

一缕唯美的清风

——青年画家于磊访谈

□于磊个人简历

1976年出生,山东烟台人。2000年毕业于天津美术学院国画系,获学士学位。2006年毕业于天津美术学院国画系工笔人物专业,获硕士学位,导师何家英。现任教于山东艺术学院美术学院国画系。

与现在许多热血沸腾的青年画家相比,于磊是淡然的。她下笔心思巧妙,善于将东西之学融会贯通,因而画面细腻而恬静,刻画严谨而姿态悠游,令人如沐春风,正如女作家冰心的文章,品之醇美清冽,充满浓浓的爱与暖。

意象重组

○记:您的创作以都市生活、人物为主?

●于:是的,艺术来源于生活而高于生活,我生活在这个城市,要在自己熟悉的环境里捕捉灵感,找到既有新意又具艺术形式、语言的创

寒香

作对象。创作一幅画就像拍一部电视或电影,画家既要是导演,还得身兼编剧、剧务、场记、服装道具等数职,在触动自己灵感的场景人物上,综合增添适宜的服装、背景、面部手足特写等元素,将平时积累的印象、材料融为一体。世间的景致只有小部分能够打动人且完全符合创作语言,大部分还是需要长期酝酿,在灵感触动下将意象“重组”而成的。

○记:您能举例说明一下这种“重组”的过程吗?

●于:比如说《远方》这幅作品,这是我巧遇一家婚纱店服装走秀后创作的,选取后台模特更衣的场景:我喜爱文艺复兴时期朝气蓬勃的人物艺术形象,便使笔下的女子脱离“柔弱”状态,稍显“壮”美;女子脸部和手足形象取自于我的几个学生,柔和而温婉,脚踩地面来自于植物园的鹅卵石路铺陈;画面背景的田野则是长清校区四周的山丘与河流;白裙被模特捧捞起来,像极了花朵的样子,三件服装的白色互有区别,珍珠,白纱、羽毛的装饰相互呼应……这件作品的“重组”也是历时一年多才完成的。

以更专业的方式表达美

○记:您的作品属于较唯美的一类。

●于:女性具有追求美的天性,虽然有许多艺术品以强冲击力的方式反映当代人焦虑、绝望、反抗的心理,但我的审美还是偏向中国式的,喜欢传统文化和相对平静淡雅的艺术,让观者看画时有一种美的陶冶。

○记:您在天津美院时跟随何家英老师学习,在他身上受益最多的是什么?

●于:我很喜欢陈老莲的人物作品,喜欢可爱而略带“笨拙”的表现方式。所以,我早期作品多是孩童飞在天上的形象,纯真而略带梦幻,体现出少女的情怀。而何老师的创作十分严谨,他的严格要求让我褪去稍显稚嫩的画风,逐渐提高技法,加强了绘画的专业性,创作更是有了质的提高。画一张好画是有难度的,真正的画家只有在技法上达到相当水准,才能去自由表达内心所思,画面效果也会更好。

从外在到内在

○记:除了老师,自身还有什么原因导致这种改变?

远方

人体

●于:作品是会随着人的阅历发生改变,少女终究会成长为女人,会有新的人生体会,而婚姻、家庭在一个女性的改变过程中显得尤为重要。自从我结婚、特别是有了女儿以后,心态和人生观就一直在发生变化,甚至感到自己完全具备了传统母亲那种勤劳、勇敢、宽容、善良的性格,这种心态在作品中也会相应体现出来。

○记:您现在正在探索一种怎样的自我风格?

●于:研究生毕业后我一直

处于痛苦的探索阶段,想找到自己的道路。自怀孕到孩子出生期间,我大约有两年时间没有画画,而是沉浸于看书和习字之中,直至去年才有了顿悟之感:我追求的美好、纯洁、平淡和清新,不必通过外在形式来证明,而应通过一步步增添作品内涵,达到“貌似不动声色,却自然流露出天真唯美”的感觉。这也是外在深入到内在的过程。我正在努力实践着,因为明确了方向,所以更加勤奋用功。

(东野升珍)

别让“杜甫很忙”遮了眼

2012年恰逢诗圣杜甫诞辰1300周年,在这个特别的年份里,杜甫突然间爆红网络,这都源于有人将语文教材中的杜甫画像涂鸦后上传网络,引发“杜甫很忙”的恶搞风潮。经网友再创作的杜甫形象,时而持枪挥刀,时而歌唱舞蹈,时而变身为各种动漫人物,俨然无所不能。在“杜甫很忙”被追捧的背景下,又有多少人知晓《杜甫像》是出自于谁人之手?我们不妨抛开“杜甫很忙”的盲目与喧嚣,了解一下名作背后的故事。

蒋兆和先生与他的《杜甫像》

杜甫画像是一教版语文必修课本中《登高》的配图,由我国著名画家蒋兆和先生绘制。画面中,杜甫侧身坐于石头上,微微昂首,脸庞瘦削,双目凝望远方,长眉、胡须以及帽子的系带随风向后飘扬,诗圣骨子里的清高之气、沧桑之感油然而生。尤其是,蒋兆和在题款中引用了两句杜甫的诗:“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”,又自题诗:“我与少陵情殊

