

美术作品里的海南： 无声诗里的精神图景

■ 阮江华

编者按

近日,13位中国油画家受邀进行了为期8天的海南环岛旅游公路写生之旅。画家在木兰湾、琼海留客村、山钦湾、儋耳追光驿站等地进行写生,用画笔记录海南天朗气清、澄碧无痕的美。

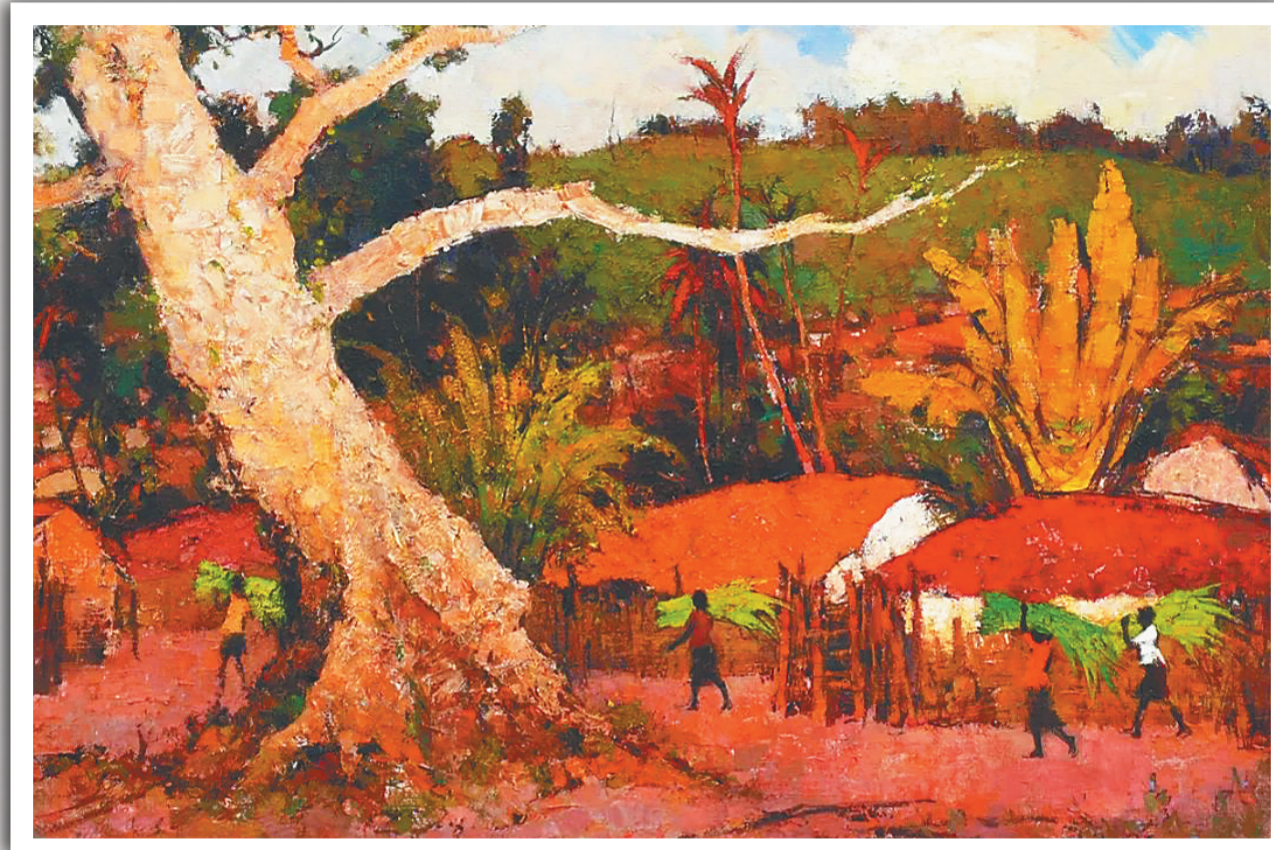
海南,不仅是中国的旅游胜地,更是艺术家们的梦想之地。他们被海南美丽的自然风光、独特的文化以及快速发展的现代化所吸引,纷纷踏上这片充满活力的土地。

