

论“罗奇灰”的破与立

■知名美术评论家 陈国辉

罗奇先生的油画创作以独树一帜的“罗奇灰”奠定学术辨识度,成为其标志性视觉符号。他以饱含哲学意蕴的灰色调与书写性笔触,将中国传统美学内核融入西方油画语言,浅灰、米白、淡赭交织的画面,摒弃物理真实的复刻,专注营造温润宁静的精神场域。如同为山水覆上轻柔薄纱,他以视觉上的“减色”,引领观者抵达心灵的“增色”之境。这种灰色绝非贫乏,而是艺术创作的自觉克制——在当代艺术竞相以喧嚣博取关注的语境中,“罗奇灰”以“退步者”的姿态,于内敛退却中完成绘画语言的深度提纯,为浮躁的艺术界树立了沉静创作的典范。

然而,“罗奇灰”始终伴随着深层美学焦虑。作为“减法”美学的实践,它从纷繁色彩中抽离灰色纯粹,于复杂叙事里凝练静谧境界,虽成就了鲜明风格,却暗含表达的局限。罗奇以敏锐的艺术自觉洞察到:真正的东方精神,并非一味克制,而是克制中蕴藏释放,灰色深处暗藏万色潜流。这一觉醒打破了单一美学的桎梏,启示创作者:艺术风格的坚守绝非固步自封,突破边界、拓展表达维度,才是艺术生命力的核心所在。

《净山水》系列纸本水墨创作,正是罗奇从“罗奇灰”向重彩赋色的突破性

探索,更是其美学逻辑的升华与完善。他并未抛弃既有艺术立场,而是将东方美学内核推向更鲜活、更完整的表达。罗奇精准区分中西色彩本质:西方色彩聚焦物象物理属性,中国传统色承载心灵属性。这一认知为“罗奇灰”的延展提供理论支撑——灰色与重彩并非对立,而是“心灵色系”的不同表达:灰色是心灵的自省沉淀,重彩是心灵的丰盈绽放,二者同源共生,为艺术创作的多元转化提供了深刻启示。

《净山水》中的青绿、赭石、朱砂,绝非自然景物的简单再现,而是“罗奇灰”心灵色谱的自然延伸。当灰色积蓄充足精神能量,便拥有了向色彩开放的勇气。矿物颜料在纸面上碰撞、交融、沉淀,形成强烈又和谐的视觉交响,既承袭敦煌壁画的绚烂、唐宋青绿山水的华滋,又兼具鲜明当代意识。这启示我们:传统美学并非尘封的遗产,而是可与当代语境对话、融合的鲜活资源,守正创新方能让经典焕发新生。

贯穿创作始终的“书写性”追求,更彰显艺术传承与突破的辩证智慧。罗奇在油画中锤炼的书写型笔触,既是造型语言,更是情感流露;转入纸本水墨,毛笔与宣纸让书写性成为心迹的直接投射。油画中锤炼的笔触自觉,转化为水墨的笔墨自觉;灰色调中“意胜于形”的追求,在重彩山水中获

■罗奇,《净山水》系列,30cm×40cm,熟宣

得自由演绎。灰色教会他克制与掌控,克制后的从容释放,成就《净山水》刚柔并济的写意气象。这印证了:艺术的进阶,是沉淀后的突破、克制后的舒展,唯有厚积薄发,方能抵达创作新境。

从“罗奇灰”到《净山水》,不仅是媒介转型,更是心灵色系的自我完成,是东方美学的当代回归。灰色是喧嚣中的退守与净化,重彩是沉淀后的绽放与

澄明,看似对立的元素,在罗奇的实践中形成完美艺术辩证法。这一探索极具启示意义:在中西文化交融的当下,艺术创作既要扎根传统文脉,又要突破媒介与形式局限;坚守内核而非固守陈规,兼容并蓄而非盲目跟风。罗奇以创作证明,东方美学是当代艺术的精神原乡,唯有以自觉克制沉淀底蕴,以开放创新释放活力,方能本土艺术在当代语境中实现精神传承与价值升华。

