

# 庞茂琨： 师古不泥，古典主义继承下的“反叛”

## 从时代脉搏中感悟艺术脉动



庞茂琨

### 人物名片

油画家，中国美术家协会副主席、重庆美术家协会主席、四川美术学院院长。长期致力于实现西方古典油画语言在中国本土化与民族化的内在转化，不断丰富中国油画的时代风貌和精神品格，创作了《苹果熟了》、《触摸系列》“镜像系列”“折叠系列”等一大批艺术精品。

### 「转毅」

日前，“超融体——2021 成都双年展”在成都举行。8个主题版块、17个平行展，云集全球35个国家或地区的272位艺术大咖呕心之作，在不同展区亮相，把艺术渗透到成都的每一个角落，沸腾了一座城。

双年展是全球最具影响力的国际大型美术展览形式之一，是展现国家艺术创新发展成果、打造国际艺术交流平台的文化盛事。

2021年本应是国际大型双年展“扎堆”的一年，但很多地方都选择了推迟或缩减，如威尼斯双年展、法国里昂双年展、巴西圣保罗双年展等，这让此次成都双年展显得尤为引人注目。

展览上，四川美术学院院长庞茂琨的作品同步亮相主题版块和平行展。

从古典唯美到“虚拟时光系列”，从“舞台系列”到“镜像系列”，从“折叠系列”到“副本系列”……庞茂琨作品风格的不断变化，让观众沉醉。

“在人类历史长河中，艺术之所以能够奔腾向前、永不止歇，核心动力是创新。而创新要有深刻的现实洞悉力和宽广的历史感，从而突破自己的拘囿，去把握必然性。”庞茂琨如是认为。近日，笔者与庞茂琨就此展开了一场对话。

### 再谈《苹果熟了》

把欧洲古典艺术美感移到彝族女性身上

笔者：品味您的作品，首先给人一种浓浓的古典气质——静穆、典雅，但仔细一琢磨，画作中又带着某种“反叛”，有您个人强烈的主观化的绘画风格和语言，为什么会有这种转变和突破？

庞茂琨：美术史上的经典作品都是不断经过历史的积淀和筛选，而最后沉淀下来的。因此，经典艺术、艺术史是艺术创作的渊源，艺术家不是天生的，而是需要通过后天不断积累与学习，通过对经典艺术不断修正、改变而逐渐找到自己的艺术语言和风格。

在我看来，对于经典艺术不能一味地模仿和重复，一定要从今天的社会现实出发，对今天的文化要有艺术家自己的思考与艺术表现。尤其在艺术样式与语言多样化的今天，对于艺术家来说，重要的是如何营造与构建自我的艺术语系，并将其有效地揭示出来。

一直以来，我都在尝试将古典绘画的语言与审美气质融入到今天社会的现实之中，并希望在此探索过程中找到自己艺术语言的方式与方法。

笔者：您的早期作品《苹果熟了》(1983年)誉满美术界，作品把欧洲古典艺术美感转移到偏远地区彝族人物身上，赢得了古典唯美的艺术声

誉。您当初把古典主义与乡土现实主义相融合，是否就是一种探索？

庞茂琨：是的，《苹果熟了》的创作思路是对乡土绘画之上的发展和延续。我在形式和语言上做了一些努力，用欧洲的古典美去关照边远地区原始、单纯、朴素的美，希望探索一些新的可能性。

我们这代人深受川美77级、78级的影响，我们的创作跟乡土绘画有着内在联系，只是我们开始自觉地去探讨一些新的东西，比如乡土题材中的神秘主义。从20世纪80年代中期开始，我在绘画语言上更多地吸收了古典主义、新古典主义的手法，也更重视在形式上的探索。

### 从“镜像”到“折叠”

在“以人为本”中探索经典与当代的对话

笔者：后来您又打破以往惯有的图像呈现方式，在技巧和观念上不断突破，去描绘内心的体验和生活的感受，创作了“触摸系列”“舞台系列”“游观系列”“镜像系列”“折叠系列”等经典作品。为什么会有这些变化呢？

庞茂琨：1997年后，我的创作转向“主观情感”。其间，去欧洲看了许多作品，不由自主地激发了我转变创作观念的决心。我尝试着打破有关古典艺术语言的表达方式，如改变变光的切入方式，强调色调的自律性等，开始突出局部的表现性特征，以此避免在创作时受到题材在时空上的束缚。

