

罗小安：书画艺术与当下哲思

◎ 记者 王 珏

“墨香深处，韵意悠长，书画之境，哲思无疆。”在当代艺术的多元版图中，罗小安以其独特的书画艺术实践，勾勒出一条融合传统与现代、东方与西方的探索轨迹。他的作品犹如一面镜子，不仅映照出个人在艺术长河中的心灵跋涉，更折射出时代浪潮下文化传承与创新的深刻命题。近日，记者有幸与罗小安深入对谈，一同踏入他那充满墨韵与哲思的艺术世界。

回归

罗小安的艺术启蒙与成长之路颇具时代特色。早年于浙美求学期间，他一头扎进西画与现代设计的领域，尽情汲取西方现代思潮的养分，其创作也因此充满了实验性与现代感，试图在西方艺术的语境中找寻自我表达的出口。“那时在浙美，我全身心投入西画学习与现代设计探索，满脑子都是当代艺术的创新理念。”罗小安回忆道。这一时期的经历，为他日后的艺术转型埋下了伏笔，也构成了他独特艺术视野的重要基石。

2010年的上海世博会，成为罗小安艺术生涯的关键转折点。在参与“城市生命馆”的创作过程中，他敏锐地捕捉到全球气候变暖等环境危机对人类社会的深远影响。“世博会让我深刻反思，人类不能再以牺牲自然为代价追求发展，我们需要回归对自然的敬畏与关怀，探索可持续的生存之道。”这一觉醒促使他的目光重新聚焦于中国传统水墨画，尤其是明清时期徐渭、八大山人等大师所代表的大写意绘画传统。生于南昌的他，自幼受八大山人艺术遗风的熏陶，频繁参观八大山人纪念馆的经历，使他对这位艺术巨匠的作品有着独特而深刻的感悟。

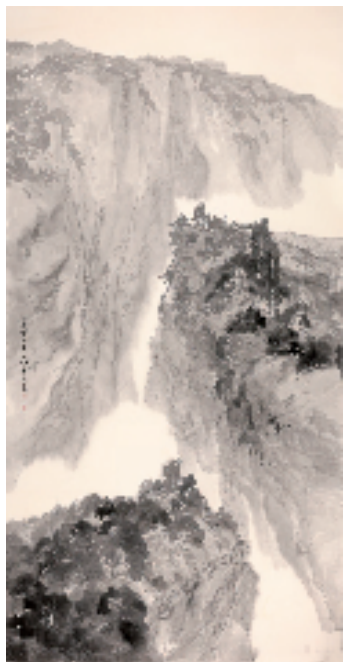
八大山人的书画艺术，以其极简的笔墨语言与独特的意象构建，传达出一种深邃而

幽微的精神世界。其笔下的鱼鸟形象，常以白眼示人，这种独特的艺术表现背后，是八大山人在特定历史背景下对命运的抗争与内心的孤寂愤懑。罗小安对此深有体会，他解读道：“八大山人经历了朝代更迭的沧桑巨变，从皇室贵胄沦为落魄之人，这种巨大的人生落差使他的作品充满了对人事无常的喟叹与对命运的深刻洞察。他用极简的笔墨，将无尽的情感与思想压缩于画面之中，营造出空灵而冷峻的意境，这是一种超越时代的艺术表达。”八大山人作品中对“空”与“有”的精妙诠释，通过留白与笔墨的虚实相生，展现出中国传统哲学思想在书画艺术中的深邃呈现，也让罗小安深刻领悟到书画作为文化载体的厚重内涵。

交织

回归传统水墨之路，对罗小安而言并非坦途。成长于改革开放时代的他，深受西方教育体系的浸润，西方艺术观念在其知识架构中占据了主导地位。“我们这代人，自幼接受国际化教育，英语学习成为教育的重要部分，而中国传统文化的学习相对薄弱，这导致在重新接触传统水墨画时，面临着巨大的文化隔阂与理解障碍。”罗小安坦言。然而，凭借着对艺术的执着与热爱，他毅然投身于传统诗书画印的深入研究，努力探索传统与现代的融合之道。“我尝试将西画的造型技巧与传统笔墨语言相结合，以创作出既具中国文化韵味又有现代感的作品。在我眼中，书画艺术是中国千年文化的结晶，它蕴含着独特的哲学思想、审美观念与生活态度，就像八大山人的作品，看似简单却蕴含着无尽的文化密码。”他说道。