资讯

渠岩新著《艺术乡村建设理论》发布 为行业建立起完整学术范式

■新书发布现场

7月2日,由广州美术学院图书馆、广州美术学院城乡艺术建设研究院联合主办的渠岩《艺术乡村建设理论:一场基于家园重建的文艺复兴》新书发布暨学术对话活动,在广州美术学院大学城校区图书馆岭南美术文献中心举行。活动汇集华南地区高校师生、返乡青年创业者、社会公益组织、基层乡村工作者以及中小学教师,以共同分析中国乡村建设的现实困境,探讨艺术赋能乡村文化复兴的实践路径。活动由广州美术学院图书馆岭南美术文献中心主任吴文浩副研究员主持。

广州美术学院院长范勃谈到,城市化进程中乡土文脉流失等问题凸显,渠岩教授深耕乡建二十载,依托许村、青田、周前等地实践,搭建起完整的本土艺术乡建理论体系。

广州美术学院图书馆馆长彭圣芳表示,渠岩深耕艺术乡建二十载,从许村到青田,从田野实践到

体系化理论建构,率先提出“艺术乡建”本土概念,打破长期依赖西方理论的话语局限,为行业建立起完整的学术范式。

学术对话环节由彭圣芳主持,广州美术学院教授、博士生导师、城乡艺术建设研究院院长渠岩与人类学家、广美视觉文化研究中心主任、博士生导师邓启耀围绕乡土中国、艺术乡建、家园重建等议题展开深度交流。

渠岩回顾自身二十载乡建历程,溯源民国梁漱溟乡村建设思想,坦言早年投身乡建时饱受质疑,彼时国内尚无“艺术乡建”概念,单一艺术视角难以应对复杂乡土社会现场。为此他主动引入社会学、人类学、历史学等跨学科力量落地许村、青田、周前等地实践,摒弃照搬西方理论的路径。他指出全书的核心观点是“乡村即家园”,表明中国人以血脉宗族形成独特的精神信仰体系,乡建不能只做建筑改造等有形工程,更要修复

礼俗、香火文脉等无形精神内核,以“文化针灸”重建乡土归属感。

邓启耀从视觉人类学视角分享田野经验,他强调“本土”是对话的基础,只有扎根乡土文化母语,才能避免成为西方理论的简单传声筒,实现真正的文化自信。

目前,广美图书馆已系统收录渠岩全部著作,包括2014年东南大学出版社出版《艺术视界:渠岩的文化立场与社会表达》、2015年东南大学出版社出版《艺术乡建:许村重塑启示录》、2018年商务印书馆出版《限界的目光》、2021年上海三联书店出版《青田范式:中国乡村复兴的文明路径》、2024年上海三联书店出版《中国艺术乡建地图》(联合编著)等,此外,还收藏了其多年下乡实践留存的一手民间文献,是极具价值的乡土研究资料库。渠岩深耕艺术乡建近二十年,怀揣知识分子责任投身乡土实践,立足本土的治学路径,为广美学子树立了典范。

(梁志钦)

王绍强获第16届库里蒂巴国际当代艺术双年展 艺术终身成就奖

■王绍强,《深蓝的回响》,5200×3600cm,2025,纸本水墨

日前,第16届库里蒂巴国际当代艺术双年展在巴西巴拉那州首府库里蒂巴、拉丁美洲规模最大的艺术博物馆——奥斯卡·尼迈耶博物馆正式开幕。本届双年展还联动市内其余上百处场馆,涵盖各类公立博物馆、文化空间与私人画廊,同步开启首届库里蒂巴艺术周,一连多日举办多场活动与艺术项目。

都市艺术博物馆的各大展厅推出多场专题展览,其中《尘埃》项目展汇聚四位意大利艺术家:达维德·博里亚尼、朱莉娅·博恩费尔德、马泰奥·梅扎德里、阿尔贝托·萨尔韦蒂,由基娅拉·弗朗切斯基担任策展人。另一展厅展出由著名策展人马西莫·斯卡林杰策划的展览“视觉的游牧联结”,参展艺术家囊括多国国际创作者与巴西本土艺术家,包括加拿大的杰里米·切奇克、哥伦比亚的卢卡斯·古贝尔、阿根廷的卢西亚娜·阿拜特和中国的王绍强等艺术家。

本届展览组委会特为中国艺术家王绍强授予艺术终身成就奖,以表彰其在国际当代艺术领域作出的卓越贡献。

库里蒂巴双年展是南美洲规模最大的当代艺术盛会,也是全球艺术界举足轻重的标志性艺术活动。

王绍强,号后山,现为广东美术馆馆长、教授、文博研究员二级岗位,博士生导师,享受国务院特殊津贴专家。

(梁志钦)