美丽温暖的海南,从来都是办公室永不停歇的键盘声下那躁动不安的身心栖息地,是旅居岛外的琼籍游子梦回萦牵的灵魂归宿。

本期海南周刊特别约请业内人士,从不同角度梳理美术作品中的海南。惜乎时间跨度太大、作品繁多,难免有遗珠之感。

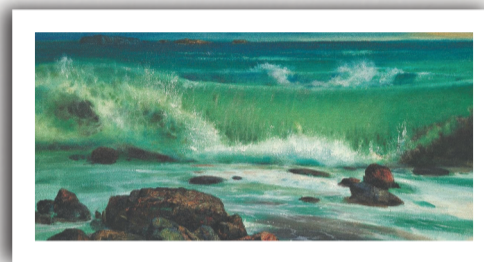
齐英石 国画《锦上添花》

王家儒 油画《山寨夕辉》

阮江华 国画《春风吹绿南海湾》

谢耀庭 油画《碧波》

长期以来,海南因其独特的地理位置与在历史发展中的变化,逐渐形成多元的文化生态,各种文化在这里不断地渗透与交融,具有开放、宽容、爽朗、通明的特质。红色文化、生态文化、海洋文化、黎苗文化、华侨文化、东坡文化等,为艺术家提供了无限丰富的创作资源。

A | 旖旎风光:生命的符号与旋律

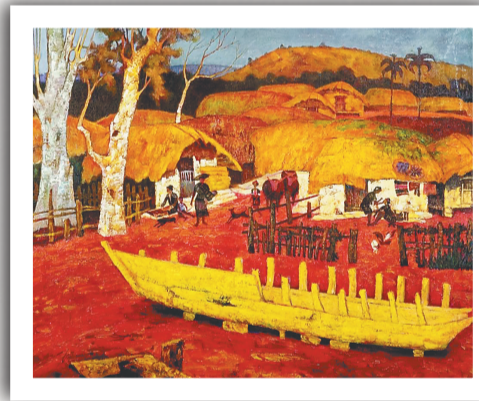
海南的自然景观整体而言具有亲和、秀逸、明丽的特点,同时洋溢着温厚与犷拙之美,这给美术家们提出了一个关键问题:如何用画笔去把握这种“精神图景”?作为海南现代美术拓荒者之一的谢耀庭,从1983年开始,至2013年左右,创作了广为熟知的“海岸系列”油画,其中的《铜鼓涛声》《碧海银涛》等作品,在尊重自然的基础上,将其对海南的浓厚情感以厚重的色彩真切地展现了出来。而在1997年,曾祥熙就已经着手创作《黄金海岸百米图组画》,描绘了从海口至三亚最后到临高的黄金海岸线,画中的椰林更是喻示海南旺盛与顽强的生命力,筑成一道道波澜壮阔的绿色长城,形成了生生不息的生命符号和跌宕起伏的旋律。

“深入生活,扎根海岛”一直是海南美术家们的优良传统,他们用画笔描绘自然和生活。陈茂叶的《春韵》《琼岛之韵》等以大写意的语言方式,在不拘一格的表象下,以破墨、泼墨、熏染、皴擦技巧表现海南的美丽花鸟,探索现代水墨语言。邓子芳的《黎寨秋熟图》《红棉绽放黎山》阮江华的《春风吹绿南海湾》《自贸港春韵》、吴东民的《琼南春色》等都是用不同的笔墨语言对多彩海南尽情抒写。王家儒的油画《海口钟楼》《家园》、王锐的《家在对岸》、林先东的水彩画《野菠萝》等作品以娴熟的诗意表现技法,将生活的感悟与美景有机地融合,在画面上流露出对视觉语言的独特感受与生活的亲切感。林明俊的综合材料绘画《风帆》以抽象的艺术语言表达了海洋文化的古老、厚重和久远,让我们充满无尽的想象。吴地林的中国画《海的乐章》刻画了他所感知的海底世界,用艺术的语汇重构下呈现出一个神秘别致的海洋生态。郭红雨的版画《谷雨回声》用优美的黄绿色调捕捉了海南的渔业场景。卢向玲的重彩画《海南·花鸟序》以现代、别致的构图把热带植物和蓝色海洋融合一体,高贵、

