
Zhou Documents

December 2023

Review: 突破边缘 (Break through the Edge)

Ke-Qin YANG 杨克勤

Follow this and additional works at: <https://digital.kenyon.edu/zhoudocs>

Recommended Citation

YANG 杨克勤, Ke-Qin, "Review: 突破边缘 (Break through the Edge)" (2023). *Zhou Documents*. 382.
<https://digital.kenyon.edu/zhoudocs/382>

This Resume is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Zhou Documents by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

突破边缘

——杨克勤创作略说

邵亦杨

中国油画

中国美术家协会油画艺术委员会 ● 天津人民美术出版社

有一种状态无从确定,有一种形象并不完整,因为情感本身便是一种把握不住、不可言说的感觉。杨克勤的画是由种种不完整的形式或不完美的形态构成的开放性图式,没有具体的精神意旨,只有被压抑的本能欲望所激发起的种种幻想与潜能,暗暗地滋生起一股强烈而雄健的力量,无声无息地奔突着,赤裸着,满溢着生命的激情。睡眠中的人,奔走着的脚,交错的水龙头,紧扣着的锁,这一切看似寻常平静,却潜伏着原始的冲动,孕育着勃发的力量。

杨克勤的创作方法无疑是表现主义的,不仅因为她明显地借鉴了西方表现主义绘画语言,而且在于她作品本身的表现力。这种表现力,不在于独特的形象,而在于独特的感觉。作为一个女性画家,杨克勤的直觉感受十分敏锐,她热切地感受着外在的世界,或者说是在冷静的审视自我。对自我的感觉的珍视,使她不被外界事物的现存价值和固有的观念体系所束缚,而执着于主观世界的再创造,于是在她笔下那些早已为人们熟视无睹的一切便格外醒目起来。

女性很少作为杨克勤画中的主题,然而她的画有极强的自性意识,对男性特征的隐喻直触男性权力内核,显示出强悍的征服欲和挑战性。女性细腻的心理感应与粗犷的情绪扩张所造成的潜在冲突穿越外在形式的表达,形成由内及外的张力。

杨克勤是一个真诚的人,她在不稳定的艺术形态下总是保持着坚定的意向,她的画风豪迈,每一笔触



杨克勤 腿部系列 1993年 100×80cm

的排列,每一色块的架构都力求准确到位地传达出某种无名但却强烈的感觉。艺术的表现力不仅限于表层艺术形式的夸张,而且在于精神深度的开掘。杨克勤的画力求把握人的本真状态,她笔下的人,总是身在边缘,这不仅是就人物外在的形象在画面上所处位置而言,而且其精神形象亦如此状。半梦半醒之间,心灵的表情归为真切。因此她只画人的局部,甚至只画一只脚,一双鞋,她说:“我对人的脚或鞋有着特别的感受,人的脸时时刻刻都是紧张的,而脚下却可以放松,是最自然、最真实的,里面有特别丰富的东西可以表现,最具有个性……”表面形式的自然与松弛,反而孕育着

更深刻的紧张,这是精神在临界状态下特有的危机和焦虑。这样的感觉也同样延伸至她的“手、水龙头、汽车”等系列作品中。一眼望去,似乎一目了然,却又不同于人们习以为常的图式,既定语义规则的断裂唤起人们不自觉的心理期盼,这大约也正是画家本人所期待的结果:以引人思索的玩味不定与暧昧赋予画面以耐人寻味的丰富性。

其实不局限于表现主义艺术语汇,杨克勤对任何一种富于灵感、智慧和行为方式都怀有浓厚的兴趣。她曾接受过扎实的油画基本功训练,在中央美术学院研修过,她的油画技巧日臻成熟,而且

团来解释自己的艺术立上,它以一种静本思想,强化着他所意识各方面,形成了也正是顾黎明区别



杨克勤 思索 1993年 90×110cm

眼界顿开，逐步形成独到的艺术见解。“新表现”这种画风给了她一个机会，一个从全新的角度，切近生活，认识自我的机会，不止于对杨克勤个人，表现主义语言对当今许多具有学院功底的画家都有极大的借鉴价值，作为新时期学院派与现代派结合的独特方式它是当今中国油画向现代形态转化进程中演化艺术语言的一种切实可行的途径。近年来，许多画家的成功探索都证实了这一点。

从《躺着的人系列》到《红色潜意识》，杨克勤的艺术追求越来越明晰起来。在经历了前期创作的骚动后，画家已逐步理出未来创作的向度。她偏爱红、黄、蓝这类生命的原色，最后归一为触目的红色，它是矫饰画面的需要，更是催人警醒的力量，它唤起人们的自醒意识，使之不被外界的纷扰所淹没。色彩的纯化与形式的简化，表明了一种平面化的风格取向，随着表面形式深层含义的逐层剥落，人为价值评判的介入也愈加减弱，而呈现出生活最本质、最无可置疑的价

值。无论自然状态下的人，还是都市里行进的车，都是蕴涵着能量和生机的源泉。

生命本是一种能量运作的喜悦，它无始无终，无须定位，在挣扎与冲突之后终将舒展、升腾。杨克勤的创作正是表达了这样一种豁达的生存态度，她自由地



杨克勤 人物 1992年 41×60cm

取舍艺术表现对象，无拘无束地选择表达方式，从形式的边缘指向精神的核心，她不断突破常在的界定，展示出一个宽阔而开放的创作空间。在此她拥有多重选择，或许会因期待太多而不够成熟，但也必将因有所期待而更加丰富。