

《一路风行》 中国画 180cm X 195cm 2005年

《四月风》 中国画 200cm x 145cm 2006年

●丁密金

1957年出生于湖北麻城。湖北美术学院中国画系研究生毕业,获硕士学位。现为北京林业大学材料学院教授、副院长、硕士生导师,中国美术家协会会员。

作品获第二届全国人物画展优秀奖,入选第九届全国美展、傅抱石奖·南京水墨传媒三年展、第三届中国双年展、第六届深圳国际水墨双年展等重要展览。

出版多种个人画集。《美术》《文艺研究》《美术观察》等核心期刊曾专栏推介其作品。作品曾被国内外艺术机构和私人收藏。

都市变奏曲

——丁密金水墨人物解读

都市化不只是一种社会生活方式,它也改变着人们艺术欣赏的趣味。在当今水墨人物画的创作领域,丁密金不仅继承了传统水墨的笔墨韵味,还运用这种传统媒介表现当代生活,他在题材内容和形式手法上不断探索创新,努力延伸着水墨的文化内涵及艺术表现力。

题材:都市生活

都市人物水墨创作是丁密金的代表性作品,他的水墨游走在城市的每个角落里,将都市男女的悲欢情绪、生活状态收入画中。对于创作,丁密金坦言:“我生于湖北麻城一个地道的农民家庭,对都市有着无限向往和好奇。来城市生活后,这里的生活环境、社会节奏时时刻刻感染着我,让我每天细心观察不断变化的人物、事物,并产生表现它们的强烈欲望。”

可以看到的是,丁密金的创作题材常常给人们带来惊喜。他的作品不仅在内容与观念上十分新颖,还携带着新时代的文化气息。传统水墨画中,人物画题材总是与体现文人的出世、人世价值和生活方式密切相关,如喝酒、下棋、吟诗、作画等。新中国成立以后,写实人物画虽在题材选择上发生了很大变化,但总摆脱不了主流意识形态范畴。相对来说,丁密金的都市水墨人物画与前两者有明显不同,因为他作品中的人物是依据对当下现实的深刻感受而创,其动态、衣着等均与历史上的人物相去甚远。这些作品既追求新意,又能笔墨从容。难怪2002年丁密金从湖北到北京办展时,众人皆以为其作品出自年轻人之手:五十年代出生的人怎能画出这种“摩登”题材?

主线:深入观察

纵观丁密金的创作,不难发现贯穿其中的深入观察、不懈探索的主线。前期创作的几张大画如《子夜狂歌》等,集中反映了整个城市的浮躁、不安:夜阑人静之时,年轻人却在酒吧、舞厅里,伴着重金属摇滚的音浪嘶声喊叫,宣泄对生活的不满和挣扎,充满激情和力量感。此类创作持续了一段时间后,丁密金又开始追求画面的恬静、和谐,关注人与社会与自然之间的关系,出现了《一路春风》、《漫步》、《流光》等作品。这些作品多以年轻女性为题材,既有欢欣愉悦,也有因生活不如意而起的茫然和不知所措。画面整体充满青春的蓬勃朝气,刻画了都市年轻人对喧嚣、嘈杂生活及纷扰思想的逃离。

每天发生在这些都市人身上的事情各不相同,都市生活与他们也在相互改变。随着丁密金对都市生活的不断贴近,他的画风在不断变化着:前期激昂奋进,较有张力,后来则归于平静,着重表现人生状态,捕捉生活细节。《四月风》中路人过街时帽子差点被风吹掉一阵手足紧张,女孩穿衣追逐时尚,喜欢把袖子扯到虎口等细节,都逃不过画家的眼睛。丁密金要在画中体现他的思想,他曾无数次到街头漫步,将都市中闪烁的霓虹灯,奔

驰的汽车,疾步前行的青年人一一勾勒成速写和草稿;甚至混在一大帮年轻人之间到夜店观察,体验他们的生活、情感的表达方式,观察着青春的躁动不安,用新的水墨语言表现着城市人与人之间情感细节。

笔墨:紧贴时代

丁密金在全身心投入都市水墨人物创作时,也面临着严峻的考验:尽管传统水墨在艺术表现上已达到极高的境界,但它在面对丰富多彩的现代生活时却显得力不从心。他说:“‘笔墨当随时代’,但真正做到这一点并非易事。幸好前人已有衍变经验,我们这些后辈应在前人基础之上总结当代特征,找到突破口。这对当代画家来讲,也是一种使命。”

为了将传统纯正的水墨精神比较准确地演绎到现代表现上,丁密金进行了多方面的探索。他认为画面是形与笔墨之间的关系,并一改传统水墨人物画以线条勾勒为主,色墨点染为辅的表现程式,开始以大面积“没骨”式的笔墨来表现对象结构,大笔挥扫的几何块面亦增强了画面的力度感。

同时,丁密金有着良好的西方美术基础,吸收了不少西方印象派、苏联现实主义甚至雕塑等艺术的技法。丁密金以大小不一的笔触相互挤压表现人物形象,使造型呈现笔墨化,画面点、线、面交融,用笔充满“写”的韵致。自古中国画不以“形似”论高低,丁密金在不经意的笔墨处理时,使整个画面灵活生动起来,具

有了现代感和节奏感。丁密金说,“对画西画的人来讲,色彩感觉是十分重要的。中国传统绘画则侧重‘笔墨’表达的感觉,如用墨的干湿浓淡深浅、画面的结构组织等,这要靠人长时间对墨的观察积累。”此外,丁密金受一位湖北花鸟画家启发,尝试在画面将干未干时,用笔蘸水画上若干遍,冲出些混沌感来。这样既可以使画面上的墨色晶莹剔透,又具有了冷暖对比和特殊的肌理效果。

转变:体现关怀

其实,丁密金的个人生活体验和创作题材观念转变,也是都市化和现代化转变过程中中国人的普遍心理。丁密金看重这种内心感觉的表达,选取一个角度反映现代都市生活,并希望通过画面反映、揭示一些现象,意欲使其具有某种对社会有益的意义。那么,他的作品能否包含深刻的历史、政治寓意呢?丁密金不做强求。他说,“我的表达不敢与文学家、哲学家们的深刻思考相较,但画家要画给自己印象最深的事物,我的画面要突出平淡都市生活给人带来的那种亲切感。”

现阶段,丁密金在实践笔墨创新之时,也在努力寻求个人水墨画创作的发展方向。就像对都市的认识一步步深入,主题由浮躁不安到平和温馨转变那样,他要在关注最能代表都市的年轻人同时,将笔触深入至中老年人群之中。这种探索是稳健且富有画家本身热爱生活情怀的,更体现了丁密金艺术不断前进过程中不变的主旨——人文关怀。(东野升珍)

《炫光》 中国画 136cm x 68cm 2010年

《子夜狂歌》 中国画 215cm x 200cm 2000年

《都市人物1》 中国画 136cm x 68cm 2011年