

《海南松林》(油画) 李耀林(北京)

《水鸟的天空》(油画) 王锐(海南)

4月14日,为庆祝海南建省办经济特区30周年,“美丽中国·诗意陵水——中国油画名家走进陵水写生作品展”在陵水开幕,美丽中国的海南画卷在此拉开——

用艺术点亮诗意陵水

文|海南日报记者 徐晗溪

《陵水冬季的阳光》 翁凯旋(重庆)

《黎安港农舍》(油画) 陈和西(湖南)

海南四月,春光正好。为庆祝海南建省办经济特区30周年,“美丽中国·诗意陵水——中国油画名家走进陵水写生作品展”在陵水黎族自治县城乡规划展览馆开幕,集中展出海南画家与来自中央美院、四川美院、广东画院、广西艺术学院、湖南师范大学等省外画家在陵水写生创作的60幅作品。

这些作品或诗意盎然,或古典优雅,或细腻生动,不仅展现出海南山水的自然之美,还是省内外画家用作品对“美丽中国”的注脚,又是探索海南山川形貌与风土人情的视觉传达,以致致敬海南建省办经济特区30周年。

作品展开展之后举行了别开生面的研讨会,画家与文化界人士济济一堂,就如何树立美好新海南文化形象真诚交流观感,大家发言踊跃,研讨会上思想激烈碰撞,充满了浓郁的学术氛围。

家乡也有诗与远方

“一只水鸟的神态/来自于远方和水中的木桩/流云飞渡的湖面/将在一只飞翔的水鸟中/展示它形式之外的美。”这是陵水诗人李其文为海南画家王锐的作品《水鸟的天空》的配诗,这种“诗中有画,画中有诗”的画作展示形式,打动了不少陵水观众,使得他们在家门口熟悉的地方找到诗与远方。

“在海南的农村,有许多百年老宅,极有韵味,在海南这么好的生态环境里,更能出画面。”作为土生土长的海南人本次画展策展人、海口市美协主席王锐一直思考着如何用画

笔,让“高颜值”的海南乡村,转化成一种文化凝聚力,进而推进海南美丽乡村建设,尊重土地,尊重乡土文化,推动个性化、多样性的乡村发展。“这也是我们策划此次活动的缘起,让每一个海南人在诗意中记住乡愁。”

画家戴士和《陵水民居》的素雅和利落,冯青《秋后》的田园诗意,易武《船上交易》的厚重,李提《沿路旅途》的韵律,张昌贵《大树下》的老辣,李耀林《海南松林》的朴拙,这些作品不仅带给观众不一样的触动与美感,让他们在诗意中重新发现家乡之美,也唤醒海南画家内心之处的拳拳之心。

“我是海南文昌铺前人,从1988年建省办经济特区到今年而立之年,我们也见证了家乡日新月异的变化,真是每年都是一个样。”看完画展,画家陈奕文心有戚戚焉,他说,所有的话、所有的乡愁、家乡的美,一切尽在不言中,都被大家画出来了。

家门口的美术课

“谁说老百姓看不懂油画?”作家张毅静的底气与自信并不是空穴来风,她在展览现场与研讨会现场感受到陵水当地百姓如潮的热情,他们有的是单独前来,有的是与朋友一起来看,还有的是带孩子来感受艺术熏陶。“只有把油画展办到海南各地,海南老百姓才会逐渐学会欣赏油画,这次画展就是一个很好的开头。”

“真希望这样的展览多多益善,让我们在家门口就能接受美育教育。”陵水居民谢小乙很珍惜这次机会,一大早就带着4岁的儿子再再来

看展览。她说,能在陵水看到有陈和西、张冬峰这样的名家作品,真是受益匪浅,即便儿子小,也要带着他来受熏陶。

“以前都是自己摸索着画画,这次看到名家陈和西先生来写生,没想到会是自己带着打好底的画板来,像是头脑风暴一样,没想到可以这样画。”陵水本地绘画爱好者李鑫与龚雪从陵水美协得知有省外名家前来写生,很早就准备着,预备着“偷师”开眼界。

“《椰林》是一幅非常能凸显热带生命力的画作。在南方之南,植物恣意生长,放肆地向天空和大地展开自己的枝叶。”海南大学青年学者汪荣博士认为,画家张延昭的复杂的线条充满了狂放不羁的表现力,传神地描

《黎安海边》 张冬峰(广西)

捉到了热带植物的特质。同时,由于热带光照的特殊性,《椰林》的色彩也构成了丰富的层次感,光影斑驳之间尽显椰林的无穷魅力,带给人耳目一新的视觉体验。

“这批画家的作品都具有个性鲜明的油画语言和对媒介和纯形式的深刻理解,他们恰当地在描绘对象和自身的形式语言中发现了某种奇妙的平衡,他们摆脱了对象的束缚而让风景在他们各自的心灵宇宙中获得重生。”王锐表示,这次展览本身就是一堂“美术课”,促进了省内外画家的沟通与交流。

