

6月19日,海南省博物馆举行以“传承·发展”为主题的陈桂香教授工作室学术邀请展,共展出了陈桂香和她9名学生共99幅作品。其中陈桂香的33幅作品,绝大部分是她2009至2012年新近创作的,笔触之下也多是海南黎苗风情为主,尤以人物居多。本刊特约美术评论家邵大箴先生,为我们解读陈桂香的作品和她成长的心路历程。

陈桂香 在海南找到东方女性的美

文 / 本刊特约撰稿 / 邵大箴

《海南三月三》(油画)

一位成功的画家除了必须掌握一定的造型技巧和塑造能力——外,更要对生活 and 艺术本质有所体悟,具有相应的艺术修养。这也可以说是成就艺术家的两个基本条件。要具备这两个条件并非易事,长期、艰苦的艺术劳动自不用说,在生活中能经受磨练和对人生及艺术不断有所体悟也非常重要。不少人在艺途上徘徊不前或者畏难而退,不是对艺术创造的艰苦性估计不足,便是缺少体悟精神,不能踏入领会艺术创造原理的门槛。坚韧的意志、不畏艰辛的精神和善于在实践中总结心得体会,摸索艺术规律,应该说是艺术家成功的奥秘。这里要评论的中年女画家陈桂香,便是一个很好的例证。

1974年,来自江西庐山麓的21岁农村姑娘陈桂香,有幸考取了中国最高美术学院中央美术学院学习绘画。陈桂香自幼爱好画画,可是没有经过基础训练,凭着她勤学好问、刻苦求艺的精神引起老师们对她的关注,看出她身上蕴藏着可贵的艺术潜力。陈桂香在四年艰苦的学习中获得了基本的绘画技巧和艺术知识,她怀着一颗献身艺术的赤子之心走向社会。1978年毕业后的这30年,她在艺术道路上历经种种困难和考验,但经过顽强拼搏,终于取得了不凡的成绩。

陈桂香是一个作风踏实而又有强烈进取精神的人,碌碌无为与她无缘。学习、实践,再学习、再实践,探索艺术真谛和攀登艺术高峰,几乎成为她生活的主要内容。毕业后她深入生活,到农村和贫穷的山区体验生活,勤奋地写生与创作。她还两次回到母校中央美术学院油画系深造,到中央工艺美术学院装饰艺术系进修,到俄国圣彼得堡列宾美术学院访问和研习。她一方面广泛地吸收古今中外的营养充实自己,一方面怀着探索的勇气从事绘画实践。古典写实绘画、印象派和表现派绘画、装饰性壁画等风格和技法,对她创作都有影响,将它们溶化在自己的创作之中。她不断有新作问世,并逐步显示出她独特的个性风格。她的作品受到业内人士和广大观众的好评与赞赏,并屡屡受到奖励,成为当代中国有成就的一位女性画家。

陈桂香是一位热爱生活,用自己的心灵热烈拥抱生活的画家。幼年时期农村乡土生活培育了她对周围人和大自然的亲切感情。作为一位女性油画家,她以特有的纯真感情观察和体验生活,捕捉现实生活中的美感。她的作品既有充实的感情内容,又有独特的视角和处理手法。她画中的人物和景物之所以形象生动,因为都是有感而发。她笔下的那些饱受生活沧桑、意志刚毅的老人,那些忙碌于农活、朴实无华的中年男女,那些对未来充满期待的青年们,在他们的形象中都流露出这位女画家的爱心与亲切的感情,似乎这些人物是她的父母和兄弟姐妹。即使她描绘的自然景色和花鸟树木,也都洋溢着她内心的真情。她懂得,绘画作品之所以能感动人的心灵,主要在于作者诉诸于描绘对象的真实感情以及表达感情的手段即形式语言。她对绘画形式语言很敏感,有很强的艺术语性。她重视人物结构,更重视绘画的色彩美。看她的绘画作品,可以看到她对点、线、面以及对形和色彩的讲究,她善于针对不同的对象选择不同的表现语