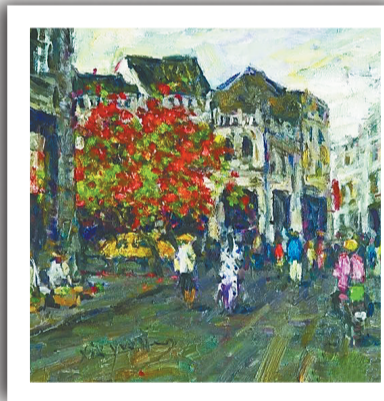
华丽的色彩把热带的特色表现得淋漓尽致。马飞的中国画《儋阳颂》则用长卷的形式,从亭台楼阁到崇山峻岭,从湖畔河流到悠远的碧海,在氤氲弥漫间书写了海岛西部风光。谢源璜的油画《老街的春天》用强烈、自由的色彩语言表达了海口骑楼老街繁华的景象。陈海的中国画《尖峰岭》水汽氤氲,用厚重的笔墨效果酝酿了一幅魅力十足的尖峰岭山水画。梁增权的中国画《东方神韵》、杨超的油画《流水坡的深秋》将逝去的历史风景永久定格在画面之上。周铁利的油画《生命·阳光》、黄海洋的油画《深山胶林》、海晓龙的油画《呼吸山水》、李澎霖的油画《五公祠印象》和吴源的水彩画《春来早》等都表现了海南独有的美丽风景。

回顾早年的海南美术创作,当数版画成就较高,例如邓子芳的《新月》、吴地林的《胶林的路》、陈茂叶的《黎家女》、张地茂的《海南风》、王统照的《甜蜜的季节》、董旭的《建设的旋律》、徐鸿才的《崖州城景观图》、杨全发的《晨鸣》。他们和陈桂花、王春雄等都是当时的版画作品创作健将。特别是1988年以后,郭红雨、陈为云、王楠、周杰等中青年美术家在老一代版画家的传统风格中成长起来,他们都创作过不少富有地域特色的版画作品,尤其是郭红雨,善于把北大荒版画和海南的黑白进行结合。

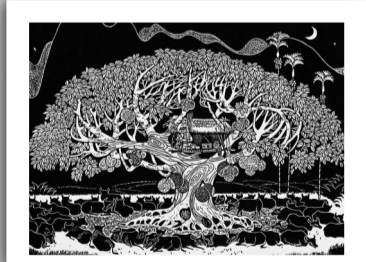
在雕塑方面,艺坛前辈王广生的《大海》等雕塑作品,为海南的现代雕塑创作打下了坚实的基础。吴礼泉、潘正沂等油画界前辈们在1988年后也有大量的优秀作品问世,对海南的风景油画发展进行着持续的探索。中国画方面的宋剑锋、黄文琦、蒙发祥、杨毅也有不少表现海南题材的作品。通过上述这些美术家们的作品,从中不难发现,他们以各自不同的视角去诠释着这片热土,用不同的艺术语言共同描绘着美丽的海南。

