名家聚焦:

共探国画人物新样式

◉编者按

人物画是以人物形象为主体的绘画,中国人物画的范畴包括了道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。相对于花鸟、山水等其他国画门类,人物画更注重人物心理和精神状态的刻画,它要求突出个性,刻画得逼真传神,气韵生动,形神兼备。白描、工笔重彩和写意是人物画的三种表现手法,这三种手法在作品的直观印象和对物象的描述上大不相同:白描画法是通过线条粗细轻重的变化,来生动的表现人物衣褶的动感与厚度感;工笔重彩人物画则是在严谨的线描基础上,以丰富的染色程序,严格的方法步骤进行制作的。画面工整细致,线条讲究,色彩绚丽浓重;而写意人物则是通过大笔泼墨法,根据不同物体的质感、变化力度和速度从而让线条发生变化,笔墨运用豪放而简洁,把对人物性格的表现,通过画面的环境、气氛、身段和动态的渲染表现出来。

第五届"中国书画名家精品博览交易会"立足学术,以国画人物的新样式为探索方向,精心策划了"丹青来者——韩学中工笔画精品展"、"在那遥远的地方——李毅西域风情人物精品展"和"东西合璧——中国表现主义革新派画家陈老铁作品展"。旨在通过三位知名画家或工笔重彩,或写意、或东西合璧等不同的表现手法,来共同体察当下艺术家们对国画人物不同领域和不同方向的深入探索,展示他们在当下的创作中,所体现出的多种创作理念和表达样式。

(文/贾佳)

丹青来者——韩学中工笔画精品展

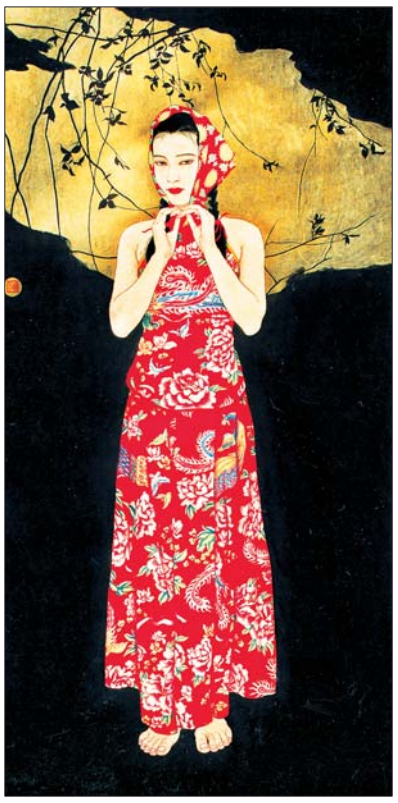
(艺术关键词:去浮躁、注沉静、塑典雅、写圣洁)

此次展览将展出韩学中五十余幅工笔画人物精品,这些作品有别于当下工笔人物画的极尽繁密,淡淡诗意跃然纸上,虽不以细节见长,却以简洁、精准而取胜。韩学中便是在这五十余幅诗情画意的精美力作中,为观者塑造了一个多姿多彩、和谐美丽的新世界。

如此典雅隽秀的工笔画必定来自于传统。早期韩学中曾深入研究战国的帛画,南北朝、两晋、隋唐、五代、两宋的绘画史,元、明清和近现代绘画中的经典作品,以及陈老莲、任伯年、齐白石、张大千等人的绘画精神和技巧,对传统绘画的审美情趣和精神内涵深刻了解。随着《春韵》、《净地》、《北方少女》等特色鲜明的作品相继亮相,这个阐释少女青春、生命和欢乐的主题便作为韩学中的创作主线走向了艺术界。在《回眸》、《闻声》这一系列中,他把握住了作品中的传统形态,将画面设定的低沉静穆,把浓浓的时代感和画中女子那淡淡的哀愁表现的极致悠长。而在韩学中一系列的岩彩作品中,他则是发掘了特殊材料在绘画中的运用,通过这些颗粒粗大,色泽浓郁的岩彩物质,把原本精微细小的画面结构变成了穿插透叠、厚重斑驳的制作。他的艺术内涵和个性语言也不停的持续喷发,通过讴歌生活中的和谐、美丽来表达他那永远倾诉不完的生命与欢乐。

随着韩学中的绘画由传统形态向现代形态的不停转换,他的作品也不断将现实主义与浪漫主义逐渐结合,作品造型更为简练,画面更加单纯静穆。他不但将一个个温馨和谐的生活环境表现的宁静共通,传达了自由自在的生活状态和"无声胜有声"的大美之境。更为重要的是他画面中那些看似真实却很难在生活中再现的少女。她们生活在现实,却与这个充满欺诈、争斗和暗算的社会保持着距离,那些永驻画面的阳光、空气、圣洁多彩的花草和真情、坦诚与洁净,是这个时代所有人内心都深藏着的美丽憧憬。

◆**收藏观点**:工笔人物画就专业分析而言是极具难度的,除了需要扎实的造型能力,还需要有勤勉细致的心智,因此从价值上分析才会如此昂贵与出众。韩学中是文化部中国艺术研究院中国画院专职画家,他的作品风神畅达,典雅隽秀,干净唯美的独特画风,为当下浮躁的社会注入了更多的澄净元素,是当下工笔画界的优秀画家之一。他画面中的女性细腻柔美,具有很深的东方神韵,符合人民大众的传统审美,吸引了山东、河南、安徽和甘肃的众多藏家。随着作品逐渐被人们认识,韩学中作品的市场价值也逐渐攀升。相信此次他的作品将会赢得众多观众的良好反馈!



