

2021年1月16日下午,由三沙市美术家协会主办的《“雨林故事”——袁华华油画个展》在海南省图书馆艺术长廊展出。这是三沙美协成立以来推出的第一个会员个人展览,同时也是三沙美协美术馆阵列项目的起航展。

走进海南省图书馆首层,弥漫的绿意唤醒了整片空间,眼前这条艺术长廊激情奔涌,上演着画家袁华华的“雨林故事”。

或许很难想象,创造这样画面的人会说出“艺术一点都不神秘”这句话。因为第一眼见到袁华华的作品,你会为此惊异不已。浓郁的绿色强烈而耀眼,奔放的大笔触和大色块交织,极富视觉张力。和画作面对面的时候,感觉仿佛跌进了无序的绿色梦境,可是画面却混沌又和谐。

对雨林的表达不局限于故事

和浓艳的画面形成鲜明对比的是画作右下角草草写下的作品名字,文字作为相对清晰的表达,好像本该起着一个注解的作用,却不愿再为画作增添几分扑朔迷离的神秘感,这面纱则由画家本人缓缓揭开。

《向阳》和它的名字一样,拥有着这场画展中可以称得上“稀缺”的暖色调,它们蓬勃地分布在画面的右侧,表现着植物随着阳光奋力向上生长。但在袁华华的笔下,生生不息的热带植物生命力,可以有太多的表现方式。

或浅或深的绿色充满了这幅《23.5°》,画面几乎没有一点缝隙,依稀可以辨认出硕大的叶片和树干。好像所有的绿都被集中起来,重叠在一起,静静地交叉在一起。“我尝试着把所有热带雨林植物融合在这一画面里来表现,取为23.5°。是因为这是南回归线的纬度。但如何构成画面是没有答案的,是一种思想意识。”袁华华向观者介绍着创作的心路历程。

而《雨林探秘》《绿色研究》《阳光透过椰子树》等作品大多都专注于一种植物,以及对画面的扩散理解。“除了表面的样子之外,画的内在是有结构的。结构的形成需要结合外部的环境,也就是画面本身以外的东西。”她也直言自己的许多作品受到了形式主义美学的影响。

不过,将这次的油画个展主题命名为“雨林故事”本身就是一场“骗局”,因为袁华华

《向阳》

《放假了》

《原始的疯狂》

画家档案

画家袁华华本科毕业于海南师范大学美术学院油画专业,2017—2019年就读于广州美术学院写意油画高级研修班,目前韩国世翰大学博士在读。现为海南省美协会员,职业画家。

本次展览是袁华华自2019年以来创作的30余件绘画作品,其中大部分作品都是以海南的热带雨林为创作主题,画面色彩明快,笔法率真而不失稳健,充满激情又透露出神秘感。画家在采用油画艺术的手段表现海南特有的生态环境以外,还包含着自己的理解与思考。

鲜活抵达 “自我之境”

文海南日报记者 王迎春

想要传达的绝对不只是自然:“我的关注点,你说是热带雨林,它其实又不是热带雨林,对此的思考也不只局限于故事上面。如果只关注自然很容易浮于表面,一定要把人性的东西放到当中去。”例如《原始的疯狂》灵感来源于朋友身上存在但难以启齿的问题,《稚嫩的风景》忠诚于自己的童心……人与自然的关系如何达到和谐的状态,是袁华华的艺术创作中包罗万象的永恒母题。

“艺术一定是自由的”

若要说起现场最吸引人的画作之一,那么《鬼画符中寻找符号》当之无愧,出格的画面构成与晦涩的作品名让太多人琢磨不透。帐篷、锅炉、地瓜……从画家的口中,方才知晓创作之源来自去年在鹦哥岭的驻扎生活。

在创作过程中,袁华华曾多次深入雨林和自然保护区采风,和护林员的朝夕相处让她对这个群体有了很多感受:许多护林员原本是迫于生计的猎人,后来国家的政策带来了好日子。解决了生存的需要后,他们开始重新关注自己的生活,发现原来好的生态可以如此福泽后代,他认为自己是无比光荣的。

“这种交流并非是由我来提问,但很多时候我能够很快地关注到他们的心理活动。”丰富的情感和敏锐的个性成为了袁华华理解生命的利器。《鬼画符中寻找符号》同时也是最新的作品,画面随性而至,袁华华想用极简的语言把她想表达的东西表达清楚,这也是受到了符号学的启发。

袁华华特别清晰地知道自己想要什么,或者说,想要做什么。从她的画,同她的对话里,你都能明显感知到这一切。

丰沛、旺盛的热带岛屿无疑是供养无限创新力的沃土,海南岛充足的阳光和丰富的植物对于袁华华有致命的吸引力,是这个来自江西的姑娘生命中无比美好的事物。她从容地趟过岁月的小河,因为关注自己,所以关注生活。

能够成为海南美术界油画创新的新生代,袁华华在艺术的探索之路上一直秉持着一种不设防的自由。“我认为一个艺术家是需要‘自我’的,首先在作品上就要‘自我’,做到绝对的自由,不会因他人而受到影响。”但“实验型人格”的袁华华并不排斥“接纳”,那些触动到她的意见都会被付诸于实践。

在生活和作品中理解哲学

三沙市美术协会主席马杰教授作为袁华华的大学本科老师,见证了她一路以来的不断突破。“画和对象其实没什么关系,画是‘我’内心在理解和解释这个东西。这是艺术家再造的一个世界,它不是客观的。”马杰认

为绘画第一感觉是形式、其次是情感,但情感并不是最重要的。“最重要的是观念,是你对于艺术的理解。而创新的关键是观念创新。”在老师的眼里,袁华华坚实的美术功底是她的底气,支撑着她生猛又鲜活地抵达那个万象更新的“自我之境”。

在“雨林故事”这批画作中,“泛滥”的绿色就像扑面而来的雨林湿热空气。如何避免重复地表现一种绿?袁华华在生活里观察入微,比如充足的光线照在树上,它的绿会千变万化,而早晨、中午,或是天气灰蒙蒙时的阳光所传达的绿又都是不一样的。对待同一件事,不同的心态就会有不同的看法,袁华华希望自己可以用积极向上的心态来理解事物。

关于“什么是美的画面”这个问题,袁华华从一名佛罗伦萨美院教授举的例子中体悟到了答案:“首先是经验,并不是每一个人都能有准确的经验,这是一个兼具学识背景和钻研程度的综合性因素。仅仅是简单的权威身份,无法决定是非对错。不同文化背景下的个体,所理解的东西是不一样的。”“艺术没有一个标准答案,怎么着都可以,所以它一定是自由的。”袁华华手中的笔是她最直接的表达和最纯粹的感受。

艺术会不自觉地转向哲学,比起学习哲学家的思想,袁华华选择在生活和作品中来理解哲学。她知道自己的画面还有许多空白是现在无法马上填满的,需要时间和历练才能够解决,而明天袁华华的艺术探索可能又将会有新的关注点。周

《她们有秘密》

《紫雾》

《古典陶罐》