

经典聚焦 中国美术创作课题名家系列

十艺节来临之际,本报“经典聚焦·中国美术创作课题名家系列”将在全国范围内遴选出各美术创作课题的代表性人物,为广大读者带来一批具有较高学术性的名家佳作。本期为广大读者介绍的工笔画家刘临,是在语言建构、人文关怀与古典意境表述方面有着独特面貌和明确方向,并处于高校教学一线的艺术家人物。下面,让我们共同走进他多年来深耕、探索的工笔画世界。

现代方式言说古典情调

——刘临笔下的工笔画精神

刘临是一位风格清新独特,具有当代美学风格的画家。他的作品在承接传统、现代同时,注重“自我”、“意象”的表达,在当下工笔画创作中显示出与众不同的风格特征:轮廓简约、饱满,色调柔和,氛围朦胧、虚淡、含蓄、蕴藉,透出深沉的古典特质和书卷气。在工笔画创作同时能够具备人文关怀,用现代的方式言说古典情调与意趣,是一个值得研究的课题,而刘临的探索是十分成功的。

空即是色

看过刘临作品的人,都会被画面中朦胧淡雅的风格吸引。他的用色倾向于淡彩,色调典雅,用线简洁明快,注重画面意境的营造。朦胧虚幻的表现方式吸收了西方光影表现手法,以一种斑驳的、散状的、带有灵性的光晕,来传达出画家本人情绪的细腻变化。

淡彩的运用与刘临的艺术感悟、审美情趣、个人修养有着密不可分的关系——作为典型的学院派、学者型艺术家,刘临一直保持着恬淡宁静的性情。由于重彩作品色彩过于浓烈,无法达到画家本人情感释放的最佳状态,画家便开始尝试逐渐减少色彩在画面中的分量,拉开画面境界与客观事物的距离,把握好创作与现实之间、虚与实之间的“度”,以淡色营造出宁谧的空间。随着画家对艺术、生活的体验越来越深刻,色彩的提炼也越发追求色阶和纯度的微妙变化,在简约、凝练的画面中体现出丰富与精致,并随之上升到精神层面的境界。“有即是无,无即是有”,“色即是

▲秋暝(局部) 170x70cm

空,空即是色”等东方哲学式的思考辩证,是对其作品用色最好的概括。

创造时代传统

以线为主,凸显线的神韵、节奏和魅力,同时吸收西方绘画元素,加强对画面构成、形式感的营造,是刘临艺术作品的一个特点。刘临从事工笔画创作几十年,而这代画家是伴随着创新教育制度成长起来的,所形成的审美观念、尺度具有双重性,外来文化的冲击和传统文化的积淀都汇于一身,所拥有的审美经验既有传统基因的底蕴又有西方写实造型的痕迹。

当然,传统并非固守某种程式,同样需要发展变化以适应时代要求。刘临说,今天的社会生活千变万化,仅用古人“十八描”的线型程式来表现丰富多彩的鲜活形象则会显得力不从心。对画家而言,传统和现代是缺一不可的营养源泉,能使画面释放出一种综

合能量。因此,他的作品在表现形式技法上是工笔画的,而表现手段上更多体现出西方造型功力。传统文化生机活力永存的一个重要原因是既能承传有序又要开创新风。刘临对历史脉络趋势有着清晰的认识,并自觉地吸收、选取,在工笔画领域中创出了属于自己个人风格面貌的时代传统。

“个人化”语言

刘临的创作虽然大部分在生活中取材,但非刻板的照本宣科、移模写,而是“热衷于非被动的写实性表达,既有生活形象又不完全依赖于形象是否逼真,而是融入自己对形象细致入微的观察体悟与理解,综合个人感受后所形成全新的艺术形象”。他常常在画面中设出特定的情景,不论人物画还是静物画,都将画面意境、色彩营造进行升华,更加注重写意精神的表现,传递出一种人文情调。

每位艺术家都有着敏感而丰富的内心。刘临习惯在生活中体验人的情感变化,人的生命状态及人与人的依存关系,寻找激发个人情感的物化手段,体会线、色在组合中的审美价值和文化内涵,把心理体验升华为一种生命体验,以现代手法和古典情景构成了一个纯美世界,拓宽了工笔画的认知空间和定式并以此在当代社会中,贯通古今、兼及中外的艺术创作者是不可多得的,而刘临的心无旁骛更是令人尊敬。他的“个人化”的语言特征,将文人意趣和现代形式感融合为一,也最终达到了工笔画精神与自然合一的完美意境。(东野升珍)

▲留香之一 68x68cm

▲留香之二 68x68cm

▲白云 80x80cm

●刘临

1959年生于吉林白山市,清华大学美术学院绘画系教授、博士生导师,中国美术家协会重彩画研究会副会长兼秘书长,中国工笔画学会常务理事、副秘书长,中国美术家协会会员,北京工笔重彩画会副会长,文化部现代工笔画院副院长。1990年中央美术学院中国画系研究生毕业获硕士学位。作品多次参加全国美展和重要学术大展、获奖,并被中国美术馆、中央办公厅、中国孔子基金会、北京大学、俄罗斯列宾美术学院等学术机构收藏。

▲上海1933—鲁迅与瞿秋白 145x200cm