

“海南省历史文化重大题材美术创作工程”成果将集中展示

丹青绘琼州 翰墨书风华

聚焦

■ 本报记者 李佳飞
通讯员 吴雅菁

历经近5年的精心准备和打磨,包括“海南四大才子”画作在内的近60幅表现海南历史文化重大题材美术作品近期相继完成,计划在海南省博物馆集中展出,为海南留下一笔深厚历史价值和艺术价值的文化财富。



《琼崖旗帜冯白驹》(油画)

50余位画家5年打磨52个选题

一个时代有一个时代的艺术,一个时代有一个时代的精神。国家重大题材美术创作工程,是原文化部组织实施的一项重要工程。我省自2013年8月,由海南省文联牵头、省美协组织成立“海南省历史文化重大题材美术创作工程”办公室以来,前后召开了3次研讨会和3次论证会,最终确定了

52个选题。在海南省委宣传部的大力支持下,2014年4月,我省“历史文化重大题材美术创作工程”项目正式启动,先后有50多位画家热情参与创作。截至目前,已完成作品49件,还有10件正在创作当中。

参与创作者,有逾80岁高龄的老

艺术家,也有近年来在书画领域崭露头角的中青年创作人才。为深入理解把握历史主题切入点,不断加强对历史文化内涵的认识,艺术家们不仅钻研典籍,还多次深入生活、扎根基层和人民。

“例如创作解放海南岛题材的作品,作者就曾多次前往临高角,寻找解

放军战士登陆的位置,现场观察、写生,寻找创作的灵感;创作《一代国母宋庆龄》作品时,作者多次前往宋氏故居临摹、写生,细心揣摩人物胸怀天下的博大情怀和内在优雅的精神气质。”海南省美协副主席兼秘书长阮江华告诉记者,有老艺术家甚至带病坚持创作,其精神感人肺腑。

近60件作品挖掘海南文化与历史

版画、水彩画。每位参加创作的美术家在作品的创作过程中普遍数易其稿,推倒重来、再推翻重来,在主题内容上不断深化挖掘和艺术形式调整修改,可谓精益求精。

“这是一件非常有意义的事情,我们满怀着激情和弘扬海南历史文化精神的使命感参与其中,希望通过艺术创作,彰显海南地域文化自信。”海南省美协副主席、琼台师范学院美术系教授符祥康说。他本人参与创作的《海南四大才子》是海南本土历史文化的重要代表,他特意选用中国工笔重彩画的艺术表现手法,以浓重的彩墨体现这一题材的厚重感。

此次被选入的近60件作品,先后经过3轮草图观摩会、3轮评审会,涵盖的内容丰富,画种有中国画、油画、

等系列重大历史题材、文化题材、革命题材等内容的画作,2016年6月,海南省委宣传部、省文联相关负责人在对创作工程的进展情况进行调研时提出,为纪念琼崖纵队成立90周年,纪念海南建省办经济特区30周年,以海南自贸试验区建设开局之年为契机,再增加10个表现海南建省辉煌成就的重大题材,让美术创作随时代而行,与时代同频共振。

“才情满怀呈风骨,丹青难写是精神。”海南省美协理论委员会副主任兼秘书长吴岳秀在谈及参与创作感受时说道,一位具有文化精神的画家,总是要思考自身所处的历史文化语境,寻找

到涵养艺术创作的活水源泉——文化

精神,并将其融入创作中,唯有如此才能创作出富有生命力又影响深远的精品力作,这也是一位画家的价值所在。

“海南省历史文化重大题材美术创作工程”的成功实施,不仅引导海南的画家以艺术的视角观照海南的历史文化,而且为世人留下了大量珍贵的历史文化题材作品。“希望它们不仅能展出,还能被收藏、集结出版、引起更多人关注,以便更好地传播海南历史文化,让时代精神永远传承下去。”艺术家们共同呼吁。

