

我省女画家的作品内蕴传统,浑厚大气—— 以丰润灵动的笔墨描绘春天

本报记者 凌鹤

核心提示 女性画家是辽宁画坛的一支重要力量。我省女画家整体呈现出继承传统、稳步创新的踏实、质朴画风,产生了在画界具有全国影响力的老一代画家代表,也出现新一代中坚力量和青年新秀。她们的创作丰富了东北艺术的表现方式和审美意趣。本期与读者分享我省部分女画家描绘春日生机的佳作。这些作品,在绘画表现上,南北兼容、古今相承,形成了浑厚中不乏细腻,丰润中含着灵气的艺术风格。

女性作品,生活气息扑面而来

鲁美教授刘东瀛的工笔花鸟画,曾作为范本在北京画院展开全国性学术研讨。“鲁美四老”是其老师,她为人谦虚朴实,作画细致情到,始终强调以意趣为宗,以真情真感为本,表达自然的妙趣和淡泊宁静的生命态度。其作品以日常生活中常见之物入画,充满了浓郁的生活气息和女性本身的温婉与清丽。布局饱满,色彩优雅质朴,仿佛身边物象组成的一曲诗意小调,拥有天然去雕饰的浪漫情怀。

画到成熟,技法不再是唯一衡量标准,扑面而来的气息就变得直击人心。刘东瀛画作的气息中,包孕着兼具中西的根基,生动的日常感和亲切感,优雅、沉稳、不张扬、不取巧、不迎合,自成一格。

美术理论家华天雪、王楠等认为,刘东瀛为今日工笔画坛提供了一个示范。从章法布局到“意趣为宗、达意抒情”的审美阐释,于深入浅出、循循善诱中,承前启后。

画家柳咏絮对兰、竹、鱼情有独钟,其所绘花鸟俏而不弱,清丽而不轻挑。“我在创作探索画面形式感变化的

同时,更注重内涵的丰厚和意境的华升,努力追求以美培育自己,以美培育他人。这不仅要求绘画技巧,更要求多读书多思考,从文化和审美的双重视野去描绘熟悉的客观世界,表现人生哲理,“情以物迁”“神与物游”,状物与抒情完美统一。”柳咏絮这样评价自己的作品。

美术理论家、中国国家博物馆馆长陈履生认为:“柳咏絮的绘画是在传统中表现现代人的笔墨精神,她画兰竹合乎规范又不为常规所拘,显现了超出绘画之外更进一步的艺术含义和人文情怀。”美术理论家、鲁美教授孙世昌认为:“柳咏絮确有其父国画大家柳子谷遗风,自然地流露出清新而跃动的生命意识,能够把写生的根底转化为写意,是柳咏絮的优势所在,因此她成为当代东北女画家少数能‘写’起来的佼佼者。”

不仅老一辈女性画家,一批新生代学院派女画家也走在这样的艺术追求道路上。她们认为,谨严、工致是工笔花鸟画的特征,但若仅图其“貌”,不究其“质”,势必走入误区。

女性视角下的传统写意,浑厚大气

中华传统美学重写意,讲求通过现象看本质的哲学思辨。落到画面上则表现为笔墨有生命、有风骨,线条有精神、有意境。在大写意领域,继承传统并融入当代解读不易,但仍有探索成功的实例。

第13届全国美展中国画展区,我省女画家、省美协主席王易霓的黑白大写意《风动荷香》吸引了观众的目光,作品被中国美术馆收藏。当今,中国画创作强调视觉冲击力,有远离中国画写意精神的现象,如何选择创作方向,很关键。《风动荷香》以“黑白”写意,以墨色浓淡渲染荷花的风姿,展现气韵,回归大写意本质,引人思考。美术评论界认为,《风动荷香》不仅娴熟地继承了中国画大写意传统,同时突破了旧式花鸟画的狭小格局,借鉴岩彩画的多层次表现手法,达到了以一当十、滴水映澜的艺术效果。作品立意不孤,既有对“出淤泥而不染”的中

华民族传统美德的礼赞,又有对“和谐社会”“和谐生态美”的呼唤。美术理论家尚辉评价:“《风动荷香》运笔的贯通、笔势的能量、落墨的重度,充分显现了传统文人写意花鸟画将深沉内敛与豪放大气融为一体的艺术特征。”

鲁美教授王立贤多年从事中国山水画的创作,长期不懈地坚持深入生活,师法自然,足迹遍及祖国大地。其创作融中西技法于一炉,外师造化而中得心源。《峡谷春早》笔触浑厚,山峦层次分明,色彩充满生机,是其代表作。

