

风景这边独好

王磐德写生创作谈

从王磐德的作品中我们读出了他对所描绘人物生存状态的理解与判断,通过画笔刻画出无数个带有丰富情感的艺术个体。这不仅得益于他人生阅历的积累,更来源于丰富的写生经历。通过写生,使我们了解了他对事物的观察能力以及独特的艺术视角。

画我心中所感

王磐德的画中总蕴含着他对现实生活的深刻感受以及对现实人生的体悟。每当有人问他,为什么质朴的画面中总流露出打动人的情愫,他说:“画家一定要画有感触的事物,这样才能激发自己内心创作的欲望。任何停留在画面表层的理解都无益于自己创作的。”对于生命、生存、生活的不断思考中,让他更多地走进了芸芸众生的内心世界,描绘普通人的生活,诉说人间酸、甜、苦、辣的情感。由于他深入生活,贴近实际,对人物生活的理解更加透彻,从而创作出来的作品能够带给观者心灵的触动。

过去的一年,他远赴新疆,感受塞外风土人情;南到澳门,领略南国的俏丽风情;游走在江浙山水之间,体会江南文人的气息;在齐鲁大地,继续捕捉令人感动的朴质瞬间。在新疆写生作品《大巴扎即景》中,描绘了暖阳照射下汉族姑娘与维族妇女,行走在熙熙攘攘的集市上,呈现出一幅维汉百姓和睦相处的温馨画面。他下笔果断又充满感性,将书写性与塑造感结合起来,在笔与墨的飞舞中反映出画家驾驭人物内心情感的能力。

多角度塑造鲜活人生

在人物画的创作中,写生的重要性是不言而喻的。但是单纯的走马观花以记录物象式的写生没有实质意义。对人物画写生来讲,最核心的问题是要写出人物的内心情感。在有笔墨的基础上,强调刻画人物的心理状态和精神世界。写生的过程是了解当地文化,交流人生体验的过程,现场写生而来的作品与拍照回来再创作的作品是完全不一样的。

王磐德在外采风写生的过程中,能够现场写生的尽量在现场进行绘画,如果停留时间有限来不及现场绘画的,就拍下照片,通过买一些介绍当地民俗风情的书,来增加对写生地的多角度的理解。在创作过程中,艺术技巧仅

▲澳门龙环葡韵街景 39x39cm

是一个方面,情感交流最为重要。他说:“外出写生,我喜欢跟当地人一边拉呱,一边观察人物的表情动态,在交流中能够激发更多的创作灵感及表现元素,使我刻画的人物更加饱满鲜活。”当写生从单纯的记录物象到借物传达作者对现实的际遇,情感意态的生命感叹更是人物画写生品质的一种升华。

灵感在忘我的写生过程中

写生是一种随着时代变化呈现出的多样态的艺术表现形式,王磐德在写生的过程中,避免了把程式化的东西固定于写生创作之中。面对不同的事物,带给人内心的感受是不一样的。同样,阅历的深浅对同一件事物的理解也会有差异。每当进入新的环境,面对新的物象,画家总是能够激发出新的创作激情和灵感。

当王磐德面对广袤的北疆草原,激动的写下了这样的文字:“进入海拔3千米的巴音布鲁克草原,我被沿途的美景吸引了,绿毡一样的草原和高耸入云的树木相互映衬,加上白色的蒙古包点缀其中,创作的灵感顿时喷涌而出。”当他看到一群学生熟练骑马的场景时,立刻有了创作的冲动,于是带有异域风格特点的《小骑手》就诞生了。画面中,几个蒙古族孩子骑在马背上,他们头戴帽子,用头巾紧紧的包裹着脸,虽然

无法表现人物的面部表情,但画家通过人物动态的处理来表现马术精湛,动作敏捷的孩子。动态的人物形象和远处的毡房遥相呼应,和谐统一,使画面达到了动静结合,虚实相生的自然状态。王磐德回忆当时现场写生时,由于画的尽兴,忘记了时间,差点没有赶上返程的汽车。

写生生发更多艺术可能

外出采风,画家不愿错过任何景致,那拉堤草原,巴音布鲁克草原的毡房,温岭的溪水,雁荡山、石塘渔村的老房子,丛林中的白云庵,澳门的教堂……都进入了王磐德的画面中,这对于一个人物画家来讲,不仅仅是搜集素材的过程,更是艺术表现手段融汇贯通的过程。山水画的笔墨,人物画的形式创作都是相通的,景物是有生命的,不能把它当成死的东西来表现,通过不同题材的创作,能够生发出更多的艺术可能。在写生的过程中,王磐德根据写生物象的特点,用不同的表现形式来进行创作。有些物象不适合传统的画法,他便吸收西画的技巧,加入现代的创作理念。

目前,王磐德正处于饱满的创作状态中,在不断的艺术实践中,他于传统笔墨间努力尝试新的造型语言。贴近生活,拓展人物画的艺术表现力。(胡敬爱)

▲小骑手 136x68cm

▲维族姑娘 39x39cm

▲石塘渔村 39x39cm

王磐德

1964年11月出生于山东青岛,1988年7月毕业于山东艺术学院。1997年入中央美术学院国画系研究生课程班深造。现为中国美术家协会会员,山东省美术家协会理事,山东大学艺术学院特聘教授,国家一级美术师,山东画院创作部主任。

出版有《王磐德研究》、《人物名家王磐德》等画集。

▲大巴扎即景 136x68cm