

编者按

中国美术是中华文化、中华文明的重要组成部分。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视美术文化建设,把文化建设作为一项伟大的民族复兴工程来抓,文化建设取得了丰硕成果,成为凝心聚力、鼓舞民心、

团结向上的重要精神力量,成为奋进新征程的动力之源之一。

5月,“一城春色半城花”美术名家厦门采风写生活动在厦门举行。中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安,中国美术家协会副

主席徐里等全国美术名家参加了活动。活动期间,艺术家们以饱满的创作热情和高超的创作水平,用美的作品展现“美的厦门”,在讴歌中国现代化中体现了文艺自信自强与担当作为。由他们写生创作的83件作品,在市文联艺

术展览馆展出后,得到社会各界干部群众、学生、市民游客的广泛好评,厦门美术、评论界反响热烈。厦门市文联、厦门市文艺评论家协会特地邀请6位评论工作者对部分展出作品进行赏析。本报今日摘要刊发,以飨读者。

感受时代勃勃生机 绘出厦门独特之美

——“美术名家厦门采风写生作品展”观后感

●黄永生

厦门真美,抬头是清新的蓝,望去是可爱的绿,有比这更美的吗?抽点时间去市文联艺术展览馆,看全国美术名家的油画、国画佳作,这些佳作取材于厦门之美,除了展现厦门美景,还有一种悦目赏心之美。

为深入学习贯彻党的二十大精神,践行习近平总书记关于文艺工作重要论述,中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心联合厦门书画院,组织了以“一城春色半城花”为主题的美术名家厦门采风写生活动。这不仅是前言里的说辞,展出的每一幅写生之作,从作品技巧到情感表达上,有着时代精神的勃勃生机。

参与此次活动的全国美术名家们,以最有影响力的眼睛看鹭岛。中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安用三天时间,对景创作了四幅巨作,一站就是一整天。他是福建人,对家乡怀有深厚情感,情感使他倾注心力激情写生。范院长在前言里提到“现场感”的即兴性,就是按心性去写生,既按常规套路又超越寻常。熟悉鼓浪屿的观众,可以走进画面,却不能对号入座找一幢某某的房子,那些经过色彩线条组合的秩序,像一篇登临胜景即兴咏怀的诗作。相信多数人包括专业画家,在网络上看过范院长的油画作品,但只有站在他的巨幅油画作品前,闻到油画颜料的香味,甚至触摸画面上那种率性的笔触,才会被随性不逾矩的挥洒所震撼。

中央美术学院油画系主任、中国美术家协会油画艺委会副主任张路江的《中华路一号》,以轻松的笔触画出那一缕光,熟悉鼓浪屿的人都无法抗拒那撩人的一缕光,画家不是用西画技法造出来的,而是用线条轻松勾勒。中央美术学院造型学科基础部主任白晓刚的《咖啡庭院》表现鼓浪屿的闲适悠哉,画面中一只猫冲着那咖啡的女生“喵”了一声,情调出来了,宁静的氛围一下子有了生气。中央美术学院壁画系教授、博士生导师、国家主题性美术创作研究中心主任孙韬的《夜色厦门》,画幅相比之下尺寸不算大,但所取的厦门地标建筑“双子塔”却在画面中占据了很大一块。

张路江《中华路一号》

画家们以全新的手法,画出美丽的海岛。油画的“塑造”意识在他们的笔下被释放在“阅读”。水墨画里没有塑造,它是西洋油画传来的处理手法,极尽技法之所能,去将一个具体的物像画得像,那需要在画面上进行处理。阅读式写生是一个新的写生理念,画家更加在乎读懂自然,将情感注入那个被画的景物,然后像写字那样把它画出来。风景里的每一个细节就像书页里的每个字眼,不放过每一字里包含的意思,真正读懂了才能感受一座城的魅力,这也是艺术作品多出来的感动。

这几位油画名家的语言倾向意象,他们的高度与独到之处,就在于画出具有文化感的审美形式。在画家的笔下,他们想着那些具体东西里还有些可感的东西,可感的东西是画里要有“意”,“意”里要有画家的心。如此,内心驱使下的色彩线条就有了情。