辽宁师范大学教授邹建君的国画《春泉》,墨色干、湿、浓、淡自然变化,春的气息层层叠叠,水的表现富有灵性。画家在对勃勃春山春水的描绘中展现对生命的热爱之情。

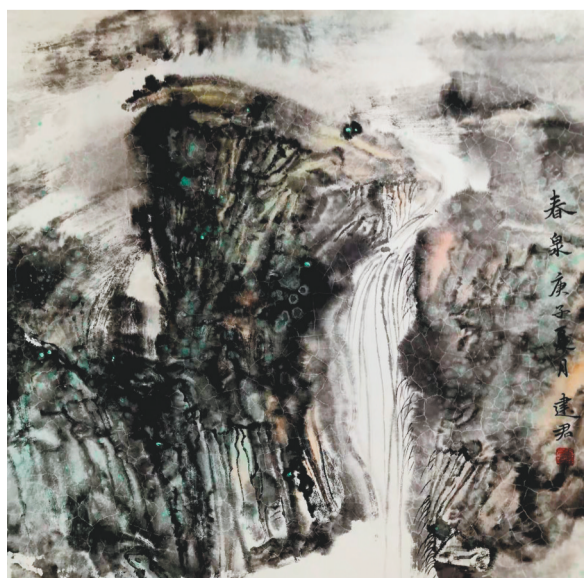
辽宁有一批致力于写意中国画创作的女画家,她们的作品各有切入视角,展现出对传统的敬畏、吸纳和弘扬,这是创新的根基。

以女性的敏感,探索灵动的意境

鲁美终身荣誉教授、水彩画家乌密风的创作展现出不俗的艺术才华,令业界惊叹。其父乌叔养是与徐悲鸿同时代的绘画大家,乌密风自幼承家学,艺术积淀丰厚。

乌密风说:“我不倦地跋涉,是因为我心头总是燃烧着希望之火,这就是我为什么那么喜爱活泼盛开的花朵,用毕生心血去表现其生命的动力。”为更好地创作,乌密风每年随着季节作花卉写生,细致观察花的神态、动态及色彩变化。她认为:“水彩画要创新,就要具有敏锐的表现能力,要有雄厚的造型基础与色彩修养,要有中国画画的意境、韵味与情趣。”在水彩画创作中探索民族化表达,成为其毕生功课。她的花卉创作经过内心感情的重构,创作出再现实的花卉形象,既虚实相宜,又厚重斑斓;既恬静淡雅,又蓄积张力,表达强烈的生命力,显现写意的诗情画意。

鲁美原院长宋惠民认为,乌密风水彩画作品有着高雅的艺术品位、清新的艺术格调、磅礴的气魄、灵动的意境、深厚的功力。她将花卉视为对生命的独特关怀,欣赏者通过她的作品体味到纯真的艺术之美和艺术家返璞归真的人格之美。乌密风的学生,鲁美教授王庆珍回忆:“乌老师对色调、色温、色度的掌握,及在绘画的空间、深度上都体

《春泉》国画 邹建君

现出色彩的震撼力。在强光、弱光、散光和亮光等特色表现上非常有创意。乌老师画的不仅是花卉,更是气势、氛围、内涵、修养,是能诠释她内心世界的作品。”

油画家、沈阳书画学院院长于晨,其外公是国画大家王盛烈,受家学熏陶,她注重技艺与人格的双重修为,在油画创作中富于写意精神。其尤爱花卉创作,把花的灵性与自然气息同构,将花和女性融为一体,注入尊严与风范。笔触之间有着熨帖的温暖,有着自由的思考,也有着生命的张力,呈现清雅到绚烂的审美表现。爱花的人诚如热爱生活,在人间芳华处体悟生活的温馨、关爱和真性情。花性如心性,其以女性的敏感解悟花语,体现自然的和谐美丽,展现“素以为绚”的美学追求。