王锐 油画《热土》

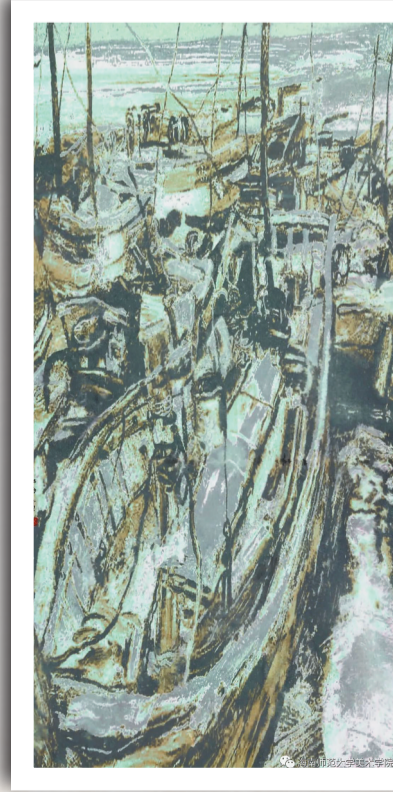

谢源璜 油画《老街的春天》

邓子芳 版画《新月》
本版图片均由作者提供

郭红雨 国画《谷雨回声》

B | 民俗风情: 历史冲刷后的色彩语汇

黎族苗族文化是海南宝岛一颗璀璨的明珠。黎族的织锦、烧陶等代代相传,都经过了历史的冲刷洗礼,历久弥新。王锐的油画《花开花落》,以粗犷厚重的笔触描绘了黎族人家的日常劳作景象,在朴实单纯的色彩语汇下投射出热烈奔放的意境。

乔德龙的中国画《织锦图》、陈茂叶的版画《幸福山歌》、阮江华的中国画《收获时节》、易至群的中国画《黎乡母与子》、齐英石的中国画《锦上添花》、徐鸿才的版画《欢乐三月三》、林明俊的中国画《烟波声远》、刘小莉的中国画《琼崖尽是春》、王家儒的油画《流金岁月》《南国骄阳》、张继光的油画《寨子来客》等作品,都是从黎族苗族人民的生活汲取养分,同时也是对黎族苗族人民生活的礼赞。

除了对黎族苗族文化的关注,美术家们也将视角主动投放到海岛的日常生活里,尤其对渔民的描绘,构成了海南现代美术的一个基本特征。例如丁孟芳的油画《渔祭·海汉铿锵》中对万宁渔家人物形象的塑造独特而鲜明,一字排开的渔民们,表现出面对海上风浪的无畏,更暗喻着他们面对人生风浪也同样勇敢。周建宏的油画《海岛记忆》,在蔚蓝色的天空和大海的衬托下三个渔民正在劳作,丰收的喜悦充斥着整个画面,每一位人物的写实表情刻画出他们各自的内心活动。符祥康的水彩画《赶海人》中的渔民横向展开,以极具视觉冲击力的形式,刻画了海南西线沿岸渔民的粗犷之美和勃发生机。李生琦的油画《日子》,用具象写实的手法描绘了休渔期里渔民在补网的情景,而远处的碧海晴空预示着下一个捕鱼丰收时节即将到来。符嘉臻的油画《南海逐梦》以饱满的构图、简化的色彩、粗犷的造型,表现了南海渔民收获的情景。汪明强的油画《海南系列》,以写意的表现形式描绘海南风情。林国华的油画《莺歌海渔民》,则展现了渔民在跌宕起伏的大海中收网的过程,渔民们倾斜的身子拉动着丰收的喜悦。郭红雨的版画作品《等·渔归》,则以海南省澄迈县玉包港的渔民生活为主要表现题材,用简练概括的刀法刻画两个渔民正在等待着满载渔获归来的景象。

C | 风云人物: 文脉的久远赓续

在乔德龙的中国画《天涯情缘·东坡北归图》中,描绘了苏东坡即将北归时,海南黎民为他饯行的感人场景;谢耀庭的油画《周恩来和橡胶工人》,再现了人民的总理周恩来在海南与橡胶工人相谈甚欢的画面;吴地林的中国画《琼崖旗帜冯白驹》,生动再现琼崖革命斗争的壮烈;齐英石的中国画《黄道婆海南学艺图》,刻画了黄道婆在海南学习织布时的欢快场面;周建宏的油画《琼崖火种》,以正面群像的方式表达了一群在南国雨林中坚贞不屈的琼崖革命战士;符祥康创作的水彩画《海南英烈之李硕勋烈士》以扎实的素描功底,用简洁概括的手法栩栩如生地刻画了海南岛的英雄;而梁峰的油画《雨夜》,则以高度典型化的表现方式,描绘了在雨夜中依然值守岗位的乡村医护人员。