言。她重视写生,她不把写生单纯视为搜集素材的途径,而在写生中充分发挥主观创造性,大胆取舍和进行艺术提炼,她的许多写生都具有创作的特点。为了表达感情和画面的需要,她在作品中巧妙地运用夸张、虚实对比等手法,以加强艺术语言的感染力。她很注意笔触所造成的美感,他更善于经营色彩的表现力。她时而用对比鲜明的色彩,使画面形成强烈的视觉效果,时而用调和色构成色调浑厚的画面,并辅以丰富的肌理,赋予形象以厚重感和深度。

画风豪迈和格调纯正,是陈桂香艺术风格的重要特点。风格的大气、有力度和纯正是指一种艺术气度,是作者精神气质的表现,在内容上表现于豁达和开阔的精神,在形式则表现于画面的整体感和雅俗有度,不过分优雅而失于萎靡,也不媚俗而失去应有的品格。要做到这两点都取决于作者的修养。不应忽视陈桂香的天赋,作为女性,她的感情细致、温和,但不柔弱;在艺术上,她既对客观事物观察入微,有及时发现和表现生动细节的才能,又善于把握全局,摒弃繁杂、琐碎,调动绘画语言的各种因素为创造富有诗意的形象服务。这些品质的形成,固然与她的先天素质有关,而她从现实生活中获得的教育与启示,也是不应忽视的重要原因。她说:“有人以为东方女性的美应当玉洁冰清,晶莹剔透。而我在海南却找到了另一类东方女性的美,健康、纯朴,带有神秘的诱惑感的外强内秀的力量之美。”正是内因与外因的完美结合,形成她质朴、清新而又豪爽的艺术个性。

在成就面前,陈桂香毫不自满与懈怠。她知道艺海无涯,探索之路永无止境。感恩于培育她的劳动大众,感恩于在艺术上对她谆谆教导的师长与朋友,她永远会健步走在探索与创造的路途之上,向着自己理想的目标。

(本文作者为著名美术评论家、中央美术学院教授)

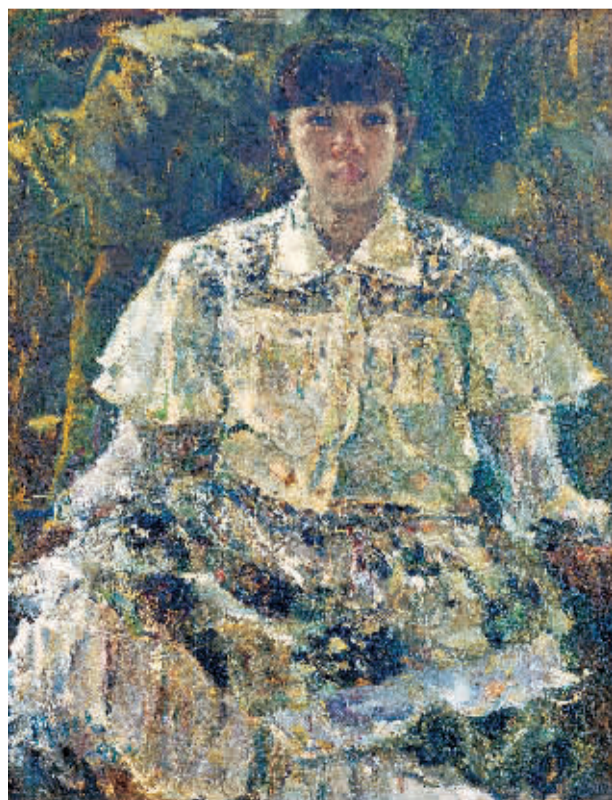

艺术家档案

陈桂香,祖籍河南罗山,1953年生于江西德安。海南大学艺术学院教授,研究生导师,海南大学学术委员会委员,海南女画家协会主席,海南美术家协会顾问,海南油画学会副主席,中国美术家协会会员,中国油画学会会员。1978年在中央美术学院油画系毕业。出版有《被尘封的色—陈桂香的画》、《中国当代艺术名家精品系列陈桂香作品集》天津人民美术出版社以及《中国油画名家陈桂香作品集》等。

《出工的苗女》(油画)

《女孩》(油画)