◀北方少女系列 136x68cm 韩学中

在那遥远的地方——李毅西域风情人物精品展

(艺术关键词:民族文化、醇美豪放、真实灵动、朴实无华)

◀秋韵帕米尔 136x68cm 李毅

"在那遥远的地方——李毅中国画作品展"将于8月1——4日亮相第五届"中国书画名家精品博览交易会",此次展览展出作品共计40余幅,涵盖了李毅的藏域草原风情、南疆西域风情、盛装民族风情以及写生作品四个系列。这些作品以牦牛、牧羊犬、少数民族少女、辽阔的草原等西域特有的事物、景色为题材,用水墨艺术呈现了西域特有的厚重辽阔和藏民的纯朴乐观。

在这些作品中,可以看出李毅对广阔的西北大地那种独特的情怀,那豪放醇美地水土滋养的一景一物,都为他提供了得天独厚的创作素材。十余年里,李毅屡次深入我国新疆、西藏等地,以画家特有的视角寻找一抹抹灵动,发现一丝丝独特真实而又超乎寻常的美。李毅曾说:"一个现实主义画家,要不断深入生活,体验生活,不断画速写,而且要大量超负荷画速写,才能收集到更多的素材。这样才能创作出鲜活而具有生命力的作品。"于是他把这些速写经过加工、提炼充实成了简单、自然、干净、纯粹的浓郁西域风情组画,将平凡的景物升华到高贵的艺术当中,从传统的民俗中感悟出时代变迁的痕迹。在西域题材的写意人物中,李毅既能博采众长又做到了锐意创新,他的作品技法独特,图式多样,蕴含着边疆粗犷、奔放的激情,充满着对生活的赞美。从《丰乐图》、《牧羊女》到《德里新娘》,李毅作品中折射出了新疆少数民族世代相传的生活现实与精神面貌,敦厚写实地造型,准确地传达出西域风情所独有的壮美与神髓。

此次"在那遥远的地方——李毅中国画作品展",是李毅第一次到山东济南参加展览,他表示:"山东的书画艺术市场在全国书画市场中占有很大分量,我期待通过这个艺术平台与优秀画家产生互动交流,继而不断学习和提升自己"。此展是对他绘画历程的又一次全面总结和回顾,也是观众能够近距离、全方位、直观地领略李毅中国画魅力的绝佳机会。

◆**收藏观点**:

李毅在朋友圈里口碑极好,他为人坦率热情,做事踏实认真。他的西域人物写意作品基本功扎实深厚,在传统中积极创新,反映了当代积极入世的态度与和谐真实的社会环境。他所描写的对象全部来自西域写生,具备人物原型,颇有时代感。并且因为作品灵动传神,真实感人,吸引了来自山东、河南、江苏、安徽、北京、甘肃、陕西等多地藏家的积极收藏,作品润格也逐渐攀升。但李毅今日的艺术市场绝不是源自于恶意炒作,而是因为稳健、真实的市场价位、朴实无华的写意佳作和正值创作高峰期的人生阶段,成为了众多藏家口中的投资收藏潜力股。

东西合璧——中国表现主义革新派画家陈老铁作品展

(艺术关键词:书写性、视觉性、先锋性、观念性)

陈老铁是当代著名的革新派画家,他的抽象水墨把中国意向绘画与西方表现主义风格相结合,作品透露着一股中国民间传统的神情意味,和一种现代水墨语言的表现构成,形成了具有视觉张力和冲击力的绘画风格。陈老铁的作品传达给观者三大最直观感触,第一便是线条的书写性。陈老铁受李可染先生的书法影响较大,画面书写性较强。学院式的写实性与传统的书写性相结合,既保留了书写的畅达率真,又强调了适度的体量感与严谨的个性化造型。他笔下的女性在写实与变形间发展,虚实交织,层次丰富的线条有着极强的"陈氏风格"。这种虚、实、粗、细四种线条的复合展现,具有空间感和通透性,使得单调而平板的传统线描从画面中活跃了起来,充满了生机和活力,也赋予了画面丰富性和多样性。

陈老铁绘画的第二个直观感受是色彩的独特性,他把中国民间大红大绿的色彩语言运用到了传统的人物画中,大量红色和绿色的组合是对传统中国画以黑白灰为主调的视觉文化的冲击,暖色与冷色的强烈对比,也使得线描的力量得以增强,加强了画面的视觉力量。

人物与山水风景有机结合与并置是陈老铁水墨人物中的第三个特色,他第一次把现代艺术创作中的并置主义方式运用到大众化的水墨人物中,给人以春风拂面之新意。他的这种背景山水色调与前景人物的统一,景物和情感的统一,意境和结构的统一,现代主义和古典主义的统一,都让人大开眼界。这种用现代手法展现古典题材的经典创造,使得陈老铁的水墨人物创作具有观念性,不但让作品在古典中有现代,现代中蕴含着古典。这样的创作模式更为他把彩墨人物绘画提升到一个前所未有的崭新高度,创造了无限可能性。

◆**收藏观点**:

陈老铁的作品和一般人不同,他独特的画风和犀利的颜色一直是艺术界争议的焦点。但是他在传统的中国画中闯出了一条自己的路子,十分难得。他的作品是水墨人物绘画的革新,也是中国传统文化和西方表现主义绘画的结合,有着很强的学术研究价值。多年来,陈老铁一直都是在国外活动,曾经与李可染、吴冠中、范曾、贾又福、石齐、陈平等名家一起被美国国际美术家协会誉为"中国画国宝级大师",并被发布在"世界十字路口"——美国纽约时代广场,引起国际强烈关注。此次以第五届"中国书画名家精品博览交易会"为开端,他将陆续在山东、广州、上海、北京等地展开大规模的展览活动。相信他作品里的书写性、视觉性、先锋性和观念性将引起业界更多关注!

◀孔雀图 136x68cm 陈老铁