

海南女画家的别样绽放

文海南日报记者 徐晗溪

《仲夏夜》(绝版油印套色) 陈研

《海祭·海汉铿锵》(油画) 丁孟芳

《惊蛰》(国画) 卢向玲

《惑》(装置油画) 万锐

3月8日,由海南大学艺术学院、海口市美术家协会、民盟海南美术馆、中国美术学院美术中心联合主办的海南女画家陈研绘画作品展在海口市国新书苑开幕,展出她近年创作的优秀作品76件,表现出女性画家对生活的细心观察和缜密思考。特别是在妇女节这个特殊的日子开幕,更引发了公众对女画家这一群体的关注。

从50后热爱画海的女画家丁孟芳,到60后专攻黎族人物版画的画家陈桂花,再到70后女画家卢向玲,海南女画家的成长史,也间接见证了海南的发展。如今有越来越多的海南女性拿起画笔,以女性特有的视角与思维方式,将生命体验、性别意识与情感生活渲染纸上,影响甚至改变着海南当下画坛的格局和社会大众的审美趋向,值得关注。

笔墨世界中的人文气息

作为海南大学艺术学院美术系教授,陈研的“版画”课程一直颇受学生欢迎,还曾被学校评为优秀课程。其实早在1981年,陈研的铜版画作品便入选全国第一届青年美展并获三等奖,现年62岁的陈研一直是海南女画家中的“实力派”。

她甚少“抛头露面”,今年三八节的画展是陈研的首次个展,一次性展出她近年创作的76件作品。作品种类包括版画、油画、水彩画,既有大自然的气象万千,也有人类情感的细致呈现,还有热烈奔放的人性表达,不同风格的作品,令喜爱她的艺术爱好者大呼过瘾。

作品《守望》,以一个黎家妇女美丽而孤单的背影,诉说着一个略带辛酸的故事;作品《黄昏》,则让观者看到一个旗袍女子优美而寂寞的背影。在陈研的不少作品背景中,都可以看到富有象征意味的植物与花卉。

“品陈研的画,特别是她刻画的那些植物,不光具有经艺术提炼后仍鲜活有力的形态,更重要的是具有性格,甚至成为一种象征,浸透着陈研对自身生命历程的体验和思考。”海南省文艺评论家协会副主席马良认为,陈研的绘画作品,充满着诗意,不是宏大叙事,而是带有“自叙传”色彩,喜欢从点点滴滴之中抒发个人的情怀,带有“咏物诗”的味道。因此,读她的画,不像读历史与观戏剧,更像是翻阅她的私人日记。

丰富海南艺术表现语言

“可能是因为我们上大学教书,平时除了教学与绘画,也喜欢读书与思考。”70后画家卢向玲和陈研一样,既是大学美术老师,又是女画家。以花鸟画作为展示海南自然环境特色的审美资源和海南绘画

艺术风貌的两个要素的叠加,构成了她的艺术实践的某种特点和优长。

尤其当女性独有的敏感遇上学者的严谨,画中的花鸟更比栩栩如生多了一些人文气息,那些海南触目可见的农家鸭、鸽子、蜻蜓、鹌鹑,以及不同品种的兰、椰树、棕榈树等,都被她赋予了人的精气、具有人格的力量,这些人格化的动植物,使卢向玲的花鸟画更有诗的意境,与陈研的作品有异曲同工之妙。

工笔花鸟画“始于唐代,成熟于五代,鼎盛于两宋”,至明、清以降,由于文人花鸟画的兴起、西风东渐等原因,已日渐式微,甚至因种种原因,曾一度中断。大概如此,卢向玲与她的花鸟画出现之前,历次海南美展大都以油画、国画山水、人物作品为主,而富有海南地域特色的工笔花鸟画不多见。

因此,当女画家卢向玲携着她颇有女性气息与海南地域特色的《沉月》《晨曦》《惊蛰》《雨林深处》等工笔花鸟作品出现,尤其是她致力于把海南雨林中诸如苏铁、凤梨、滴水观音的美好印象用浓艳繁密的工笔画风传达出来,法度谨严、意韵深邃、设色高雅明快、气象大度清新,仿佛令观者沉浸于优雅的旋律之中,听画家诉说海南自然之美,令人心旷神怡。

“陈桂花老师早在上世纪七八十年代时,就是海南本土黎族女画家的优秀代表,她专攻黎族人物版画,作品多次入选国家级展,1994年还被国家民委主办的中华民族画大展组委会评选为‘中华民族优秀艺术家’称号;还有海南大学的唐丽春教授,建省初期来海南,虽然她的专业是设计,但她的作品一直以海南元素为设计理念。”卢向玲对海南女画家如数家珍,她将此视为一种文化传承与担当使命,要用画笔讴歌脚下的土地,丰富海南艺术的表现形式,用不同的艺术手法诠释海南印象,让更多的人透过艺术作品了解海南之美。

色彩背后的女性精神

提及大海,很多人首先会想到自由与包容,想到海纳百川的胸襟与气度,再或者会联想到椰风海韵的闲适安逸,但以画海而闻名的女画家丁孟芳却对大海有着不一样的感受。“大海的精神是种生生不息、相生相依的精神,这不仅是艺术,更是一种人生智慧。”

丁孟芳出生于1956年,画过很多关于海的作品,不仅有各种自然形态中的大海,还有《生息》《渔祭·海汉铿锵》《渔父》里与大自然作殊死搏斗的渔民。“渔民出海归来是种希望,就像人生,人生也需要希望。”

之所以迷恋大海这一题材,是因为她青年时代深受19世纪欧洲文学的影响,喜欢贝多芬的《命运交响曲》与《英雄交响曲》,热爱高尔基的《海燕》,比起小清新似的文艺,她对大海的理解有种巾帼不让须眉的阳刚之气,有种“让海浪来得更猛烈些”的味道,这恰恰也是丁孟芳的性格底色,一辈子努力拼搏,奋勇向前。

如果说丁孟芳表现了老一辈海南女性身上的“生命力”,那么青年女画家万锐则象征着海南新女性的“创新力”。她出生于长沙,辞职来海南发展,自创过设计师品牌,独自赴英留学深造,走过50多个国家和地区,除了油画、陶瓷雕塑,还玩影像艺术,是一位很新锐的女画家。

她的作品无法轻易去定义,无法划分门派,艺术于她,更像是一种生活方式。她用艺术语言表达自我生命体验,始终保持在路上的生活状态,一直在尝试创新,用力探索属于自己的艺术语言。