在雕塑方面,陈学博创作的《华侨回国抗战纪念组雕》深刻表现了华侨抗战的历史;当祖国面临日寇入侵,大批旅居东南亚的爱国侨胞,响应号召回国回乡加入抗战的行列,从而成就了中国华侨回国抗战服务这段可歌可泣的辉煌历史。陈学博的另一纪念雕塑《红旗不倒》表现了琼崖革命23年红旗不倒的精神。此外,王可赵的石雕《李光》《赵鼎》等作品立于五公祠,他以朴实的艺术手法刻画了古代贤达们,让他们的事迹得以永久流传,再现了海南文脉的久远赓续。

旅琼艺术家作品中的海南:那些具象的海南叙事

■ 阮江华

进入新千年后,海南省美术家协会与中国美术家协会、兄弟省份美术家协会以及国外学术机构建立了良好的合作关系,相继举办了“自贸之春——全国美术家作品邀请展采风写生活动”“水墨·自贸港——当代全国著名画家走进海南采风创作展览”“一带一路·艺术行——海南·列宾美院写生创作交流活动作品展”“海南自贸港国际美术展”等国内外重要美术创作采风交流活动。诸多国内外知名画家用手中的画笔对海南进行了描绘。如范迪安的油画《三沙晴空》《蔚蓝南海》等作品对南海地区的椰树、礁石、海岸、晴空等进行了独特的展示,徐里的中国画《若有闲心寻古韵 何妨到此听风声》、马新林的中国画《喜上柳梢头》、王永的中国画《万宁小调》、祁海峰的中国画《七仙岭胜境》、许俊的中国画《吊罗山飞瀑》、何加林的中国画《美丽日月湾》、陈辉的中国画《骑楼老街》、林蓝的中国画《红浪》、林容生的中国画《五指山中》、夏荷生的中国画《兴隆植物园写生》、孙黎的油画《海南骑楼小满酒》、李江峰的油画《海南古木》、陈和西的油画《博鳌乐城》、朱春林的油画《万宁日月湾》、陈坚的水彩画《海南的天空》,等等,这些来自岛外的艺术家们,用一幅幅画作表达了自己对海南独特的地域环境和岛屿景观的不同印象与感受,这是对海南的一种更富声色的记录。

除上述的国内外名家外,还有一批旅琼艺术家长期以来对海南进行挖掘和表现。尼玛泽仁、马国强、李昂、刘贵宾、王昌楷、程连仲等旅琼艺术家构成了海南美术的又一道风景线。尼玛泽仁的《阳生天地春》以较为雄浑的气势和写意的情怀,展现了海南的热带丛林风光。马国强的中国画《北港渔汛》《苗寨清风》等描绘了海南的渔民和黎族苗族人民的生活。李昂的油画《回和陆怀念清水湾》《南海》等以油画为媒材,用具象写实的语言展现了人们熟悉的海岸景色。刘贵宾的油画《古榕穹枝》《古榕晨曦》、王昌楷的油画《同在绿荫下》《屋后的槟榔林》等均已略带表现的具象手法,表现了海南的热带植被与原始的自然风景。程连仲的雕塑《椰乡情》《三个黎女》则以现代表现主义的手法进行创作,将传统的人物形象进行高度简化,展现出了具有明确海南特色和海南故事的艺术作品。

事实上,无论是这些候鸟般的旅琼艺术家,还是为交流而来的岛外的艺术家们,都根据内心的情感,用不同的媒材和艺术形式,表达了对海南这片热土的关注与眷恋,也因此为海南提供了更多新的视角与审美维度。

红旗不倒

陈学博 雕塑《红旗不倒》