

新锐

白描吾芳 笔尖传香

赏吴芳线描艺术

吴芳

号水月轩,山东大学硕士研究生,就职于山东师范大学美术学院。先后师从唐勇力、丁绍光、袁运甫、袁运生、杜大恺等先生。

一个好的画家总是以积淀着生命的方式,来实现她的艺术追求的。吴芳便是如此。

展读画家吴芳白描艺术作品,会被画卷中一系列艺术形象所震撼,所感染。她的线描人物构图严谨,线条流畅、精准凝神,风貌入微、温柔灵动、气韵绵邈,发人深思,诚乃一种大美至美的画境,会让读画人得到一种极高的审美愉悦。

来自八百里秦川的陕女子吴芳,天资聪颖,勤奋好学,自幼喜欢绘事,来到历山脚下,受到了儒家学说的教化濡染,边从事美术工作边读书,直至获得山东大学的硕士学位。这种立德、立言、立业的生命方式,成就了她的文化积累。加之吴芳的悟性好,十多年的时间内,她从设计、中国画写意花鸟入手,作品一发而不可收,创作在不经意间走向画坛,屡屡获得好评,并斩获多种奖项,而后又转入主攻儒释道的人物线描绘画,真可谓步步生莲花。

她的《写意牡丹》、《写意荷花》等曾获得中国国际书画艺术大展的最高奖,她的孔子像、老子像、观音像等也深得画界和读画人的追捧,但她并没有止步于已有的成功,而是转益多师是汝师。她曾受教于唐勇力、丁绍光、袁运甫、袁运生、杜大恺、宋丰光、张望等国内画界名家,除此之外,她夙兴夜寐潜心笔

墨,毫不松懈。去她的画室看看,你会被她擦到屋顶的画稿所震惊!世上不是没有美,而是需要美的发掘,画家对美的发掘,就是其作品的创作和描摹之深入,吴芳,逐步实现了美的发掘。

吴芳的作品之所以能打动人心,除却技法的日臻纯熟,更为可贵的一点是浸润着一种温暖的人文情怀。她的荷花有的是出污泥而不染的高洁品性,她的牡丹张扬的是高贵热烈的人格力量,她创作的儒释道人物,有形象、有内涵,人世间的真、善、美的审美理想是其永不松懈的追求,她的观音菩萨深深折射出了母亲般的至高慈爱,是对人类之爱的时代性回归。

线描艺术作为一种用线条的变化来描绘对象及其形体结构的绘画方式,它既是绘画的基础,又是绘画造诣的制高点。既要精准又要传神,再加入画家对美富有个性的理解,凝聚为一种值得坚守的艺术自信和文化自信,也是一种值得尊敬的高端之美,具备独有性、顶级性、具体性、共知性、长续性的诸多特质。吴芳的线描人物画正是氤氲在这样的氛围里,我们愿有更多的理由为之期待。

●下奎 (作家、评论家、原山东师大报副总编辑、英国诺丁汉大学访问学者)

吴芳观音 136x88cm

吴芳碧连天创作局部

市场风向标

女艺术家市场尚待开发

去年10月5日,草间弥生2005年创作的四联作《无限网》,在香港苏富比以1084万港元的价格拍出,这一价格可以排在草间弥生作品拍卖价格的前五位。而草间弥生也成为目前仍在世的作品最贵的女艺术家。在国外女艺术家风头正劲同时,当代中国女性艺术家们也以其独特的视角、全新的理念进行着各自的艺术创作,涌现出了不少的佼佼者,她们的作品也逐渐吸引了越来越多收藏者的关注。

队伍壮大,价值渐被发掘

随着社会的变革,中国女艺术家的队伍逐渐壮大,吸引了越来越多人们的关注。中国女画家协会主席孔紫曾在接受本报采访时说,由于新中国成立后党和政府对女性独立发展的重视,及女性教育水平的提高,中国女画家队伍不断发展壮大。当下,党和国家提出文化大繁荣大发展的积极政策,宽松包容的文化环境,也都为女画家发展提供了良好的外因条件。当代女画家队伍无论素质修养,还是在各级美术展览上的表现,都是十分突出的。

与此同时,女艺术家对社会现象、对美和色彩的敏感,与男艺术家有一定区别,因此能够形成独特、新鲜的视觉感受,在市场交易中,也得到了应有的价值承认。统计数字表明,以潘玉良、周思聪、何香凝为代表的现代女艺术家已在拍场上获得一席之地,有些作品最高成交价突破千万。而在当代女性艺术家所创作的作品中,也有不少在市场中崭露头角。她们的作品,或从女性视角出发,或对社会问题关注,展现出多元化的创作趋向,实力获得了人们认可,并在市场价值上相应体现出来。

市场总体表现仍不敌男艺术家

但是,在女性艺术家基础不断扩大的情况下,以价格为标尺的艺术市场中,仍只有较少的女性艺术作品能与男性抗衡。以山东为例,笔者走访艺术市场后发现,女画家作品的市场占有率并不高,一些经营省内艺术家的