▲蒋兆和 《杜甫像》

异,提笔如何画愁眉”,使得杜甫那种心系天下安危、忧国忧民的情怀跃然纸上,形神兼备。

《杜甫像》画于1959年,蒋先生更是凭此画荣获了第六届全国美展荣誉奖。此画之中,蒋先生改变了传统绘画中塑造人物的概念化

倾向,以白描加皴的手法,结合素描的明暗法,着力刻画了杜甫的面部表情特征,衣纹极为概括,寥寥数笔。线条刚韧劲健,转折分明,用笔大胆粗放,挥洒自如。谈罢此画,不难体会到杜甫忧国忧民却又压抑无奈的心境,整个画面充满悲愤、凄凉之感。如今,此画存放于成都杜甫草堂博物馆,作为馆藏重要文物而珍藏。

画由心生

在众多描绘杜甫的画像作品中,蒋兆和先生这幅于1959年绘制的杜甫像尤为传神。不经意地将杜甫像与蒋先生的照片对比,竟有几分相似:那双眼睛,同样的棱角分明,颇具深邃的洞察力;身体同样瘦削,却掩藏不住即将爆发的力量。笔者认为,这种容貌的趋同不免可以从两方面考虑:一是,二人虽一人为诗、一人为画,但同样都用现实主义题材的作品来反映个人追求,在本人眉眼之中便少了几许浪漫主义的轻盈,多了几分现实主义的凝重与沧桑;二

是,杜甫忧国忧民,有所担当,而蒋先生又何尝不是?

《流民图》:呼唤正义与和平

谈及蒋兆和先生,就不能不提到他的代表作《流民图》。从1942年10月到1943年10月,蒋先生用了整整一年的时间创作完成了这幅高2米、长27米的长卷。通过一百多个不同人物的造型,真实地反映了日本侵略者给中国人民造成的巨大灾难,浓缩了中华民族那段屈辱的历史,观者无不为之动容。

蒋先生在创作此画时,北平还处在日伪统治之下,为了避开日伪当局的注意,他将大画分割成单张小图,边画边藏,使人无法了解到画卷的全部内容。创作期间,蒋先生还四处奔走,逐一找模特儿写生,在难民、工人、农民、知识阶层当中寻觅适合的形象。他将胸中压抑着的屈辱化作如疾如风之行笔,终得反战巨作《流民图》。在第二次世界大战中,这幅《流民图》是唯一直面表现战争难民的巨作,更被誉为中国水墨人物画巅峰之作。(刘莹莹)

岳海波彩墨新作展即将开展

本报讯 著名人物画家岳海波将于2012年4月21日—2012年4月27日在朵云轩(山东)美术馆(济南市经四路269号东图大厦四层)举行瑰姿艳逸 秋水魂迷——岳海波彩墨新作展,本次展览是由山东省美术家协会与山东艺术学院共同主办。

岳海波风趣、幽默、古道热肠,桃李满天下,他笔下的人物,不论尊卑贵贱,皆仪态端庄,风清疏朗。他已经把学到的抽象理论和综合材料研究融到他具象的绘画中去,对于传统水墨而言,是一种尝试性的挑战。本次展览汇聚了岳海波多年来创作的最具代表性的新作,他将引领我们的视线进入一个与思想有关的精神空间、审美空间,营造出一个“天人合一”的艺术唯美境界。

张小琴中国画展亮相西安

本报讯 由西安美术学院、龙山艺术网主办的“佛韵中华·张小琴中国画展”于3月25日——4月15日在西安市湘子庙街70号美术馆举行。此次展览共展出56幅水墨重彩佛像画精品,透过这些作品,观众洗濯身心,获得了清静祥和的人生体悟。

张小琴,现为西安美术学院中国画系教授、硕士研究生导师,刘文西工作室主任。多年来她潜心研究佛像作品,将敦煌壁画的艺术与自我对佛、菩萨形象的感悟融会贯通,创造出带有张小琴特征的“佛”题材作品。

“张培明国画人物展”于济南府学文庙举办

本报讯 “张培明国画人物展”于3月31日在济南府学文庙开幕,共展出张培明近期创作精品40余幅。

“张培明国画人物展”自开展以来,观众持续不断。不少观众喜其人物作品栩栩如生,能将孔子、岳飞、钟馗、古典仕女等人物形象的悲喜嗔怒刻画深入,展现出一幕幕精彩纷呈的历史场景,使人不觉沉醉其中;许多到场参观的收藏爱好者则表示,张培明的画作线条干脆爽朗,墨色富于变化,激情而不张扬,能在恣肆与严谨之间游刃有余,更能以笔触表现出古典韵味与时代之美,适于长时间品味观赏,具有较高的艺术性。

此次展览由山东时代文化展览中心、山东国际文化交流中心书画院、济南儒商文化研究会和济南府学文庙共同举办,将持续至4月15日结束。