中国美术家协会副主席徐里的《鼓浪神韵》,树和房子,高高低低、重重叠叠,好似心里的反复咏叹,情感自然溢出了画面;中央美术学院修复学院院长、中国美术家协会壁画艺委会主任王颖生的《鼓浪屿写生》,在宁静的巷子里似乎还回响着过去的脚步,画家循着那些声响,觅得笔墨的顿挫长短迂回之节奏,悄悄地走心了;中国国家画院画家、福建省画院名誉院长林容生笔下的《复兴路玫瑰城堡》,不在乎砖瓦的沧桑与破旧,而在于这座房屋的命名有意思,借物咏怀。

我们走在自然的怀抱里,却很少沉浸在画家的精神世界里。当我们静下心来,在巨幅画作前徜徉,感受那些笔墨色彩线条带给我们的眼前一亮,或许我们会像画家一样感到伟大时代的跳动。

俯仰观“厦”意境大不同

——范迪安来厦写生作品欣赏

范迪安《黄家花园的榕树》

●何静婷

中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安采风写生展出的三幅作品,以自己的视角不断观察放大、缩小每个场域,定格一个个“厦”。

《花园之岛》:攀上日光岩,在柔和的阳光下俯瞰鼓浪屿,或许就能看到画面上的景象。俯视的角度下,所有的景色是舒展的,不断铺开,似乎是在广阔的陆地上,但远处的海水提醒着我们这是一座海岛。近处的屋脊似乎折叠起来,让观者离它的距离更近了。直面的是鲜明的色彩、清晰的结构,屋脊纵横,窗台交错。细看,我们能够捕捉到其中的圆拱回廊、清水红砖、红瓦坡折屋面……这是传统闽南建筑的特色。低调的颜色处理,不争奇斗艳,给人以怀旧默片之感。砖红与明黄的色调之中,透出淡淡的烟火气,我们能够感受到范迪安院长创作时的心境。

视平线在画布的最上方,目光随着移动,越往远处蔓延,建筑与山峦浑融一片,无法剥离,给人以强烈的纵深感。建筑、海水、山脉,在一幅画作中铺开,这是鼓浪屿的特色,也是厦门别样的美。油画的笔法、写意的方式,二者相结合给人熟悉又陌生的感觉,韵味十足。

《黄家花园的榕树》:这幅画给人的

第一印象是各种绿色的组合,深绿、墨绿、淡绿……蓬勃的绿色代表的是生命力,给人以强烈的气势冲击。视点被安置在低处,仰视画布的顶端,树的造型无法被完全容纳,凸显树木的强壮高大。树根粗壮有力,似乎在牢牢地抓住地面。粗犷的笔触涂抹出榕树粗壮的根,使用不规则、长短色状的笔触再创造,从画面的顶部垂直而下,看起来像柱子,气势十足。树冠和树叶的处理,运用大面积的深绿、墨绿色块,不强调细节,充分运用油画的肌理效果凸显其枝大叶茂的特点。在前背景的颜色运用上进行微妙区分,淡雅的蓝色与浓厚的绿色,象征着海洋与土地的融合。

《鼓浪绿荫》:画面中间是一株百合在恣意地绽放。虽然根系局限在花盆的空间里,但颜色和肌理的巧妙结合让人无法不聚焦于它。橙、绿的鲜明对比碰撞出鲜活的生命力,大量的笔触涂抹在枝、叶上,占据了画布的主要部分。背景采用了虚化的处理方式,小心翼翼地调整淡紫的灰色、绿色和黑色的背景范围。随意点染的黄色小花成为另一抹点缀亮色,又不过度张扬。整幅画作融入中国传统绘画的笔墨趣味和意境,在写实与写意之间保持着微妙的平衡。

鹭岛的“形”与“韵”

——王颖生来厦写生作品欣赏

●梁忆源

中央美术学院修复学院院长、中国美术家协会壁画艺委会主任王颖生展出五幅中国画作品,其中三幅风景写生作品——《鼓浪屿写生》《厦门黄家花园》《厦门植物园写生》,以及两幅人物写生作品——《庄还历》《诗雅临风》。

王颖生重视向传统学习。以《鼓浪屿写生》为例,王颖生以鼓浪屿大榕树下的老别墅为写生对象,将中国画白描的手法与平面构成的方式相结合,使画面具有形式美感和视觉冲击,用富有中国传统绘画古意的线条勾勒鹭岛之“形”,在笔墨与南洋风情的交织中展现鹭岛之“韵”,赋予画面律动感。