画廊主表示,“一般女性艺术家并没有男性一样的创作周期。因此,许多女艺术家在校学习阶段,比起男性创作来毫不逊色,甚至佳品频出;走出学校后,会有一些代表性作品,但步入婚姻、家庭后,又无法摆脱生活、子女的牵扯,这对需要投入大量精力、时间的艺术创作来说,这些都是制约因素。这种创作黄金期难以持续,虽然省内有几位实力很强的女艺术家,但与男艺术家比,仍属于少数。”由于一般女性艺术家的创作量、创作力度上很难与同等条件的男性艺术家相抗衡,因此,许多艺术机构并未将主要运营放在女画家身上,对那些刚出院校,尚在“不稳定”期的青年女画家更是“慎之又慎”。

“实力派”状态良好,青年画者仍需努力

组织过多次省内女画家协会活动的聚雅堂文化艺术交流中心总监贾衍彬则认为,“我与单应桂、王小暉、唐秀玲、张锦平等省内实力派女画家合作了一段时间,她们的作品在全省乃至全国都有一定影响力,水平不俗,能够得到很多藏家的认可,也是艺术品市场上不亚于男艺术家作品的‘硬通货’。而在全国范围内,此类女画家并不少见,她们身上的共同特点是,专注艺术,有充裕的创作时间、空间,性格独立,真诚甚至豪爽,所以她们在进入家庭生活后也会拿出许多精品力作,和谐的时间搭配成为保证创作精力的重要因素。”

当然,凡事都有两面性,女性画家在情感细腻、温和,具有独特的女性视角,色彩柔美独特同时,也会有创作力度不够深刻,某种程度上受制于题材和表达方式的问题,尽管女性艺术家也有关注社会、历史等“大题材”的倾向,但也大多有着女性特质。贾衍彬说,“许多女画家注意到了这一点,并在此下了很多功夫,毕竟有周思聪等优秀女艺术家在前已开先河。随着女艺术家创作队伍壮大,会有更多优秀者涌现。而就现在许多青年女画家来看,她们还需要做更多的功课,加强自我修养,才能逐渐获得稳健的市场和认知度。”(东野升珍)

马年绕马

清朝画马巨匠郎世宁

▲《百骏图》(局部) 94.5x77.2cm 原作现藏台北故宫博物院

到了清朝,宫廷里有一位欧洲画师,亦以画马而闻名,他就是意大利人郎世宁。

郎世宁作宫廷内绘制的作品中,题材相当广泛,其中有很多画幅以马为题。郎世宁在清宫内的画马作品,大致可以分为两大类。第一类郎世宁是奉皇帝之命,对照着真马所画的写生画,这部分马都是蒙古族、维吾尔族、哈萨克族等向清朝皇帝进献的贡品,如现藏台北故宫博物院的《爱鸟罕四骏图》卷、藏法国巴黎吉美博物馆的《哈萨克贡马图》卷等,以上画中的马匹都是实实在在的真的马,许多画上还写明马的名称,是由何部落何人所进献,马的色泽和身高、体长的尺寸,描绘上又极为细致逼真。从这部分作品中不但可以看到郎世宁的写生技艺,还可以了解当时清朝与藩属之间的交往,具有一定的历史价值,故而也可以将这些画归入纪实绘画的行列。第二类是郎世宁根据自己的观察、体会而创作的画幅。这些画幅中的马匹,并不确指某一名驹,而是在综合、融汇各种马匹形象的基础上创造出来的。这类画幅的代表作有台北故宫博物院收藏的《百骏图》卷、北京故宫博物院收藏的《八骏图》卷

(又称《郊原牧马图》卷等。这第二类的画幅,由于郎世宁不是对着某匹名马写生的,所以作者更能充分发挥其想象力。

郎世宁画马尤为注重马匹的解剖结构,采用短细的小线来造型,讲究马匹皮毛质感的表达,强调马匹的立体感和厚重感,颇有杜甫诗咏画马的境界:“须臾九重真龙出,一洗万古凡马空。”其中,长卷《百骏图》便是郎世宁的画马巨作。此幅作品共有姿态各异的百匹骏马放牧游息于草原的场面。马匹们或卧或立、或嬉戏、或觅食,自由舒闲,聚散不一;在具体的表现手法上,郎世宁发挥了西洋画法中常应用的前重后轻、前实后虚、前大后小等写景方法,使画面产生空旷深远的境界,草木、山水、人物无不写实精致。全幅色彩艳丽,构图繁复,形象逼真,画中马匹、人物、树木、土坡皆应用了光的原理,使物象极富立体感;如松针、树皮、草叶等的墨线勾勒,石块土坡的皴擦等仍含有中国传统手法,即使是马匹及树干上的阴影表现,亦是以前中国传统的渲染方法来完成。此图绘于雍正六年(1728),堪称郎世宁早期典型代表作品之一。

(贾佳)