凭轩听雨声 美心随画意

——金增友绘画艺术欣赏

金增友,聊城临清人,1987年毕业于山东师范大学美术学院,1993年毕业于天津美术学院研究生班。被国家人事部授予“中国画杰出人才”,现为山东聊城大学美术学院教授,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,山东美术家协会会员。

▲月色青花图 134cmx68cm

作为“江北水城”的聊城,有着悠久的历史文化传统。水城一地,风物秀美,人文昌盛,弯弯的京杭水滋润了两岸一代又一代书画艺术家,而金增友就是其中之一。

走进金增友的艺术,总觉得有些另类的意味。他的作品新颖独到,表现出的意境既能使人感到他生活空间的恬静,还能察觉他与众不同的想法和用心。总览金增友的仕女图,有一种优雅、纯净的美。他将艺术理想构筑在当代审美品格的基石之上,确立了绘画领域的自我价值观及艺术观察视野。他一方面继承了传统仕女图对文学意蕴的重视,另一方面抛弃传统仕女多愁善感、闺怨春情的体貌特征,从而使笔下的女性形象端庄健康、光可鉴人,散发着当代女性的气息与风采。所谓“月兮兮,翠袖江南应有忆”,他的仕女画仿佛是一个温馨的梦,观者能从中闻到一缕缕清香。

金增友画中的人物以纤细圆转的线条勾勒为主,将女性细柔的腰身和轻舞的裙带细腻生动地表现了出来:或是仕女身体柔和丰盈,神情端庄闲雅,目光深远,有富贵之态;或是夏日莲塘,碧浪翻涌,少女轻举皓腕采摘莲花,一头乌黑长发将明丽的脸庞衬托得欲遮还羞,且退且行的动作,更能体现出少女的心态,令人心醉。“梦里朱颜意又新”,弱化情节性,引入几片哲学玄想的手法,可归结为他始终关注女性命运,坚持描绘热烈而悠长的梦境脉络。

金增友所营造的画面既古典又富有现代意味,有实境亦有幻境,颇似水之轻柔悠长。在柔情如雾的水带里,各式青年女性永远是主角,她们如水精灵,极少有大幅度的动作,表情也一概温婉而带着几乎冲洗不掉的淡淡哀愁,令人静对生寂,寂而发思,欲说还休,自然激起心底关爱、珍惜生命的共鸣,仿佛是他深入研究了现代人的接受美学和心理而有意为之。有意而无意,无意而有益,正是梦的妙境。

以线造型一直是中国画的特色,但金增友却突破了传统的束缚,以轻淡的渲染,谨慎地处理了人物脸部的体面关系,他将这一动作小心控制在一个适度范围之内,令人不易察觉。画中人物美丽的外表下,似乎还隐藏着什么难以用语言描述的东西,这使人物的内涵更加深厚,魅力无穷。

金增友风格的形成,经历了长期的摸索、探讨、总结和提炼过程。我们可以从他作品的构图、色彩、款识窥见其创作心迹。虽然创作以传统题材为主,但其作品的位置经营、色彩组构却与现代人的审美观非常合拍。尤其他书法、印章、潇洒灵动的线条、润湿氤氲的墨彩晕染、透叠交错的亮丽色块、纵横相映的诗词款题等元素的有机组合,形成了既古典又现代,既神秘又浪漫的交响混成曲。读他的画,温文尔雅的恬静氛围立刻扑面而来,一如朗诵泰戈尔的诗篇。

艺术创作从过去向未来不断地发展,金增友正在他的创作中引进如新思想,创造风格,经营自己独特的精神世界。

▲南园——无言西楼 134cmx34cmx4

▲2012——东昌府第一场雪 36cmx68cm

女性绘画:画坛的靓丽风景

近年来,随着艺术市场的兴盛,一批优秀的女艺术家作品进入人们的视线,在各大拍卖场中受到众多藏家追捧。女性绘画的发展时间并不长,在几千年的中国历史长河中,女性长期被压制、迫从于男权社会的统治下,缺乏独立的人格和寻求艺术的权力。直至进入20世纪初,中国妇女的思想、生活理念逐步得到解放,女性艺术家才有了真正大放异彩的舞台。

中国妇女解放运动是在“五四”新文化运动的历史背景下开展起来的。在“五四”新文化运动中,女性的潜在才能逐渐被挖掘,并开始以平等的身份参与政治和文化。在新文化的熏陶下,中国社会出现了不少优秀的女性艺术家。像革命和艺术并行的女画家何香凝、夏鹏等人,她们有着强烈的社会使命感,作品中或体现革命者的胸怀与抱负,或关心社会底层民众。何香凝的作品《狮》中,虽刻画了一只正在休息的的狮子,但从它眼神中不难看出时刻警惕、随时准备投入战斗的精神状态。而潘玉良、方君碧、蔡威廉、关紫兰、丘堤、孙多慈、唐蕴玉等一批女画家则大多放弃了中国画的传统程式,投入到西学热潮中,到西方新艺术中确立自己的价值取向。她们在艺术中表现出的出众才华、在引入油画这门外来艺术的初期阶段所作出的贡献,不亚于同时代的男性艺术家。