“触摸系列”便是在这种情况下创作的，有10多张。它们是一些很偶然的形象，也是一些很模糊的局部，作品因形象的模糊而增强了心理的表现力。

笔者：在“镜像系列”中，您通过“照镜子”这个概念，是想给大家传达怎样思考？

庞茂琨：该系列作品至少涉及到三个关系，即自我与自我的关系、自我与他人(世界的关系)、真实世界与虚拟世界的关系。从传统的镜子，到今天由技术手段构筑的、进一步拓展了成像功能的镜子的数码变体，都成为自我观看关系中关键的、有趣的媒介。

这些媒介一方面发挥了屏的功能，帮助投射出自我，实现自我镜像；另一方面，在呈现的同时，它们也产生了关于自我的幻象，转而成为认识自我的阻碍，当然，也成为自我与他人(世界)之间关系的屏障，就像雾一样。

笔者：在“折叠系列”中，您把自己的形象植入古典名作之中，又是基于怎样的考虑？

庞茂琨：这其实是我对古典作品解构的一种方法，不仅是我自己，也有很多其他的现代人物形象出现在我的这一系列之中。

回溯现代主义之后的美术史，对于经典的解读方法有很多，最多的就是用自己的艺术语言或者是风格来重新描绘古典作品。那么我这次的改变恰恰没有自己的风格，而是沿用原作中大师们的风格，把原作原封不动地临摹下来，甚至把自己或者其他人的形象也以原作的风格融入其中，不露声色地用自己的方式对经典进行一种解构。

虽然没从语言风格上进行改变，但在最后的画面结果却与原作形成了一种反差。而这种重置、重构也是与时间、空间、文化的多维碰撞相关联的，能够引起观者的共鸣。

### “副本系列”着眼未来

创新是艺术家胸怀和创意的对接

笔者：此前您在上海龙美术馆(西岸馆)举办了大型个展《庞茂琨：副本2020》，风格也发生巨大变化，作品没有展现出传统意义上的完备性，却仿佛肆意飞越的碎片，以完全非正式的方式随机切割这个世界。这是一种怎样的实验？

庞茂琨：展览名称“副本”，灵感来自于英国作家理查德·K·摩根2002年所写的科幻小说《副本》。“副本2020”系列是我前一个阶段“折叠”系列创作在空间和媒介上的拓展与延伸，是基于科技之于人类社会的创新与危机的一种直觉式思考，旨在探究当代艺术在艺术史文脉中的上下文关系，将这一关系转化对应于当下时代文化与社会现实情景中，通过个人化的视角捕捉，进而创

造一个崭新的内源艺术史。

未来的人类要面临巨大的时代变化，在这之下，哲学、文学艺术等等都还未准备好。这是值得探讨的大问题。我是想用作品来揭示困惑和难题，让大家来思考。

笔者：回顾您的艺术实践，创新是一个十分重要的关键词，您有什么秘诀？

庞茂琨：艺术之所以能够奔腾向前、永不止歇，核心动力就是创新。创新是艺术的生命。但是，在当前的时代语境中，创新又被置于更复杂的场域之中。在继承与借鉴的二维坐标中，创新应该处于何种位置？

在我个人看来，面对历史应该有一种关照的态度，而不是回避或者盲目地反叛，应该结合历史来思考我们的今天和未来，艺术只有这样才能大有作为。我从未刻意回避古典艺术，相反，我对它有着一种眷念，这种眷念一方面是出于对风格、图像的个人喜好，另一方面，是因为我曾坚信人类一直活在历史之中，未来也总是在历史中徐徐展开。

艺术创新既是技术的更新，更要有深刻的现实洞悉力和宽广的历史感，从而突破自己的拘囿，去把握必然性，不能游离在生活之外。创新还需要胸怀和创意对接，只有抱有“我们的征途是星辰大海”的胸怀和情怀，才能“笼天地于形内，挫万物于笔端”，奉献出创意无限的好作品。



庞茂琨系列产品(折叠系列)。



庞茂琨系列产品(镜像系列)。



庞茂琨系列产品(游观系列)。

资料图片

## 老赵的笑容

### 「李明」

妻子好几次提出让我带她去看看我曾经帮扶的老赵一家，大概是总听到我念叨以前老赵家如何如何艰难，如今红军村又是如何如何美丽。为满足她的心愿，2021年年尾，我带着她去了城口县的“云上红军村”。

我对红军村这片土地一直都心存着特殊的感情，不仅因为那里有我的帮扶户，还因为和它咫尺之隔的长山村，是父亲劳作近30年的地方。儿时，我随母亲在高粱乡生活，每次去长田看望父亲，我都要到两村交界的坝口上望一望那个当年同样穷困的小村落。

