

油画中的海南印象

文/海南日报记者 徐晗溪

《金秋》(油画) 潘正沂

当海南画家走出去,他们会用怎样的画作代表自己对琼岛的拳拳之心呢?继2003年第三届中国油画展上,海南油画以异军突起之势引起中国油画界瞩目之后,不久前,20位海南画家再次集体亮相省外——在江苏无锡凤凰艺都美术馆举办“南海风——油画家眼中的海南之美艺术邀请展”,发出海南油画的声音,吸引了不少关注。

回到海南后,策展人王锐从无锡展览的85幅作品中精选出40多幅作品,于近日在海口国新书苑举行回乡展,以期让更多的观众可以从海南油画的发展现状和代际传承中,感受到海南画家在不同年代所表现的历史变迁、人文精神及学术追求,读出画作中的别样海南风度,在油画中见证美好新海南。

海南不是只有椰风海韵

展出现场,老画家潘正沂的《金秋》引人关注。画作构图错落有致,前景中劳作的妇女、左侧的三个妇女以及身后的风景构成了空间的纵深感。“色彩的运用是这幅画作的重点,以金色的基调,夹杂些许的黑褐色,调和出丰富的光影效果。”马杰的《一点红》夺人眼球,王锐的《温情》满含海南历史的温度与人文关怀……海南画家的画作拓宽了观众对海南的认识,海南不只有椰风海韵的自然风光,更有丰富的人文精神宝藏。在画家林鸿的《骑楼夜景》中,我们可以看到海口是一座古典与现代相融合的城市。“骑楼是最能体现海南人民性格的人文景观之一,它是一百多年前闯南洋的海南先民引进并加以改进和吸收各种建筑样式而建成的建筑群,从中可以看出海南人勇于进取、乐于尝试的精神面貌。”

“海南建省办经济特区虽不到30年,但改革开放风云变幻的几十年中,由于处在‘一带一路’的前沿地带,不再像此前是一个‘边缘地带’,因而成了全国乃至全球瞩目之地。”海南省文艺评论家协会副主席马良认为,这种变化对易感的画家而言,自然会内生出一股文化自信,投射到其创作之中。

海南画家的艺术追求

海南能诞生那么多油画家与其自然条件密不可分,就像法国南部是印象派画家的摇篮一样,生于斯长于斯,从小饱受海南绚丽丰富的光色淋浴,海南画家对强烈的色彩有得天独厚的感受力与敏感度。

周铁利的《竞艳》,无论是构图,还是用色,都相当明艳动人,令海南野菊花的勃勃生机迎面扑来。“海南光照强烈,在阳光的斑驳下,这些野生植物会显得极有色彩冲击力,带给画家无尽的创作灵感,我就是凭借着自己直观的印象感受创作的,很有冲击力。”

海南大学人文传播学院副教授张江南对画家吴楚宴的《倒影4之望穿散碉》给予很高的评价:画家在探求一种

新的油画表述方式,用颜料的堆积、画笔和刮刀的涂抹和刮拭,替代传统的勾线敷彩造型,制造出一种与中国山水画皴法神似的肌理效果,把油画的特质与中国古典的感受方式结合,呈现出了独特的面貌,可以看成是油画中国化的一种有益尝试。

对吴楚宴来说,中国古人说的“随机应变”对他影响很大,绘画过程中是否用到黑白或所谓的色彩,要以实际情况而定,要根据当时画面和心境而表现。比如展出的这幅画,一开始的画面色彩是很强烈的,之后,他一次次把画好画面覆盖,一次次地把之前色层的色彩弱化。“直到画面色调在视觉上和心理上已经离我越来越远。”

“中国绘画大系统和西方世界还是有些类似的,东西方都有黑白类艺术和色彩艺术,不过,中国的绘画艺术与西方有很大区别,中国有的是特定的可以独立审美的线描及水墨类黑白艺术,以及有工笔重彩艺术。这其中的画域实在是太大了,因为早年看到这一点,所以我一直希望在年老到来时尽可能把自己变得开阔些,尽可能把自己的画域打得更开一些。”吴楚宴说。

“海南美术一直在探讨‘地域特色’这一话题,过于强调‘地域特色’会导致视野狭小、风格趋同的倾向。”马良等有识之士所提倡的“发掘地域文化精神”,倡导以一种更高的文化自觉和自信去观照身边的美术题材,从而给“地方气象”灌注了生气和精神,提升了品格与境界,这在吴楚宴等青年画家身上看到了希望。

海纳百川的海南精神

“你在海南看到了什么?”海南师范大学美术学院教授卢士刚认为,“画家眼中的海南”之所以如此重要,是因为画家的观看,它的乐趣不在别处,而是专注于观看本身,观众可以透过画家的画,重新发现自己从未在景物中发现的意义,让海南的魅力更加明朗。

画家王锐的《温情》,让我们看到一个安宁、醇厚和温暖的海南。画中的船型屋是黎族最古老的民居,其外形像船篷,拱形状,用红、白藤扎架,拱形的人

字屋顶上盖以厚厚的芭草或葵叶,几乎一直延伸到地面上,从远处看,犹如一艘倒扣的船。作为土生土长的海南人,王锐的点睛之笔在于屋外的生活印记:既有小猪与母猪,又有晾晒的衣服与自行车,在传统中彰显了现代文明。

“我想能够以这样特色鲜明的方式来诠释海南,除了体现他对于艺术的独到理解和旨趣,一定也得益于作为海南画家生于斯长于斯的生活濡染和视觉经验,才不至于被海南景观的过于丰饶,被万树竞辉、五色杂陈所迷失;才能从中找到某种本真的视觉要素,并且把它转化成独特的、充满诗意的意象。”卢士刚说。

前来观展的海南大学汪荣博士认为,艺术家刘运良的《石上流泉系列之五》《复活岛》在参展作品中风格独特,很是符合中国传统文人的审美意趣。《石上流泉系列之五》以布面油画的方式向中国古典山水画的伟大传统表达了致敬,但他的方式又是极为西化的、现代的、抽象的,虽然没有具体描摹海南,却体现了海南海纳百川的城市精神。

画面中,石头以幽深的蓝色进行表达,纵横交错的脉络纹理如同中国画中的皴法绘成,从石缝中奔涌而出的一小股流泉暗示了水的轻盈和活力。“这是石头与水的对话,也是水墨与油画的对话。整个画面将观者引向沉思,安静之中有幽玄和冥想的氛围。”汪荣解释道。

海南知名油画家40多幅作品在江苏无锡展出获得好评之后,回到了他们出发的地方海口水巷口,与海南观众见面,唤起人们对海南油画艺术的更高期待。图

《复活岛》(油画) 刘运良

《寂静的莲》(油画) 梁峰

《温情》(油画) 王锐