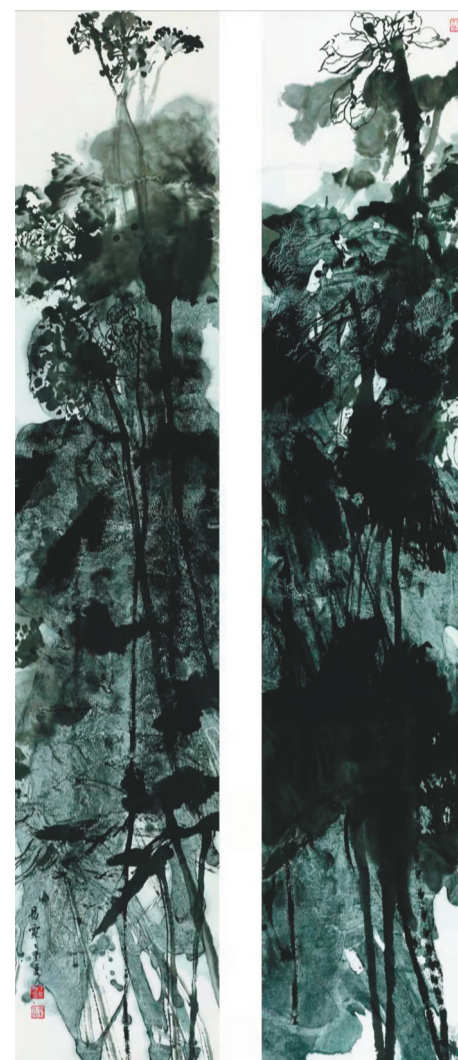
《小鸟》水彩画 乌密风

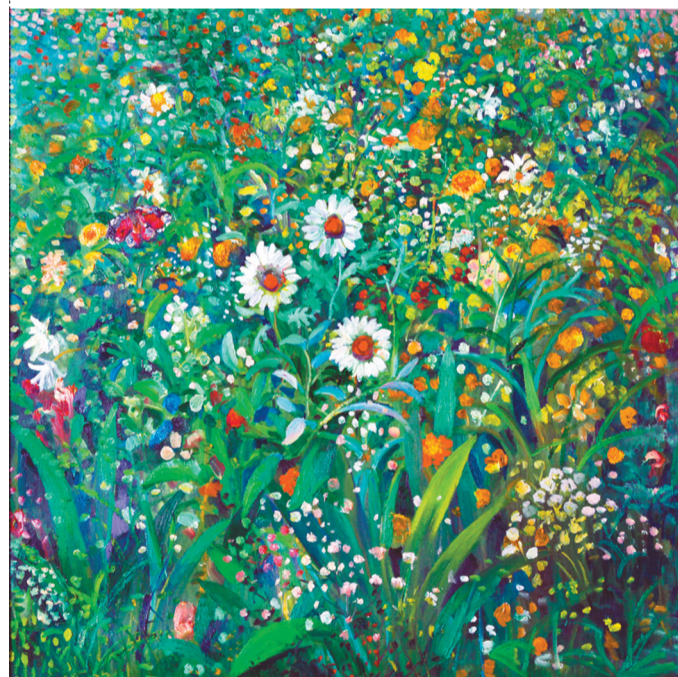
《紫鸢》工笔画 刘东瀛

《水静鱼行稳》国画 柳咏絮

《风动荷香》
国画
王易霓
第13届
全国美展
获奖作品

《芬菲》油画 于晨

要让笔墨见精神

凌鹤

艺术微论

北宋文学家、思想家王安石有一句著名的诗句:“丹青难写是精神。”讲求笔墨内涵,讲求笔墨写意,是中国画独特的审美思想,让笔墨见精神,是艺术的旨归,也是艺术实践与探索不容动摇的路径。

中国画注重借物抒怀。梅、兰、竹、菊、荷是传统题材,也是画家内在品性的外化,女性艺术家对此尤为偏爱。她们的笔墨更为细腻、雅致,对物象的理解别有情韵,这样的绘画表达是值得点赞的选择。当代艺术冲击下,抽象、形式夸张变形的表现并不鲜见,甚至成为一种潮流。观众面对这样的作品,看不懂画面内容,不解其意。

对传统题材进行当代转换是

一种艺术创新,将时代审美与个人感悟融入笔墨,使花木、山河充满新意,这样的作品令人耳目一新,有造型、有笔墨,最重要的是有精神。绘画大家黄宾虹、齐白石、李可染、潘天寿等,无一不是时代的代表性艺术家,他们的中国画“最”传统,也“最”生活,充满生机,雅俗共赏。艺术家通过绘画的手段表现天地自然,表现现实世界,如果仅仅是形象准确,并不能打动人。画家在创作中必须要加入主观提炼,赋予作品思想与生命力。在中国传统美术理论中,有写形和写意之分,并且更看重后者。明代的董其昌就曾论述写意的重要性:如果画作只是描绘自然,那绝不会比自然本身更精彩,只有加入作者的感受,描绘出自然的意象,作品才更高明,才会感染人。

艺术创新离不开生活,扎根生活的深度决定绘画的高度。写生即到生活中观察万事万物,对其进行描绘,不是简单照搬摹写自然,而是外师造化、中得心源。也就是说,艺术创作来源于对大自然的师法,但是自然之美并不能自动成为艺术之美,对于这一转化过程,艺术家内心的情思和构造不可或缺——物象化合,体悟自然意蕴,赋予画面意境。我省老一辈学院派女艺术家乌密风、刘东瀛、柳咏絮的国画作品别具一格,她们的水彩、工笔、写意,质朴纯粹又典雅清丽,皆受到当代画界肯定与好评。中青年女性艺术家也出现一批佼佼者,她们的作品立足传统,观照时代,没有受到当今画坛躁动思潮影响,在绘画创作历程中,沉淀身心,亲近大自然,修养心灵,深入观察生活,使一花一草、一枝一

叶带着扑面而来的清新气息,令人神清气爽,又仿若入花开之境,绽放而回味无穷,这就是笔墨中有了精神。

艺术的生命以精神为支撑,人类精神的不朽力量在于创造。真正的艺术是情感、灵性和创新的结晶。中国传统文化的精髓在中国画中以笔墨精神来体现的,是画家表达情意、创造意境的原动力。笔墨精神决定画家驾驭笔墨的能力和艺术品位。人的生命意识和情操深入绘画的笔墨表现之中,超越技术层面,展现学养、才情、审美情趣等诸多层面。画品即人品,是中国画笔墨精神最真切的诠释。在当代艺术多元繁杂的背景下,艺术家应勤于思考,保持冷静的判断,在艺海中辨清方向,以笔墨精神积淀传统、有力表现时代。