我和妻子一路走，一路聊，不多

一会儿，就到了红军村罗家观观景台。俯视小山坡上那片“烈火枫林”，枫叶红彤彤的，宛如一团团燃烧的火焰，在阳光下闪闪发光，美丽极了！

路过红军小学，再往前，是百亩花卉苗木基地。这里有色彩丰富的四季：春有满地烂漫、如火似霞的樱花、菜花；夏有清丽的荷花、艳丽的海棠；秋有浓郁的桂花、淡雅的菊花；冬则是满山满岭银装素裹、分外妖娆的雪景。

稍远处，一条15公里长的“九曲云路”——红色观光步道将红军医院、战壕、哨卡、观音洞等红军战斗遗址串联起来，与“烈火枫林”、红军广场、红军雕塑等，形成了当地的红色旅游环线。一幢幢灰瓦白墙的

红色文化民宿小楼点缀其间，路边的农家乐、扶贫车间相映成趣。

这时，红三十三军297团旧址吸引了我们的注意。红军村，就是因川陕红军曾在这里战斗而得名。当年留下的红军医院、红军战壕、红军哨卡等战斗遗址，如今，已是果树满坡，花开遍地。

在大巴山森林人家吃过饭，我们去往坐落在红军村二社的老赵家。

老赵老远就看到了我们，跑过来高兴地握住我的手说：李书记呀，昨晚梦到你，没想到今天你真的来了！

问起收成，老赵两眼放光，特地带着我爬上老屋的二楼看他家的苞谷。苞谷堆了满满一板楼，他说至

少有三千来斤呢。

下得楼来，我问家里其他产业情况，老赵仍然不无骄傲地告诉我：今年种的菜籽，榨了三百斤菜油。怕我不信，他硬把我拉到搁置杂物的储藏间，在这里我看到满满三大桶浓黑亮亮的菜籽油。我拍拍他的肩膀，竖起大拇指，老赵会心地笑了。

交谈中，我还了解到，老赵养了一只猪崽，现在也有近两百斤了，家里还喂了一百多只土鸡，庄稼地里还有红苕没完全收回来……说话间，高兴、满足之溢于言表。

户外道路宽阔，自来水安装到屋，家里粮油满仓，出门风景如画，老赵咧着嘴笑着，那是一幅更美的风景。

### 「瞬扬」

日前，第九届重庆文学和艺术奖(含少数民族文学奖)评选结果公示，当即在微信朋友圈引发“刷屏”。这是重庆文艺繁荣发展的最新成果，展示了百花齐放、生机勃勃的景象，彰显了当代重庆文艺的鲜明品格。

习近平总书记在中国文联第十一次全国代表大会、中国作协第十次全国代表大会开幕式上强调：“文艺事业是党和人民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线。”第九届重庆文学和艺术奖的评选，将激励广大文艺工作者真情倾听时代发展的铿锵足音，生动讴歌改革开放的火热实践，用高质量作品聚人心、暖民心、强信心。

这是展现信仰之美的精品力作。2021年是中国共产党成立100周年。100年来，中国共产党领导中国人民经过顽强奋斗，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，为文艺创作提供了无尽的素材、厚实的土壤。重庆广大文艺工作者倾情投入、用心创作，推出大量优秀作品，描绘百年中国的人间正道。大型话剧《宣言》，呈现了山东省广饶县刘集村党员誓死守护《共产党宣言》中文首译本的故事；京剧《双枪老太婆》，演绎了《红岩》小说中“双枪老太婆”的人生传奇；油画《黑暗中的明灯——中共南方局》，描绘了中共中央南方局战斗在重庆的场景；电影《东溪突击》，刻画了中央红军在重庆綦江境内的英勇事迹。这些作品，思想深刻、清新质朴、刚健有力，生动展现了百年奋斗历程的信仰之美、初心之美、奋斗之美、自信之美。

这是扎根人民生活的精品力作。任何一个时代的文艺，都是那个时代社会生活和精神的写照，文艺的百花园永远为人民绽放。2021年，我国脱贫攻坚战取得全面胜利。重庆是全国脱贫攻坚的重要战场，重庆的脱贫攻坚是全国脱贫攻坚的生动缩影。广大文艺工作者深入脱贫攻坚一线采风写生，把握时代脉动，领悟人民心声，让作品真正成为“艺术家体验了感情的传达”。歌曲《情系这片土地》，是词作者王小刚在云阳县扶贫一线采风时所创作，是在生活现场捕捉的诗情。报告文学《脱贫攻坚手记》尤为特殊，作者本人有两年驻村帮扶的经历，以驻村日记为底本进行创作。话剧《梦乡村》以万盛经开区关坝镇凉风村脱贫故事为原型，生活气息浓郁，人物丰满鲜活。这些优秀作品，都是创作者深入生活、反复观察和思考的产物，真实生动反映了扶贫干部和脱贫群众的奋斗精神。由此可见，文艺只有将目光投向火热实践，才能发展繁荣；文艺工作者只有沉到人民之中，文艺作品

