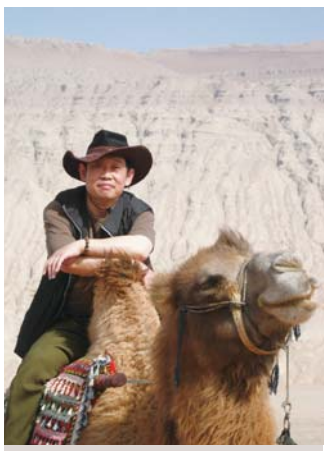
赵初凡和他的画儿



◇赵初凡

1964年生于山东省潍坊市,毕业于解放军艺术学院美术系中国画专业,中国美术家协会会员,解放军总参美术创作院艺术委员。擅长人物画,工笔写意兼具,花鸟山水、书法篆刻多有涉猎,并具有良好的诗文修养。绘画尤其以表现水墨见长,艺术风格另辟蹊径,特点突出,氤氲华滋,气格古雅,形成了自己独立的绘画语言和审美体系。其作品入选第八、九、十届全国美展;第九、十、十一、十二届全军美展并多次获奖;荣获国家文化部美术"金彩奖"、"群星奖"、总政治部"解放军文艺新作奖"。多幅作品被中国美术馆、中国艺术研究院、军事博物馆等专业部门收藏。

赵初凡在生活中是一个不苟言笑的人,但说到艺术,他倒打开了话匣子。从诗歌、书法、绘画到围棋、吉他、篆刻,滔滔不绝的言辞中,透露着他视野的开阔不凡和对艺术的执著与敏感。作为一个在军队中成长起来的军旅画家,赵初凡经历颇丰,他曾在南疆轮战一年,在炮火和硝烟中积累了精神的财富和素养。从信笔涂鸦,出黑板报,苦练书法,沉迷于金石,到进入绘画领域后的触类旁通,他的艺术道路曲折、艰辛而终有所成。

画身边的人和事儿

赵初凡的艺术创作面貌多变,早期的《微山湖上静悄悄》和《通往蓝色的诗意》等工笔作品,造型严谨,技法精道;而现在的《少数民族》系列和《尚宠》系列却又放松恣意,写意传神。仔细观察赵初凡作品的创作背景便不难发现:他的作品风格一直是紧扣自己的生活脉络,描写身边的人与事儿。2005年之后,赵初凡爱上了那些更加逼近内心,注重观念的题材,一系列能准确反映都市人生活状态和当下社会现象的作品,也一次次触动着他向内心深处挖掘迈进。

随着赵初凡的创作主线从工笔到写意的成功转型,他得到了业界的很多赞许和认可,这除了得益于他的篆书造诣、速写和造型基础外,也与他敏锐的艺术感知十分相关。脱离严谨的工笔题材,转到用笔恣意的写意创作,赵初凡打开了一个令自己欣喜的全新领域。写意这一中国画中最具韵味的艺术,也以其纯粹和原生的独特特质引领他一路前行。

意笔写真更取神

"意笔写真"是赵初凡这批写意新作的艺术主张。在他看来:仅仅以简练之笔勾勒景物的神态还远远不够,他从写实中走来,更倾向于探索写意和写实相互融合这一区间。所以他提出的"意笔写真"的观点,便是期待通过写意来表现物象的真实面貌,并与传统写意区别开来。他提倡用简练之笔来取物象之神,画面整体写意,局部写真,使描写对象具备写意之简练松动,又不乏写实之精巧逼真,给画面带来了独特效果。作品《飞翔》系列,便是赵初凡意笔写真的代表作。在这批作品中,他将远山近景统统简单化,松动随性的笔触中实虚对比,显现了远山的苍茫和天空的浩瀚。上空盘旋的飞鹰眼神犀利,俯瞰大地,浓墨晕染的翅膀厚重有力,羽毛细微,眼睛传神,让写意之作多了写实的形神肖似,也显示了其扎实的造型和描写能力,以及以繁化简的概括能力。

为人作艺的"真"、"和"、"个"

赵初凡在艺术创作和生活中强调"真"、"和"、"个",这三个字看起来普通常见,但咂摸起来却概括了艺术创作的关节点。艺术需要真性情,这不难理解,作为一个艺术家,要把笔墨的真实味道、内心的真情实感和艺术的真、善、美铺陈于画面,把艺术质感传达给观众。而"和"与"个"这两个字,则可以通过他的工作室来思考。赵初凡的工作室在北京何各庄,他为工作室取名为"和个居",并配对联为"和为贵在,个有真当"。这其中的"和",当然是指在生活中平顺温和地对待他人。而"个"则是要在艺术语言中形成张扬奔放的个人风格,避免程式化、庸俗化和随波逐流的特征。

毋庸置疑的是,从民族风情系列中的强烈光影,到观念性极强的《背景是春天》,从淡墨水痕淋漓发挥的《飞翔》系列,到贴近生活反映当下的《尚宠》系列,这些符号性明显的烙印,都说明了赵初凡已经找到了自己的水墨语言。评论家无需给他的作品"上纲上线",笔者也无需对他吹捧有加,也许仅一句"一看就是赵初凡的画儿",便是对他最好的赞扬了! (贾佳)

▲瑶族舞之一 68x136cm

▲背景是春天 136x68cm

▲回到布达拉 126X126cm

▲尚宠一 68X68cm

画里有话

战地对联趣味足

赵初凡爱写诗,却没有作诗人的妄念,只为一份心情。写诗之外,他还喜欢怀着这份心情,随口编上几幅对联。翻他的《死神》手记,看到这样一个对联事件,颇有意思。背景是战地前线的饭堂建成,赵初凡为各班写的对联。一班是:酸甜苦辣咸满口馋涎,凉热荤素鲜肚儿溜圆。二班:炒菜少佐料诸君莫笑,吃饭闻火药别有味道。三班:顿顿不离辣椒群山见怪,餐餐汗流满面清风知心。后又受指导员委托,为连部饭堂撰联:油毛毡塑料布都云陋室,老山兰芭蕉树何陋之有。军区宣传部副部长刘恒生来阵地视察,看到这些对联非常高兴,写进报道,并发表在《解放军报》上并名之为"战地对联"。从此"战地对联"在老山前线兴起。

《尚宠》系列挺有琢磨头儿

赵初凡的《尚宠》系列是一个颇有意味的命题。物质生活的提高带来了宠物热,这一普遍现象的背后,是物质前行所造成的精神上的相对失落。心灵被物化了的世界冷遇,人需要一个倾诉内心的聆听者,和一个释放抑郁的对象。而宠物便是无言倾听者,它担当起了承载人类抑郁的心理医生。在宠物面前,人把伪装卸掉,可以放纵,可以撒娇,可以狂妄,可以卑下,把本质的内在释放,不存在失态。他通过描绘人与宠物的各种情态,从人性的角度触探了人的心灵家园。

我可以这样画画

关于这批写意作品,赵初凡坦诚又自谦:"这几年我把夸张变形的感觉在生宣上尝试,就有了这一批水墨写意习作。尽管是初试,却让我体验到了新的意趣,我可以不必反复涂改草图而直接在生宣上演绎水墨的五彩,我可以更直接地让我的情绪变成形状,我可以这样画画,我向自由表达的梦想推进了一步。画成这副模样我也有些意外,可以说焕然一新,也可以说面目全非。可以说一个新我,也可以说失掉自我。我既不敢太兴奋,又多少有点不自信,"我可以这样画画"是不是该加个问号?不管怎样,我要把这批画拿出来给朋友们看看,好坏由它去,重要的是,它留下了我那段时间真实的想法和感受。"