在罗小安的水墨画创作中，八大山人的影响清晰可辨却又别

出机杼。他汲取八大山人笔墨的简洁与空灵特质，融入现代主义的创作理念，以表达对当代社会的深刻思考。“八大山人的简约之美犹如一颗艺术的种子，在我心中生根发芽。但我的作品并非简单的模仿，而是融入了当代人的视角与情感。”罗小安强调。他笔下的鱼鸟山水，虽在形式上与八大山人有相似之处，但其内涵却因时代背景的差异而截然不同。“八大山人所处的时代使其作品充满了对社会的忧虑与个人的没落感。而我对当今社会满怀信心与希望，我的创作更多地是借助鱼鸟对环境变化的敏锐感知，来唤起人们对生态保护的重视。例如，我通过细腻的笔墨刻画，赋予鱼鸟一种警觉的神态，以反映环境问题对生物的影响。”他解释道。在山水创作方面，罗小安常常以无人之境来传达对自然的敬畏与回归自然的理念，“人在很多时候是自然生态的干扰者，我希望通过画作展现自然的原始之美与宁静和谐，这也是对八大山人山水意境的一种现代性思考与延伸。”

拓展

罗小安的艺术探索不仅局限于绘画创作，还延伸至艺术教育领域。作为中国美院首位会展设计副教授，他在教学中注重培养学生的创新思维与创造力。他倡导头脑风暴式的教学方法，鼓励学生从生活中的物品出发，展开丰富的联想与想象，构建独特的世界观，并将其转化为具体的创作方案。“我会让学生带一件物品到课堂，引导他们深入挖掘其背后的故事，从材料、历史、用途等多方面展开思考，从而培养他们的发散性思维与创作能力。”他分享道。这种教学理念反映了罗小安对艺术创作本质的深刻理解，他认为艺术创作不仅仅是技巧的堆砌，更是思想与情感的深度表达，需要创作者具备开阔的视野与创新的思维模式。“在书画教学中，我们不能仅仅传授技法，更要引导学生理解艺术作品背后的文化底蕴与精神内涵，就像解读八大山人的作品，要让学生领悟其笔墨背后的情感世界与文化脉络，这样才能激发他们创作出有深度、有内涵的作品。”他强调。

此外，罗小安对其他艺术形式与文化现象也保持着广泛的关注与深入的思考。他对极简主义建筑风格，如安藤忠雄的作品，表现出浓厚的兴趣。安藤忠雄以简洁的材料组合与独特的空间设计，展现出极简主义的魅力，这给罗小安的书画创作带来诸多启示。“安藤忠雄的建筑让我感受到极简主义的力量，他对材料与空间的精妙处理，如同八大山人在书画中对笔墨与留白的运用，都以简洁的形

式传达出丰富的内涵。”罗小安说道。同时，他也密切关注当代科技的发展，如托马斯创意的设计以及低碳设计领域的进步，他认为科技与艺术之间存在着千丝万缕的联系。“科技为艺术创作提供了新的工具与可能性，我们可以将科技元素融入书画创作中，创造出独特的视觉效果与艺术体验。然而，艺术的核心始终是人类的情感与思想，科技只是辅助手段，无法替代艺术家对生活的感悟与对人性的洞察，八大山人用纯粹的笔墨表达出的人性光辉便是最好的例证。”他说。

在罗小安看来，艺术创作是一场永无止境的探索之旅，是在传统与现代之间不断穿梭、融合与创新的过程。他认为自己目前的作品虽然在形式上延续了传统水墨画的脉络，但已融入了丰富的现代元素与深刻的当代思考。“我内心始终追求创新与突破，未来我的创作可能会朝着更加抽象、意象化的方向发展，但具体的路径仍在探索之中。书画艺术如同一条奔腾不息的河流，在传承中不断演变，每个时代的艺术家都肩负着为其注入新活力的使命，使其在坚守传统根基的同时，绽放出时代的光彩。八大山人的艺术创新精神犹如灯塔，照亮着我们在传统与现代之间探索的道路。”他说。他将自己的艺术创作比作一场充满未知与惊喜的旅程，在这个旅程中，他不断汲取传统与现代、东方与西方的艺术养分，寻找新的灵感源泉与创作突破点。“我希望我的作品不仅能给观众带来美的享受，更能引发他们对生命、社会与人类命运的深入思考与感悟。”罗小安最后说道。

罗小安的艺术之路，是一部在传统与现代交织的舞台上演绎的创新传奇。他的经历深刻反映了当代艺术家在全球化语境下对本土文化的重新审视、传承与创新的不懈努力，也彰显了艺术创作在多元文化碰撞与融合过程中的无限潜力与可能性。

（本文由受访者供图）