才会具有深沉的力量和隽永的魅力。这是讴歌时代英雄的精品力作。英雄是民族闪亮的坐标。讴歌英雄，是一种深沉的人民观，是文艺的天职。面对突如其来其来的严重疫情，中国人民风雨同舟、众志成城，构筑起疫情防控的坚固防线，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。公示的获奖作品中，不少作品主题都是对抗疫英雄的热情赞颂、深情褒扬。雕塑《冬去春来》，采用象征与写实相结合的塑造手法，栩栩如生展现了逆行出征的医务人员、奋勇当先的公安民警、冒疫奔忙的外卖小哥等22个人物形象。四川清音《单骑逆行七百里》，讲述了90后护士白玉兰骑行奔赴抗疫一线的故事。坚持以人民为中心的创作导向，就要用饱满的笔墨刻画最美人物，在平凡中发现伟大，于质朴中展现崇高，以英雄形象传承民族精神。

这是写意城市生活的精品力作。文艺是时代的号角，也是生活的写照。文艺工作者笔下的作品和生活的城市，总是相互守望、彼此成就。这次获奖作品中，既有时代大风歌，也有生活小夜曲。创作者积极拥抱现实生活，紧扣当下社会风景，展示重庆城市的发展变化，凸显了重庆人坚韧顽强、开放包容、豪爽耿直的人文精神。摄影作品《时光》，全景式展现了交通茶馆的人生百态。交响乐《重庆组曲》，以不同的浓与淡、悲与喜、点与线来展现重庆丰富厚重、与时俱进的文化脉络。小说《花街子》，以充满温度的市井生活画卷，折射出重庆人不畏艰难、奋斗圆梦的精神。这些作品，用情用力刻画山城风骨，尽显人间烟火，体现城市精神，彰显了高度的文化自觉和文化自信，提振着人民的精气神，合力建设更加美好的重庆。

文艺承担着成风化人的职责。一名优秀的文艺工作者身上，往往体现了襟怀和学识的贯通、道德和才情的交融、人品和艺术的统一。第九届重庆文学和艺术奖在评出一批优秀作品的同时，也授予15名文艺工作者“重庆市德艺双馨文艺工作者”的称号。广大文艺工作者要以他们为榜样，心怀对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心，下真功夫、练真本事、求真名声。

文化是民族的精神命脉，文艺是时代的号角。重庆广大文艺工作者从时代的脉搏中感悟艺术的脉动，把艺术创造向着新征程上的伟大奋斗敞开，向着丰富多彩的社会生活敞开，从重庆的发展进步、人民的美好生活中提炼主题、萃取题材，展现城市历史之美、山水之美、文化之美，展现新时代重庆的精神气象，重庆文艺事业必将迎来更加辉煌的收获期。

### 「谢文龙」

晚上，我们一家正在吃饭，岳母突然打来了电话：“你们在吃饭没得？给你们做的香肠好了，明天就给你们寄过来……”岳母在电话里大声地说着，听得儿子在一边兴奋地大叫着：“又有香肠吃了，又有香肠吃了！”

记不清这是岳母第几个年头给我们寄香肠了，每到这时候，他们总会提前做好香肠寄来。

1998年我到重庆上大学的时候，看到香肠是没有好感的。尽管我十分喜欢吃香肠，但都是吃广式的，重庆的香肠熏得黑乎乎的，一股烟熏味、松香味，这“玩意儿”能吃吗？好吃吗？听当地人讲香肠也是很麻辣的，我从小就不吃辣，心里就对香肠很抵触。