初看此画,画面疏密有致,留白处具有传统中国画审美的气韵和意境,榕树、街巷、行人与老别墅似融于一体。但仔细观察之,会发现画家的布局与笔法暗藏玄机。整幅画在稳固布局中饱含张力,画面上方恣意生长的树枝和下方的行人,打破了由街巷、墙壁、树干构成的静止状态。原本静谧的、使人不忍闯入的空间,一下“活”了起来。他们似乎在邀请画外的观者置身其中,共同漫步于鼓浪屿的街巷,感受老榕树的生命力,体味万国建筑的风姿。

在笔法的选择中,画面线条具有极强的韵律感,看似平齐的道路与墙面,其实是由流动且富于变化的线条勾画而成。最为精彩的是在这幅画面中人物形象作为画面构成的有机要素,服从于画面的整体结构、气氛和疏密关系,传达了一种超越写实的意志。画面中人物的行进状态与画面深处的街巷转角相呼应,使人不禁好奇转角之后的景象。这是王颖生对中国画写意的当代表现,也是画家在艺术方面兼收并蓄、综汇融合的成果。

王颖生另外两幅风景白描也颇具特色。《厦门黄家花园》最为直接地体现出画面的整体性特点,远观之布局清晰、满而不溢、疏密有致,近看之繁而不杂、富于变化、虚实相生。画面选择的仍是鼓浪屿最

王颖生《厦门植物园写生》

有代表性的榕树,画三棵树的布局呈现出近景、中景、远景的转折,与画面下方蜿蜒消失的道路相呼应。树的造型精炼,树枝的刻画具有坚定的力量感。《厦门植物园写生》则表现出王颖生对形象的高度提炼,疏密对比、前后错落、果断取舍、大胆留白,取植物最精华之“形”,赋植物最生动之“韵”。在保留植物真实感的同时,加以艺术化处理,于提、按、转、折之间,使画面下方植物的垂落姿态与身后植物的向上生长之间形成对比,画面看似静止,实则处于无尽的运动状态。

以丹青写“厦”之诗性

——徐里来厦写生作品赏析

徐里《鼓浪神韵》

●吴青霞

徐里既是油画大家、国画家和书法家,也是中国美术家协会副主席。作为福建建阳人,他因早年在集美大学教书与厦门结缘。可以说,厦门的历史、景色和人民对他来说有着熟悉感。

如果说,徐里的油画以丰富的笔触语言入目,展示出抽象化的大气象和意境面貌。那么,他的国画则比较清雅脱俗,在空灵中流出对生活的情趣。正如齐白石所言:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”这句话点明了中国画的意境标准和艺术审美的尺度,而徐里的绘画恰恰表达了这种审美意识。

此次厦门写生,徐里以长卷的形式描绘了鼓浪屿的秀美,创作了国画写生作品《鼓浪神韵》。画面中,传统绘画所张扬的视觉冲击力被融为一体,达到了内容与形式的统一、理性与感性的统一。画家采用细腻与写意化的技法,以厚重的笔墨组合出个性化图景,表达出了蕴含新时代精神的物象审美。他以独有的艺术语言塑造出具有传统气息的、意境深远的、清新脱俗的鼓浪屿之景。

与徐里早年的国画作品相比,这次的画作显得更加洒脱惬意,更大程度地摆脱了传统笔墨的限制。从运笔角度出发,他汲取了

中国水墨画的写意手法,在遵守艺术规律,又不墨守成规的同时,通过借鉴传统山水画的布局与意象,以其独特的笔墨写新时代下的厦门之景。从他的笔触中可以体悟到诗性的笔韵,在时淡时浓的笔墨中还掩藏了一种意味,是一种“天人合一”的意象之味。他力求在笔墨之间,去追索一种“心游物外”与“物我为一”的诗意。在他的作品中,观者能够捕捉到属于传统意象与新时代下的精神面貌。

在《鼓浪神韵》中,即使是留白之处也经过其巧妙的设计而存在细微变化。在与虚相对的实处,既能感受到徐里“无画处皆成妙境”的绘画观念,又能感受到他所追求的画外之韵。从色彩角度出发,该画的特别之处体现在画中挥洒的点点“绿”,这让画面一下跳动了起来。同时,在运笔设色等绘画性表现中,还呈现出鲜明的油画艺术语言特色和现代性的审美趣味。画卷中不同的绿,无论是近处的石绿,还是远处的石青,皆轻巧地将春意推到观者眼中。

