺术哲学博士, 中国民主建国会会员,彧阁文化艺术馆馆长,中华出版社东方书画院名誉院士,两次获得优秀指导教师三等奖,两次获得中国教育发展学会全国科创教学研究一等奖,并获全国教育课程改革先进个人、教学园丁称号等。

张万东《大风景一》油画 40cm×100cm 2022 年

张万东《大风景二》油画 40cm×100cm 2022 年

破相立象:张万东油画中的异化与精神张力

○李凡伟

当代视觉艺术多元并存,若以单一的审美眼光笼统地“看”所有作品,难免流于肤浅。艺术家张万东的油画实践提供了另一种路径。他认为当代艺术与传统并不对立,而是相互联系的,创作者需持多角度思维,在作品中构建两个 “自我”——观者的共鸣与创作者的思想,其创作正是从写实的“相”中破局,立起表现性的“象”。

张万东对写实与表现的边界有清晰认知。写实艺术困囿于对物质世界的模拟,试图让受众在固化情景中读取故事;他所选择的表现路径则拒绝既定场景,主张对物质世界进行深层改造,通过异化与提取,重组典型环境与人物。其目光从外在形貌转向内在心理现实,以艺术语言触碰难以直接再现的精神氛围,尤其注重将色彩哲学与生命律动熔铸为画面的内在节奏。

《舞动的旋律》是色彩哲学与生命律动结合的例证。画面舍弃具象舞者,中心是一团凝练的暗红色块聚合体,四周被狂乱的绿、白、土黄与黑色笔触穿插包围。红色以其高饱和度,在灰绿与土黄的衬托下爆发出极强的视觉冲击力。交错的飞白线条与厚涂肌理,如同扭曲的肢体或跳跃的音符,在画布上舞动。这并非对舞蹈场面的模拟,而是异化与提取后生命节奏的视觉化呈现。张万东更关注形体所呈现的生命节奏律动,色彩与笔触的变形不再是唯心模仿,而是物我之间的对话。受众虽看不到具体人物,却能感受到欢愉、挣扎或昂扬的情绪,即第一个“自我”(观者共鸣)的唤醒。

上述创作背后潜藏着强烈的抗争意识。张万东以破坏与重塑的方式,冲破关于世界、生活与人类一成不变的思维束缚。在画布前,他不断剥离理性桎梏,直至抵达“感性至高无我”的瞬间迸发,这种追求精神绝对自由的抗争意识,是一以贯之的创作思想。

《碰撞》集中体现了上述思想。画面中,深邃的蓝绿色调与明黄、赭石色块形成激烈的视觉交锋。厚重油彩被粗犷刮擦、堆叠,笔触纵横交错,完全剥离了具象形态的指向性。零星点缀的红与金色弧线,如同能量释放的轨迹。张万东追求的并非复刻风景,而是“碰撞”本身的精神张力。若观者了解其艺术来路——曾被“烈日下晒得黝黑的肤色浑厚有力”打动,便能读懂那些明黄与赭石并非凭空装饰,而是烈日光芒的色彩记忆、黝黑皮肤上汗水的反光、劳动者脊背弯曲弧线的异化表达。他通过感性思维处理作品,促使画面呈现多种可能性,最终呈现的不是故事,而是挣脱束缚的生命轨迹,引导受众放弃“像不像”的浅层判断,进入精神碰撞的思考。

感性思维的极致运用与精神碰撞的呈现,并非毫无节制的宣泄。纵观其创作逻辑,感性迸发始终依托于理性构建。他坦言:“我喜欢利用理性构建画面基础,再糅以感性思维的创新姿态。”这种对结构秩序的尊重,与塞尚追求画面坚实结构、打破线性透视法则并强调色彩主动性的探索不谋而合。张万东同样反对文学性叙事,力求在形状的凝练与色彩的热情之间取得平衡。在他的实践中,理性搭建架构,感性填充表达,使创作过程具备严谨的造型逻辑——从透视、解剖到几何结构,皆经过精密推演。

《跨越》直观呈现了上述共生关系。画面以深黑与暗灰为基调,在沉郁底色中撕裂出明黄、亮白与暗红。狂乱的刮刀痕迹与厚涂肌理看似充满随机的破坏力, 实则底部隐藏着一条水平分割线, 精密控制着整体秩序与色块重量。黑与黄的对抗、粗犷线条的走向,均经过造型逻辑的推演。该作品恰是其艺术历程的隐喻:完成了从客观写实到主观表现的跨越。

这一跨越并非凭空而起。创作早期,他曾“精益求精”于人物神态、色彩与弯曲的手部,那是其艺术语言尚未独立时,借助具象物象稳住画面秩序的必经阶段。如今,具象载体彻底退场,取而代之的是纯粹的色彩块面与精心设计的笔触走向。他已然跨越对具象的依赖,能够直接以理性思维搭建画面结构。那些阳光下弯腰劳作的身影从未消失,只是不再以完整的人物形象呈现。

至此,张万东的抽象油画彻底抛弃写实之“相”,立起表现之“象”。从早期依赖写实,到如今以理性架构支撑感性释放,他完成了艺术语言的本质跨越。在理性框架内追求精神自由、拒绝被常规逻辑绑架的艺术实践,正是其表现性创作的核心价值所在。此类不拘一格的表现形式,也印证了他所主张的新时代艺术“应该有幻想,有欲望,有不拘一格的表现形式”。

面对这些作品, 若仍以世俗、单一的眼光一概而论, 难免流于浅薄。张万东曾言:“艺术百相,学而不思则罔。”受众所需的,或许不再是走马观花式的“看”,而是沉静的细察:在画面中找寻产生共鸣的“自我”(观者),同时感受创作者在理性构建与感性异化背后的思想深意(创作者)。唯有如此, 当观者面对多元艺术百相时,方能“知而不惑”。