

《向左转, 向右转》 (油画)

“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。” ——《庄子·秋水》

改革开放以来,人们逐渐摆脱井底之蛙,坐井观天的封闭状态,视野展开之际,发现世界原来是如此丰富多彩。作为艺术工作者,我们的知识结构审美意识只局限在一个极小的圈子里,曾经不但切断了向西方及世界其他传统先进文化学习借鉴的机会,拒绝了向社会发展而兴起的现代文学艺术的研究与借鉴,对于油画艺术来说,更有意无意地忽略向中国古老传统美学的学习继承。划地为牢,不敢也不允许越雷池半步,早把两千年多前先哲庄子的告诫忘得一干二净。

这种状况,严重制约了中国社会与文化艺术的正常发展,教训是十分沉痛的。好在,艺术家们赤子之心未泯,新中国成立后的坎坷岁月里,在写实绘画的局部范围内刻苦求索钻研,言传身教,终于在短期内使油画艺术大大普及,历练出新中国一批青年画家,涌现出一批能够传世的杰出作品。

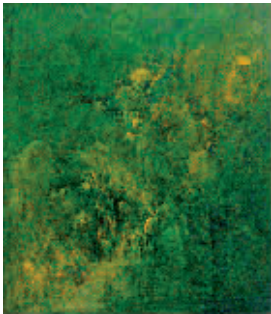
海南女画家丁孟芳这一代人的艺术历程,似乎也没有越出这一历史环境的影响,她进入美术领域正值“文革”后期,而经过思想解放改革开放,多年的思考积累,终于结出了硕果。《生息》(2002)、《海祭》(2009)、《渔歌》(2008)、《水·百年梦园》(2008)、《俄罗斯美术馆窗外的风景》(2004)及一批表现大海的风景画作品,显示了她对海南热土的执著眷恋,对传统写实技法功力的掌握,特别是对壮美崇高美学品格的追求和刚毅厚重质朴风格,充分显示她在绘画艺术上取得的可喜成绩。她和许多真诚勤奋的画家一起,为海南艺术的发展作出了重要贡献。

然而更加难能可贵之处,在于画家没有满足已有的高度,而是随着时代的发展,眼界更加开阔,视野更加宽广而不断向新的审美境界攀登,长期探索学习的结果,终于使她经营的画面出现了新的面貌。《绿的孕育》(2010)、《西北记忆》(2010)、《丁氏调色板》系列2号3号5号8号12号以及最新作品《向左转、向右转》等作品,都说明画家正在突破固定熟习的观念与手法,加强了画家主体精神感受的抒发与表现,走出了比较被动纯客观的再现描摹,进入中国绘画注重写意抒发、追求意境的美学范畴。观念的变化拓展必然带来表现手法、语言方式的变化。于是丁孟芳画作色

融合中西接续古今的探索

丁孟芳油画：

文\本刊特约撰稿 闻立鹏

《绿的孕育》 (油画)

《迎潮》 (油画)

《丁氏调色板》 (油画)

彩色调的运用更加自由、活跃,画面的构成、视角的多元、形体的处理都出现新的形态。这种些微变化,看似不足为奇,其实却有着重要的意义。长期以来,由于油画是自西方欧美传入,中国油画家们为把这种人类创造的优秀传统艺术品种真正学到手,一方面必然要首先以其审美标准为准绳,才能得其神韵精粹;而同时,中国学子们当年漂洋过海历尽艰辛,并非只是想搬回一种新奇的经典古董到中国收藏陈列展示,而是希望吸取其艺术营养以融合发展丰富创造一种新型的中国美术文化。无论各类画家们自■程度如何,成功与否,本质上他们的心血付出,都正是推动古老中国现代文化转型伟大事业的一部分。

由于长期自我封闭,中国一代画家,特别是油画家们对中国传统文化知之甚少,极少关心研究古代哲学绘画美学理念,习惯思维中是一整套欧美艺术的理念词■述语,难以找出能与中国文化艺术相对应的词■,更难以建立中国思想美学为主的艺术理念和创作思路。

新时期30年的摸索实践,写实、写意,抽象、具像;优美、壮美,喜剧、悲剧;向文学戏剧靠拢的主题性叙事,与诗歌与音乐联姻的意象抒情;甚至向哲学靠拢的观念艺术,借实物、人体表达的装置、行为等等……真所谓“把西方现代艺术都玩了一遍”之后,许多画家都开始不满足于现状,跳出封闭的井底之后,思想豁然开朗,不但西方及世界各先进文化进入人们的视野,中国五千年灿烂文化也才真正展现在眼前。因此也就有了比较研究学习吸收的广阔天地。百花齐放才有了真正实现的可能。中国传统艺术的写意精神,追求诗意,追求境界的理念渐渐融入油画家的思雅,艺术本体形式语言的追求有了依托,一些真正扎根于生活

之中的艺术家们,“英雄有用武之地”。强烈的创作激情,浓郁的生活气息,新颖独特的形式,鲜明的个性风格,自然在作品中浮现。

《绿的孕育》是一首生命的颂歌,清新鲜活引人入胜,绿色笼罩全画面,大大小小的波萝密水果的园点,在画面中跳跃闪耀,形成韵律疏密节奏,各种绿色的深浅色相变幻,带给人们一种热带丛林中的神秘感受,一种舒缓而壮阔的精神境界。作者在真诚地抒发对生活的挚爱之情,写对生命的眷恋之意,相信一些读者能在紧张拼搏的生活煎熬中得到心情的舒缓、美感的享受。

观念上已经走向写意思维。这是近期丁孟芳创作的普遍特点,是艺术走向更加成熟的表■。

《向左转,向右转》是女画家最近的作品,她把关注的目光,转向现代城市生活,古老的海南,正向现代国际化发展,生活的巨变,给人们、更给青年一代带来幸福生活的希望,也带来生活竞争的困憾烦恼与压力。逼迫他们在各种选择中作出决断。画家以现代绘画语言,注重平面构成,色彩单纯简化,男青年手插后裤袋的生动的形体姿态,女青年时尚的装饰细节,鲜明土红色的租售两个印刷体大字被大片黑色衬托,使画面充满生气,从题材内容到形式语言,都是现代生活的真实写照。

这是丁孟芳向现代艺术形式语言学习探索又与数十年生活积累与技术修养揉合发酵后激发产生的可喜成果。

掌握油画精髓,学习中国艺术传统,融和中西;巩固传统艺术,研究吸收现代艺术,接续古今。这是近期画家艺术实践体现出的意愿,也是改革开放走出井蛙状态,画家精神自由取得的新进展与新成就。为此我深有感触,欣慰之余写下这些文字,作为对相识有年的画友表示祝贺之意。■

艺术家档案

丁孟芳,女,1956年生,籍贯海南。中国美术家协会会员,国家一级美术师,国务院政府特殊津贴专家。现任海口市文化艺术传播研究中心主任、海南省美协副主席。

曾有150幅作品入选国内外展览,代表作品《生息》等26幅油画入选由文化部、中国美协、中国文联、中国油画学会等主办的国家级全国美展;53幅作品入编大型画集和核心期刊;获全国、省市奖励28幅;在中国美术馆、海口艺术馆、海南省博物馆、中国美术馆和美国5次举办个人画展。出版《丁孟芳画集》、《中国美术家——丁孟芳画集》等。

丁孟芳近影