

楚士之风 湖北当代实力名家推荐

从“暧昧”到“云中行”

画家刘春冰作品赏读

◇刘春冰

1963年生于中国武汉,1991年毕业于中国艺术研究院美术史论研究生班,2006年毕业于湖北美术学院中国画系工笔人物专业,获文学硕士学位。现任职于湖北省美术家协会副秘书长,中国美术家协会会员,国家一级美术师,湖北美术学院中国画系客座教授,中共中央国家机关工委紫光阁画院院士,中国书画家杂志社艺术委员会主任委员,中国书画家联谊会授予百名中国书画名家荣誉称号,湖北省美术院特聘画家,湖北省五一劳动奖章获得者。

▲云中行系列之十八 布面油画 60×80cm

▲迎 暧昧系列 180×150cm.

▲古城与女郎 120×160cm

刘春冰在艺术创作的探索道路上,一直致力于传统笔墨意趣的继承以及绘画表现方式的创新,近年来他创作出的“暧昧”和“云中行”两个系列,受到了业界越来越多的关注和好评。在技法上,他成功地在中国传统绘画的表现技法和油画布面中自由转换,展现出了艺术家法度之外的游刃有余。而在观念上,他更将自己对都市人生活环境、方式、态度和情感的思考与关照,代入到画面中,形成了自己独特鲜明的艺术风格。

名家点评

刘春冰的《暧昧系列》

●郎绍君(美术评论家):中国自实行开放和市场经济以来,各种思潮、各种时髦、各种流行艺术蜂拥而至,包括酒吧、夜总会、舞厅在内的各种娱乐场所也兴旺起来,19世纪印象派画家描绘过的巴黎酒吧生活迅速变成中国都市的现代景观。无论电影电视、舞台演出、商业广告或者什么开幕式、闭幕式、体育比赛、大型汽车展,都少不了以裸露为特点的“性感”女郎。在资本主宰一切的社会生活中,这已经成为自然和“必须”的现象。“都市言情”固然是一个更为广泛的范畴,《暧昧系列》描绘了它的一角,展示了这一角的真实——这是现实和历史的真实,它能够吸引一般观众,记录当下的历史,也是很自然的。

选择“暧昧”二字,春冰是想说明在酒吧里相识,相熟的男女,是一种暧昧关系。有意思的是,作为绘画作品的《暧昧系列》,在表现上的特点也可以用“暧昧”来形容。就是说,画家对他的描绘对象——尤其那些性感女主角,也表现出一种暧昧态度:是欣赏赞美,还是揭露批评?似乎难归于一端。春冰说,他这些画“见证”和“记录”了现代城市的“形”与“色”,还“觉得很怀旧”。一个中年画家与现代生活不期而遇,他在记忆中的“过去”和面前的“现在”之间徘徊,也是一种历史真实。

《暧昧系列》最初是水墨作品,尺幅不大,有淡雅的水墨韵味。但其主题、人物形象、空间结构、著色方式、世俗快乐的情调等,却近于印象派、野兽派画家如塞尚、马蒂斯、杜飞等的作品。某些作品还可以看出摹仿的痕迹。从某种意义上说,春冰用水墨“翻译”了巴黎画家们的主题、风格与意趣,并将它们转化为中国的主题与中国的水墨形式。这种“翻译”拓展了水墨画的题材、画法与风格,使水墨画能够近距离言说现代都市生活,也丰富了自己的表现力。水墨作品获得好评之后,春冰又将它们“翻译”成油画,尺幅更大,色彩更鲜艳,真实感更强,笔触还有些生涩稚拙的味道。在他看来,第一次“翻译”赋予水墨画以油画的意味,第二次“翻译”赋予油画以水墨的意味。不过,我更喜欢那些水墨作品,它们带有较强的主体性与探索性;油画作品迎合了市场与大众所需,弱化了探索性和主体性。在当今,艺术品进入市场不免要“暧昧”于雅俗之间。但进入市场和艺术追求之间的暧昧只能作为聪明者的一种策略,对此,我想春冰是清醒的。

▲行走 120×160cm

《云中行》系列作品读后

●范明华(武汉大学教授、博士生导师、湖北省美学学会秘书长):《云中行》是得益于对当下城市生活的感悟。但它不是对当下城市生活的简单复制,叙述或“反映”,而毋宁说是一种发现、揭示和重构。在画面构成上,《云中行》似乎汲取了达达主义和超现实主义的一些观念和方法,借助于自由联想的方式,通过打破既有的时空结构和物理定势,采取类似于“拼贴”的任意组合构图,创造出一种既基于现实又迥异于现实的艺术世界。在《云中行》系列中,一切看似互不相干的物象纷至沓来,一起涌现,看起来有一种既熟悉又陌生的、若即若离如梦如幻的感觉。这些由历史与现实、往古与当下、城内与城外、古街区与新建筑、自然山水与汽车飞机导弹、坚固的石砌城墙与肉感的时尚女郎、淡漠的表情与暧昧的微笑、漫无目的行走、伫立与勾肩搭背的窃窃私语、浓厚而有些沉闷的墨块墨线与浅淡而富有诱惑力的红黄蓝诸色所构成的画面,带给人的是一种很矛盾但又意味深长的感觉。可以说,这个系列作品的一个最大特色就在于,它是试图采取一种看似毫无逻辑、毫无章法的非理性的方式去揭示当下生活的本来面目。或者说,它是用一种非现实的方式去贴近现实。透过这些作品,我们可以感受到当下生活的多重面相,也可以感受到社会变迁所带来的各种矛盾和困惑。历史的追忆,自然的向往,当下的诱惑、欣喜、疲惫、焦虑、惆怅、浮躁、无聊,不安分的身体和灵魂,这一切构成当下城市生活的感情要素,似乎都在这些意象错综的作品中得到了不同程度的阐发和表现。

从《暧昧》到《云中行》,可以看出作者的、两个值得肯定的努力方向:一是将画思引向变化莫测的现实生活,将笔触伸向世俗男女的内心深处,将关注的重点放在社会变迁最迅速、人际关系最复杂、各种矛盾最集中的城市,这使得他的作品在表现题材和内容上获得了一种能够得到普遍共鸣的现实感和亲切感;二是试图为源自当下生活尤其城市生活中的那些扑朔迷离的现象、状态、感受、情感、印象,寻找到一种合适的表达方式,使其凝化和符号化为富有意味的画面形式,这使得他的作品在基本保留传统笔墨的基础上获得了一种新异的现代感和形式美感。

▲天天向上之二 120×160cm