据悉,此次完成的近60幅作品不仅将于2019年春节前后在海南省博物馆展出,还将在明年国庆节前后在北京展览,目前,相关工作正在筹备当中。

画家吴地林谈
《琼崖旗帜冯白驹》:
高坡上的运筹帷幄

■ 本报记者 李佳飞 通讯员 吴雅菁

海南画家吴地林创作的油画作品《琼崖旗帜冯白驹》,是“海南省历史文化重大题材美术创作工程”之一。

谈及创作的感想,吴地林说,一般人物形象为主体的创作题材,其构图多是肖像造型,但冯白驹将军是琼崖革命的一面旗帜,单是肖像构图显得一个人太孤单,不能从画面上体现出冯白驹的精神特质。所以画面必须是在中国共产党领导下、依靠人民、带领琼崖人民赢得武装抗战的英勇场面。

经多次构思,画草图,画家希望重点突出冯白驹领导琼崖革命二十三年红旗不倒的思想内涵,即打仗是主题思想,由此确定以冯白驹司令领导琼崖纵队打赢抗日武装战争取得胜利的场面作为画面内容。画面描绘:在滚烫硝烟的抗日战场上,琼崖纵队旗帜高高飘扬,如排山之势的琼崖武装战士,有老有幼、有男有女、有兵有民、也有伤病员,奋举钢枪,拿起斧头、大刀、锄头,激烈地欢呼战斗的胜利,那雷电般的欢呼声响彻深山椰林,在琼崖山间回荡。

整个作品画面重点刻画的是冯白驹站在战场高坡上运筹帷幄。在战斗胜利的那一瞬间,冯白驹眼望远方,神态从容坚定。

黄文琦谈《能臣邢宥》:
点线面预设
苍润画先贤

■ 本报记者 李佳飞 通讯员 吴雅菁

重大历史文化题材美术创作,历史人物的选题都会占有一定的比例,其中,传记性质的占绝大多数,纯肖像的一般很少,《能臣邢宥》属于前一种,这种人物画创作既要讲究人物的肖像塑造,又要把与人物相关的历史事件充分地进行着墨表现,让画面充满史诗性的场面感,才能让人物丰满地起来。

邢宥之所以被誉为能臣,是他在为官期间不但清廉勤政,且有超乎寻常的决断力和执行力,他不管在地方为官还是在朝廷任钦差大臣,每到一方即能造福一方,察民情兴农商,纠冤案御外敌,均在运筹帷幄中,为官二十余年,故事丰富跌宕,很有画面感。

黄文琦说,他在创作这幅作品时,对于最终的视觉效果一直有一个预设,那就是要让人在画过程中感受到“正大气象”。这种预设,是抽象而诗性的,只能意会而难于表达,只有调动所有的造型、构成和点线面及笔墨色彩等手段,才能达到预设的效果。

首先是人物的造型。文昌邢宥纪念馆,有邢宥的塑像和画像,着官服微胖,很民间的风格。作者充分地依据文昌邢宥纪念馆的雕塑和画像,创作自己心目中的邢宥形象——旷达而干练,不怒而自威。因此,在写实的基础上加强绘画性,力求用相对简约的笔墨写出人物的内质修为和外在神韵。为此,作者试画了至少五六遍。画面上次要的背景人物,如军官士兵、牢头役卒、乡绅百姓及男女老幼,其服饰道具等均参考史料,采用写实的手法作适度夸张,虽然不用细致刻划五官表情和其它细节,但都十分注意他们的形体语言和人物之间的互动关系。

二是画面的构成。尽管画传记性质的历史人物画少不了大事件大场面和众多人物,但主人公的造像始终是视觉重点,场景是衬托从属的,这似乎成了相对固定的模式,然而,在这种相对固定的模式里,画家们又能画出面貌各异的作品,除了各自特有的笔墨程式和画风,更重要的是画面构成的千姿百态。所以,在《能臣邢宥》的草图阶段,作者反复推敲几易其稿,不管是主次虚实和疏密节奏,或穿插或重叠,或分割或聚合,都在考虑怎样有利于传达作品的主题,怎样有利于达到预设的视觉效果,怎样有利于发挥笔墨的书写性。