美丽中国,诗意海南

“在法国南部普罗旺斯地区,有一个仅有5万人口的小城阿勒勒,吸引着

世界各地的文艺爱好者。”画家李生琦不住地感慨,之所以梵高住过的屋子的摆设都要原封不动地保留下来,吸引着后人前去瞻仰,是因为艺术的魅力。

李生琦认为,既然诺贝尔文学奖得主密斯特哈在阿勒勒修建普罗旺斯民俗文化馆,作曲家比才为这个小镇谱写了三幕歌剧《阿莱城的姑娘》,作家都德在长篇小说《达拉斯贡城的达兰》中描述这个小镇的风土人情,梵高在这里创作出《向日葵》等伟大作品,我们海南也可以通过诗人与画家的诗意创作,让更多的人透过艺术家之眼发现海南之美,记住海南之美。

在陈和西作品《黎安港农舍》、贵州画家李昂的《留恋黎安港》、重庆画家翁凯旋《陵水冬季的阳光》、张冬峰作品《黎安海边》我们看到了纯熟的用色和酣畅的气韵,在这里,暖冬阳光下的海滩和农舍在纵横跌宕的笔触和线条之间被构造和提炼成多变而瑰丽的意象,令人印象深刻。

“陵水黎族自治县位于海南岛东南部,在这块热土上,聚集着山脉、雨林、海湾、沙滩、岛屿、半岛、内海、湖泊、瀑布、温泉等各种自然元素于一体,融合了海南岛的农耕文化、黎族苗族少数民族文化、海洋文化、红色文化、疍家文化等深厚而独具特色的文化底蕴。”王锐认为海南从来不缺少美景,只是这种美景有了艺术审美的加持,会更加动人。

“这次画展展出的,很多都是画家关于海南风景和热带风物的作品,从中我们可以看出画家们对海南自然环境的喜爱。”汪荣说,热带的光影和风物滋养了他们的创作,也给他们带来了无尽的灵感。毫无疑问,人与自然和谐共生的生态文明是海南最宝贵的财富,也是吸引国人来到海南的最大原因。绿水青山就是金山银山,美丽的风景是无价之宝,这次诗意之作也是海南生态文明建设的最美好的见证。图

“猴王”李涵情定海南

文|海南日报记者 徐晗溪

4月14日,“李涵国画展”在海口水巷口国新书苑开幕,展出画家李涵创作的50余幅国画作品。这些作品画风醇朴,取法自然,尤以泼墨大写意引人注目,吸引了不少海南美术爱好者的关注。

现年78岁的李涵毕业于中央美术学院国画系,现为中央民族大学美术学院教授,是著名国画大师李苦禅先生的入室弟子,他的作品取材广泛,洒脱中透出豪放,苍劲间含着浑厚,花鸟走兽、人物、山水无不涉及,此次来琼举办画展,让海南观众一睹李涵先生极具个人特色的艺术风采。

传奇拜师经历

“我走上绘画之路,有很大的偶然性。”李涵自幼喜欢画画,小时候没有教材,模板是年画,临摹三英战吕布与狮子老虎,最喜欢花鸟画,后考入河北交河中学,仍是痴迷画画。“学习期间我功课一般,只是画画在班上突出,我抽空就画画,就觉得画画有意思。将来不以画画为职业,活着都没意思了。”

1957年暑假,从河北老家来到北京。一日,李涵在北京东安市场闲逛,路过中央美院,在门口看到教学楼门前有叶浅予画展的展标,信步入内却被传达室的工友拦住,问他找谁,李涵脱口而出说找李苦禅。

“当时我知道的画家除徐悲鸿已过世,还有一位不可能在美院的齐白石,再知道的就是郭乃忠老师告诉过我的李苦禅先生了。”没想到门房师傅顺手一指,说前面煤渣胡同六号,李涵走了一百多米,几分钟之后就到了李苦禅先生的家里。

当年李苦禅先生58岁,他和蔼可亲,十分健谈。李涵说他非常喜欢画画,将来要画一辈

子,希望能拜苦禅先生为师,李苦禅先生笑着答应了,并告诉他画画要用生宣纸,同时拿出几幅画让他看,使年少的李涵大开眼界。

“记得有一幅是两条大鱼,一幅竹鸡,苦老说这是竹鸡、鹌鹑之类的,还有一幅鲢鱼,上方有下垂的柳条。用笔豪放,是大线条,如画的大鱼,其轮廓都是长线条勾出,后者以淡墨抹擦,大气磅礴,有一股豪气咄咄逼人。”虽然当时的李涵尚不具备理解画的能力,但这次相遇像一颗种子种在他的心田,时至今日仍记忆犹新。