徐里以开放与多元的艺术视野,在中西交融的艺术之路中不断探索,拥有着中国书画家独有的人文情怀。徐里巧运笔墨精准地把握住了鼓浪屿的气质,把人们的眼光从琐碎的生活片段拉回到艺术的面前。

因心造境 诗意栖居

——林容生来厦写生作品赏析

林容生《复兴路莫奈花园》

交响曲,作品《复兴路莫奈花园》便是如此。画面左中右分布了三个建筑,左面及中间的建筑面排布着拱形门洞,画面从左到右逐渐疏朗,由实到虚,充满节奏感。作品没有严格遵循焦点透视法则,左下角的小斜门流露出对焦点透视的违抗,这是林容生特别做出的变形处理,通过对物像的挪移、变形,升格成为“心象”的表达。

林容生所使用的青绿颜色和空间平面化相辅相成,《复兴路莫奈花园》大面积使用了绿色去涂染植物,《复兴路玫瑰城堡》《鹿礁路》两件作品又增添了赭石平涂屋顶,总体颜色数量并不多。画面中,清淡典雅的绿色植物围绕在建筑周围,烘托建筑主体。同时,绿色又是整个画面的灵魂所在,青绿使作品从平静的黑白水墨中跳脱出来,为画面带来了盎然生气。

综观整组小景作品,林容生选取的都是小的景观截面,譬如一个房子、一个咖啡馆、一堵墙、一个建筑入口等。景物范围缩小,使情感表现更为具体,他笔下的鼓浪屿写生,好似一篇篇“生活小品”,画面上没有人,却可以令观者想象人们是如何在这些场景中生活。

在林容生平和、抱璞归真的从容笔墨中,我们能看到近似德国浪漫主义诗人荷尔德林的那句著名诗句“人充满劳绩,但还诗意地栖居在这片大地上”所展现的意境。

师法自然 笔唤春声

——王赞来厦写生作品欣赏

●方若薇

中国美术学院原副院长、教授、学术委员会副主任王赞以水墨人物画见长。这一次,他踏上花园小岛湿软的滩涂,以笔墨描绘他眼中的厦门春意。此次共展出王赞写生作品四幅,展现鼓浪屿岛上的山石花木。

《鼓浪屿即景》一画中,榕树层层垂下的气根缀满画面;碧波山色间,鼓浪屿的三角梅与榕树,共同构成了他笔力运转下顿挫勾勒点染的效果;干、湿、浓、淡,摆脱客观形体的束缚,形成水墨淋漓的丰富墨色变化,通过肌理的艺术表达,传递情真意切的自然赞歌。“寂然怒放本真心,信是鼓浪始作吟。影入晃岩邀古月,情牵海天弄瑶琴。千姿灿如凌空舞,百簇欣欣向远侵。浩荡风流红胜火,日光傍海会潮青。”王赞自作诗句题于其上,图像与诗境在此得到了精妙的互释。

王赞的作品,从画面排布、笔墨质感、落款题字上,处处都能体现文人意味悠长的情感抒发。作品《嵌树石》的画面构成仅为树与石,总体色调偏高,占据主体的石块仅以淡墨稍加区分,盘根错节、顽强生长的树根以画面最重的墨色占据了右下角,以一方恣意生长的态势向画面中心攀爬而上。除树与石外,剩余空间皆作留白处理,仅一处虬曲向上的树枝划破了平静,暗喻喷薄而出的生命力量。从《嵌树石》的笔法使用上看,

王赞《鼓浪屿即景》

石块的表现水墨氤氲,用湿笔大块铺设,传递出静雅冷逸、空蒙灵动之态。树木枝干是中锋行笔带来的遒劲老辣,随线条笔意轻巧经营,形象地传达了苍劲之美,是追求“笔精墨妙”的国画典范。

《音启潮落白鹭飞》以淡开生面,远观之,画面呈现清新、素雅、通透之色调,近观则可见用笔之灵动、轻快,笔墨运用之酣畅自如。云处理得极为漂亮,观者能随小路拾级而上,在石板桌椅上小憩,在热潮与凉风的撩动下,望见远处隐约透着的房屋一栋栋,礁石数块,白鹭成行,于山山水水间,带出欢愉的气息。古人将画分三科,即“写真”“写照”“写影”,山水画便是写人与自然的关系。王赞在真山真水的真实感受中,师法自然。