三是笔墨的控制。在画正稿时,作者一直把笔墨控制在六七分粗犷朴拙和三四分端庄雅致的比例中,轻轻重重的施墨走线,都为了达到或接近最初的预设,不能华丽油滑也不能滞涩结郁,力求单纯通透,力求气韵环徊,画出人物的气质,画出场景的氛围,在厚朴苍润中显现作品的格局气度,也体现出作者对先贤的满满敬意。



《海南四大才子》组画赏析: 诗书画印齐备 风骨艺境同宣

■ 本报记者 李佳飞 通讯员 吴雅菁

“忠绝”海瑞、“著绝”丘濬、“吟绝”王佐、“书绝”张岳崧,这4位古代海南杰出的代表,因其文功卓著,被世人合称为“海南四大才子”。他们的才情风骨融入海南人民的文化精神里,是海南地域文化的重要组成部分,深刻而持久地影响着海南的后学才俊。因此,《海南四大才子》也必然成为了“海南省历史文化重大题材美术创作工程”的选题之一。

《海南四大才子》创作团队成员都是海南本土画家,他们自小在人物故居附近生长学习,长期在浓厚的历史文化熏陶下,耳濡目染,对“海南四大才子”的才学功绩心存敬仰,对文化艺术自然是心向往之,故而“心慕手追”。

《海南四大才子》是历史人物画,表现的是海南古代四位文功卓著的人物形象,关键不是画得像不像的问题,而是怎样画而画出新面貌的问题,即“以形写神”——表达人物的精神内涵。基于这样的思考,《海南四

才子》创作立意的重点落在“历史感”“文化性”“时代感”三重基调上,

选择了现代中国画工笔重彩画为创作艺术载体。

创作者之一吴岳秀介绍,首先,在中国画发展史上,传统中国画工笔重彩画占有重要的主流地位,极具现实主义艺术表现魅力,很适合表现现实意义的历史人物画题材;其二,现代中国画工笔重彩画作为中国画艺术的重要组成部分,包含了诗、书、画、印等极具中国文化艺术的审美意趣;其三,现代中国画工笔重彩画不但讲究“三矾九染”,更是在造型、色彩、构图等方面“不择手段”地调动各种艺术手段充分参与到创作中。

在画作的构成形式上,考量到要在宽350cm、高300cm的巨幅规模中,既

要表现海南四大才子纵横捭阖的历史文化厚重感,又要追求整体艺术感染力和视觉张力,所以,创作者最终选择了四件独立画幅构成组画形式,但四幅单幅画作又是不可分割的整体。其中每件作品的画面由三大版块构成,中间版块重点刻画的海南四大才子——海瑞、丘濬、王佐、张岳崧的形象屹立于画面中央,左右两个版块,以四大才子的代表诗作中的书法艺术元素进行表现,诗和画的相互映衬、交流浸染,营造出一种情景交融的艺术意境。

在画面选取创作元素方面,创作者首先尊重历史文化真实性,在人物服饰上根据史料记载,选取不同历史时代人物服饰;为了强化海南地域性历史文化环境,选取了具海南地域风貌的山海树花元素做为背景,以衬托人物主题,彰显海南四大才子在不同的历史环境中的傲然风骨;画作中又匠心独运的运用印章元素,点缀画面,最终形成独具中国文化艺术元素“诗、书、画、印”完备结合的艺术感染力。

在艺术表现特点方面,《海南四大才子》组画的创作,不论是构图上点线面的空间构成,还是细节刻画、色彩运用,都大胆借鉴水彩(粉)画技法,采用层层罩染的着色法,始终把作品所要表达的人物风骨和真善美的艺境追求作为创作的出发点、落脚点和归宿点。既表现历史的厚重感,又力求画面整体的艺术感染力,在抓住观者眼睛的同时打动观者的心,以期达到文化精神层面的共鸣。