“猴王”美誉

除了李苦禅先生,李涵还得到了郭味蕖、田世光、萧淑芳、李斛等名师的指点,后来又受教于艺术大师吴作人先生,逐步形成了“洒脱中透出豪放,苍劲间含着浑厚”的艺术风格。

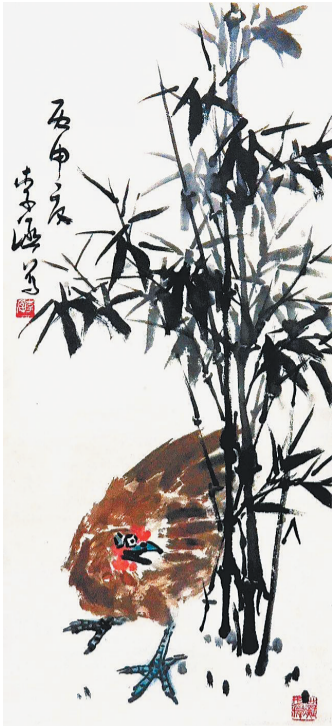
他的作品取材广泛,尤以大写意引人注目,被书画及评论界认为是当今中国写意花鸟画坛的代表性人物。要知道,在吃水性很强的生宣纸上,自如地驾驭笔墨,画出那么一两种种神兼备的动物形象,往往要经过反复的提炼过程,花费巨大的心血。

“面翠背金”四个字,便是吴作人先生对李涵笔下的金丝猴那细腻传神的刻画概括。从《小熊猫》《松鹰》《蜘蛛猴》《紫藤金鱼》《雄踞图》等众多作品中可以看出:画珍稀动物,尤其是猴,是李涵最为偏爱和擅长的。

那些人迹罕至的原始森林,留下了他的无数心血;金丝猴、猕猴、蜘蛛猴等的造型、线条和个性,化作数千幅素写稿深入他的骨髓之中。尤其是他创作的36米的《百猿图》,画中有一百多只猴子,或追逐嬉戏,或搔痒捉虱,千姿百态,栩栩如生。本次展览的策展人马良说,齐白石的虾、徐悲鸿的马、吴作人的金鱼、李涵在写意花鸟画家群中,有“猴王”的美名。一提起“猴王”,人们就会想起六小龄童。没错,六小龄童在舞台上、荧屏里将“美猴王”孙悟空扮演得活灵活现;而在宣纸上,李涵先生则将各式各样的猴子刻画得栩栩如生。

有些观众可能会有疑惑:为什么大写意画家都是画花鸟画的?并且大多只是“各善一节”,画动物一般只是那么一两种画得最好?

“原因很简单,就是因为大写意画法只适于画花鸟画。山水画是以精选的环境塑造美,树石、山水、房船、人物等等都需要营造出来。大写意的粗笔大墨

《竹鸡》(国画) 李涵

表现不了这么多的内容。”李涵在海口接受海南日报记者采访时说。

此次展览大部分作品为花鸟和山水,其中也不乏人物画,题材广泛,都具有浓郁的中国传统风格,而且李涵的运笔极为洗练,笔墨苍润,勾画轮廓都是一笔到位,绝不拖泥带水,显示了深厚的艺术功底。

与海南结缘20余年

虽然大写意只是中国画的一种画法,只是出现得比较晚,和其他画法,如工笔、小写意等画法,没有高低之分。但在李涵看来,画好大写意是极难的。“李苦禅先生讲,三年可以培养出一个工笔画家,三十年不一定培养出一个写意画家来。”

“大写意主要难在用笔上,是通过练字获得的用笔功夫,练不同的字体,不同的主观取向,不同的智慧、悟性、用功的深度,决定了绘画的风格和水平。”李涵认为,要提高绘画水平就必须练好书法。

李涵坚持每日临帖,以各种书法触入画,笔力劲健磊落,笔墨传神,充满着生命的张力。

他说,艺术脱离不了人生,一个人在他生活里追求的意境,肯定要折射到他的艺术里;而他在每一幅画里营造的意境,又是他人生经历的写照。

“海南山美水美、人好景好,很适合写生创作。”李涵是海南的老朋友了,本次展览并不是李涵与海南的第一次结缘,早在2009年,他就在海南举办过国画作品展。

从海南建省办经济特区10周年,再到如今海南建省办特区30周年,李涵已与海南结缘20余年。

画展将持续到本月21日。图

《蜘蛛猴》(国画) 李涵