

楚士之风 湖北当代实力名家推荐



▲天台上的女孩 45×60cm



▲女孩肖像之三 65×65cm



▲仿古山水 35×68cm

清新、纯净之境

肖蓝写意人物画作品简论

肖蓝从事中国画的创作已经二十多年,在这二十多年里,他的作品始终关注现代都市,关注着现代都市人的生活、情感和体验。在九十年代的工笔画《初夏》系列作品中,他关注着现代都市青年男女对未来的迷惘和感情的隔膜,显示其善于捕捉时代情绪的敏锐;在本世纪初的《晌午》系列作品中,他描摹了现代都市人的某种虚无与焦虑不安之感,显示其对生活瞬间的高度感悟力。其间《小程肖像》、《看书的女人》、《乐园》、《肖像之蓝色调》等作品曾零星描摹过现代都市女性形象,而在近几年的写意水墨画创作中,他结合自己的审美经验,以现代都市年轻女性为题材,尝试走出一条反映现代都市人生活情感的写意水墨画创作道路。

在肖蓝的这些写意水墨人物画中,人物外形美丽,肤色白皙,面色红润,神态丰富,表现出蓬勃生命力的健康之美;她们大都呈沉思遐想或读书状,透出清纯、宁静的气质。环境多以绿色植物、花卉相伴,远方或冒出中西建筑杂处的都市轮廓,在天空中,有迎风招展的风筝,有像把锋利的剑划破天空的飞机,这是在现代都市常见的景观。它满溢着我们这个时代的气息,有关生命,有关现实,有关梦想,充满诗意之美。

肖蓝在构图、结构、线条和色彩等方面注重和画面意境相呼应。在构图方面,采用中国传统绘画的画面形式:条屏、圆形、椭圆形,及各种扇面形式,这种形式更适合中国画散点透视的构图法则,也更适合表现祥和、宁静的审美意境。构图中突出青年女性形象,只以绿色植物、花朵、风筝等略作点缀,与青年女性形象的个性化相应;在造型方面,虽以中国传统美女的椭圆脸、柳眉、杏眼、樱桃小口为主,但她们比例适当,形体协调,体态大方,风姿优雅,充满了都市女性形象的现代感。线条勾勒准确,简洁明快,显示其对都市女性形象的了然而胸;笔势清晰柔和,流转自如,与都市女性形象的柔和美丽相应;在色彩方面,借鉴传统花鸟画的方法,将水墨和色彩进行主观的搭配融合,但不进行黑白

的鲜明对比,不营造大红大绿的俗艳醒目,而是多用淡墨晕染,色彩偏于淡绿淡红,墨色和色彩搭配,清新淡雅;通过适当的留白,使画面看起来轻松灵动。整体画面,注重传统笔墨与西方现代绘画画面形式的平衡与融合,层次明快,墨色淡雅,表现出年轻女性形象的清新自然,单纯明净。

莱辛认为绘画要选择最富于孕育性的一刻来表现更丰富的内容,肖蓝的写意水墨女性形象还通过动作、姿态、神情的瞬间传达出现代都市女性形象丰富复杂的心理或情感。如《小金鱼》中描摹了初长成的邻家少女,邻家少女头发和衣服的淡墨色彩产生“淡极始知花更艳”的感觉,特别是她的头略向左歪,双手支撑着下巴,充满了对未来的憧憬,可她的神情中又保留着一丝天真,眼神中还留有一丝顽皮,使少女灵动微妙的心理跃然纸上。《清夏》中的女青年向上伸展的手臂和绽放的花朵洋溢着青春的朝气,可是她向上插入头发的双手似乎又暗示她遇到了一点感情的烦恼,她的眼神似在搜寻又似在反思,微闭的嘴唇显示似乎想做决定却又难以取舍,从而将她复杂多变的心理描绘得十分传神。《春风》将青年女性淡蓝的衣衫、深绿的兰花、淡绿的帷幕、淡灰的楼房背景相互映衬,清新典雅的画面与其优雅气质配合得十分协调;她脸型秀丽,头发飘逸、嘴唇微闭,眼神明亮,显得气度不凡。她明亮的眼神、微闭的嘴唇似乎正对社会和人生进行反思,略微敞开的衣衫、横放的手臂又使这种反思稍微放松,使她稳重中略显超脱,成熟中蕴含着明慧。

屠格涅夫认为:一个真正的艺术家的特点在于发出“自己的声音”,“重要的是生动的、特殊的自己个人所有的音调”。肖蓝以现代都市年轻女性为主的写意水墨画创作表现出了清新纯净的审美意境。相信在未来的艺术创造中,他还将发出更大的“声音”,唱出更丰富的“音调”。

●蒋传红(文艺理论博士,江苏大学文法学院副教授)



□肖蓝

1969年出生,1996年毕业于湖北美术学院中国画专业硕士研究生、获硕士学位,2004年赴欧洲艺术考察,2009——2010年中央美术学院访问学者,现为湖北美术学院中国画系教授,硕士研究生导师,湖北工笔画学会理事。

2005年出版画册《肖蓝作品集》,2010年在北京航空航天大学艺术馆举办个展《精神的隐喻——肖蓝绘画作品展》,2002年参加《多伦多国际艺术双年展》并荣获银奖,2007年参加《第八届中国艺术节全国大学美术与艺术设计作品展》、荣获美术组最佳学术奖,参加了全国第五、第六届工笔画大展,《上海青年美术大展》,《WHO'S WHO 国际艺术展》,《学院经典——第1、2、3届全国艺术院校工笔画名家作品展》,回顾与展望——湖北中国画艺术展,《中韩青年艺术家邀请展》,连续三年受邀参加《非常融合——当代工笔画名家作品展》等。作品被湖北美术馆,深圳美术馆及个人收藏。

延伸

一直以来,肖蓝都对中国的传统绘画十分感兴趣,今年更是在人物画创作之余,精心创作了一系列的仿古山水画。这些作品的用笔、用墨、着色、点苔、构图、布局,以及林木、山石的表现,在仍然坚守了山水画的构图与意境的同时,又渗进了自己的感受与思考,颜色不一似马赛克又似现代建筑的色块有秩序的堆积,表现出现代人特有的内心精神体验。而在画面的用色上,肖蓝则延续了他人物画创作中优雅清丽的色调特点,幽岩深谷,高峰平坡,松石林溪,轻舟小船,无不散发出一种清雅静谧之美。

从人物画到山水画的创作转换中,肖蓝也更加深刻的理解了中国画“技”与“道”的结合。他认为:艺术是技巧了的地方开始的,这是对“技进乎道”最好的诠释。一幅好的画,首先打动人的是体现出的“意境”,其次才是让人看到其所使用的技巧,技巧再华丽而没有体现出意境,都不能说是成功的好作品。恰当准确地表现其“意”,而技巧则隐含在“意”的后面,不露任何雕琢的痕迹。这种由技进道,道与技的完美结合,才是好中国画作品的标准。作为艺术家要始终保持清醒的头脑,技术不是艺术的目标,运用技巧要尽量做到准确、自然、不留痕迹,不能玩弄以致卖弄、炫耀。

(贾佳)



▲流韵 218×180cm