有一次去歌台子邮局办事，我看到当地人正在邮局给外地的亲戚寄香肠，觉得真是难以理解，这东西有什么好吃吗？放假回江苏老家带土特产，我也不买香肠，因为带回去也没人吃。

随着在重庆生活的时间越来越长，我竟然慢慢地喜欢上了麻辣，也喜欢上了香肠。这浓烈的地方美食，有着一让人难以拒绝的魔力。

刚戴上筷子，就有一股松柏的芳香入鼻腔内，让人闻之一震，满口生津。及至吃到嘴里，麻辣麻辣，混杂着隐隐约约的芬芳，味道十分独特，让人吃了上瘾，再也舍不得丢下筷子。

后来只要有时间，我都要点上一盘香肠来解解馋。

才会具有深沉的力量和隽永的魅力。

这是讴歌时代英雄的精品力作。英雄是民族闪亮的坐标。讴歌英雄，是一种深沉的人民观，是文艺的天职。面对突如其来其来的严重疫情，中国人民风雨同舟、众志成城，构筑起疫情防控的坚固防线，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。公示的获奖作品中，不少作品主题都是对抗疫英雄的热情赞颂、深情褒扬。雕塑《冬去春来》，采用象征与写实相结合的塑造手法，栩栩如生展现了逆行出征的医务人员、奋勇当先的公安民警、冒疫奔忙的外卖小哥等22个人物形象。四川清音《单骑逆行七百里》，讲述了90后护士白玉兰骑行奔赴抗疫一线的故事。坚持以人民为中心的创作导向，就要用饱满的笔墨刻画最美人物，在平凡中发现伟大，于质朴中展现崇高，以英雄形象传承民族精神。

这是写意城市生活的精品力作。文艺是时代的号角，也是生活的写照。文艺工作者笔下的作品和生活的城市，总是相互守望、彼此成就。这次获奖作品中，既有时代大风歌，也有生活小夜曲。创作者积极拥抱现实生活，紧扣当下社会风景，展示重庆城市的发展变化，凸显了重庆人坚韧顽强、开放包容、豪爽耿直的人文精神。摄影作品《时光》，全景式展现了交通茶馆的人生百态。交响乐《重庆组曲》，以不同的浓与淡、悲与喜、点与线来展现重庆丰富厚重、与时俱进的文化脉络。小说《花街子》，以充满温度的市井生活画卷，折射出重庆人不畏艰难、奋斗圆梦的精神。这些作品，用情用力刻画山城风骨，尽显人间烟火，体现城市精神，彰显了高度的文化自觉和文化自信，提振着人民的精气神，合力建设更加美好的重庆。

文艺承担着成风化人的职责。一名优秀的文艺工作者身上，往往体现了襟怀和学识的贯通、道德和才情的交融、人品和艺术的统一。第九届重庆文学和艺术奖在评出一批优秀作品的同时，也授予15名文艺工作者“重庆市德艺双馨文艺工作者”的称号。广大文艺工作者要以他们为榜样，心怀对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心，下真功夫、练真本事、求真名声。

文化是民族的精神命脉，文艺是时代的号角。重庆广大文艺工作者从时代的脉搏中感悟艺术的脉动，把艺术创造向着新征程上的伟大奋斗敞开，向着丰富多彩的社会生活敞开，从重庆的发展进步、人民的美好生活中提炼主题、萃取题材，展现城市历史之美、山水之美、文化之美，展现新时代重庆的精神气象，重庆文艺事业必将迎来更加辉煌的收获期。

## 岳母又寄香肠来

就在我快要毕业时，一个偶然的机会，我认识了家在重庆的妻子。两个心心相印的年轻人没有因为毕业分别的临近而减少爱的投入，相互约定等两年后大学毕业就到我的家乡来。

岳母知道这个消息后，顾虑重重、忧心忡忡。毕竟妻子要离开他们嫁到千里之外去，这让他们怎么能放心得下。后来，我和妻子去重庆乡下看望岳父母，他们见到我们情投意合的样子，一颗悬着的心终于放下了，同意了我们的婚事。

妻子毕业就来到了我的身边。岳母听说我特别喜欢吃香肠，从妻子来的那年冬天起，就每年给我们寄。我曾经跟妻子开玩笑说，原以为毕业离开重庆就不会有我喜爱的香肠吃了，没想到遇到了你，我不仅娶得美人归，还年年有香肠吃，真是太幸福了！

有一年做香肠，岳母特地多放了瘦肉，吃起来并没有肥瘦搭配均匀的好吃。我在电话里笑着跟她说：“妈，我现在也是半个重庆人了，您就按照本地的做法做嘛。”岳母高兴地说：“知道你爱吃肥肉，还特地多搁了瘦肉，以后就按常规地做。”

受到我们的影响，或者是本来就是有着重庆人的基因，儿子也特别喜欢吃香肠。每到冬天就开始翘首企盼，时常念叨：“婆婆什么时候给我们寄香肠啊？”

岳母寄来的香肠已经在路上了，父母们给我们的爱也一直从那头到那头，源源不断、长长久久。