在20世纪初涌现的女画家中,潘玉良是最为耀眼的一个。潘玉良幼年时就成了孤儿,14岁被舅舅卖给妓院,17岁时被芜湖海关监督潘赞化赎出,纳为小妾,正式改名潘玉良,婚后夫妇二人住在上海。潘玉良求知欲和上进心很强,1918年考入上海美术专科学校后,勤奋刻苦,成绩优异,经常受到校长刘海粟先生的鼓励。1921年留法勤工俭学兴起,潘玉良考取留法深造,开始了她两次远渡西洋,在巴黎从事艺术活动的50多个春秋。潘玉良一生坎坷,成名后曾遭“妓女不能玷污象牙之塔”等诽谤非难,但她始终没有放下手中的画笔,堪称敢于反抗封建世俗束缚的勇者。她的作品包括油画、国画、版画、雕塑等各种类型,作品题材也涵盖了生活的各个方面。在这之前和之后的许多年中,人们很少能再看到如她那样透露出强烈女性意识的作品。她对20世纪中国女性绘画艺术做出了重要贡献,一生成就令人敬仰。

20世纪中期,新中国成立成为一个重大的历史转折。在这个“女性能顶半边天”、女性地位得到迅速提高的时代,男、女艺术家的性别意识被模糊。直至80年代初,周思聪在她的《彝女》系列中表达了一个女性艺术家对女人的一种生存状况的思考。她在负重一生的“彝女”中发现了“自我”,又从“自我”的生存经验中发现了属于女人的一种生存方式,是女性意识萌动的重新开始。这一时期,女性艺术家的作品又多少呈现出柔性的特质,处于“女性”的寻找阶段。

周思聪是新中国成立后成长起来的杰出女画家。她天资颖悟,从小喜爱美术,考入中央美术学院中国画系后,有幸亲得李可染、叶浅予、蒋兆和等名师的指授,成为一名品学兼优的高材生。1969年她与画家卢沉结为夫妇,二人不仅成为生活上的伴侣,更是事业上的合作者。婚后,他们日子虽过得紧迫,但生活气氛默契而和谐,二人更合作创作出《人民和总理》、《清洁工人的怀念》等优秀作品。但是,上天在她57岁时便早早夺走了她的生命,令人感叹惋惜。

可以看到的是,进入90年代特别是二十一世纪以来,一批批受过系统教育、富于独立思考意识的女画家,正逐渐在画坛显示出卓越艺术才华,她们受到西方艺术思想的影响,有着不同于男性的独特视觉。女性艺术作品出现了更为主动的探索迹象,对中国本土历史文化资源有了更多的关注,文化视角更加宽广,关注的问题也更加深入,相信女性艺术家在今后的艺术发展中,将发挥越来越重要的作用。 **(东野升珍)**

▲自画像 潘玉良

▲彝女 周思聪

“吴冠中先生版画精品展”于3月2日举办

本报讯 “吴冠中先生版画精品展”于3月2日在济南美术馆开展。本次展览展出吴冠中不同时期的珂罗版国画及综合版油画作品近60件。此批版画是由吴冠中先生亲授艺术仿真权,由百雅轩版画院的艺术家和专业技师协助完成的绘画艺术精品。

据悉,本次展览将持续至3月中旬结束。

女艺术家六人画展将于三八节开幕

本报讯 山东省女艺术家六人画展将于3月8日——17日在齐鲁国际艺术馆举行。本次展览将展出单应桂、陈凤玉、张鹤龄、弭金冬、许小峰、赵燕六人近年力作百余幅,全面展示了参展艺术家扎实的艺术功底和不断创新的精神。

征稿启事

《齐鲁鉴赏》书画专版是为服务书画界仁人志士、书画爱好者和广大读者而设立的一个新闻与艺术相融合的交流平台,其内容具备专业性、知识性、导向性等特征。为进一步丰富版面内容,使报纸进一步贴近读者,增强交流互动,《齐鲁鉴赏》书画版现面向广大读者广泛征集书画艺术新闻、评述趣谈类稿件,优秀稿件一经采用即可在《齐鲁鉴赏》书画版刊登。欢迎踊跃投稿!

征稿内容:书画艺术评述、趣谈及艺术类新闻消息等。

征稿要求:所投稿件请保证文章版权的独立性,请勿一稿多投!来稿字数在2000字以内,文字及配图请用电子邮件的“附件”投寄,并注明联系方式。

电话:0531-81758610

邮箱:qlwbshy@163.com