

夜景步行街(水墨) 范扬

农夫与耕牛(水墨) 范扬

三月桃花(油画) 李耀林

认识李耀林很多年,常看到他在报刊上发表的画作和文章,笔锋锐利,作品不俗,是一位用思想画画的艺术家的。最近,他拿给我新印的两本册子,一本是他的油画新作,另一本是他的水墨画。每幅作品旁边还有他写的简短创作随笔,通过这些文字,令人可以看到他画面背后更深层的艺术思考,以及每件作品的创作由来,既有学术价值,也较立体地展现了他的艺术才华。

实际上,李耀林的艺术实践涉猎很广,他同时画油画、中国水墨画,他也写书法、写文章,关注城市公共艺术的建设。他对中国画的笔墨和审美精神,以及西方

现当代艺术的观念、造型规律和形式美感,都有深入的研究。这为他更全面、更深刻地理解艺术,更深入地创作绘画,打下了丰厚的基础。李耀林的绘画题材集中在风景,油画中的海潮、江河、山川、草原,大气磅礴、意境幽远,春夏秋冬、晨曦变化的色彩丰富而厚重,充满东方艺术的韵味,画布上的形象富有表现性和抽象美感,并独具当代艺术的人文关怀精神。李耀林水墨画通过云贵山寨、川藏木栏、江边吊角楼、水乡民居、青砖深宅等沉淀了千年智慧的民居建筑,表现着中国造型艺术的精髓和文化艺术的博大精深,更表现了他对近

第三届全国青年美展作品选登

收获(国画)

方正

我迟到了(油画)

胡鹏飞

霓裳(国画)

杨洋

物语系列之六(版画)

李学峰

悟道与机缘

范迪安

艺术批评中常有一种奇怪的现象,面对一件艺术作品,往往难以在同一领域中找到恰当的评语,然而隔山有知音,在相邻的领域中可能拈出更能说明问题的参照对象。

唐张怀在《书议》中评王献之书法时曰:“子敬之法,非草非行,流便于行草,又处于其中间,无籍因循,宁拘制则,挺然秀出,务于简易。情驰神纵,超逸优游,临事制宜,从意适便。有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也。”

这一段文字说的是王献之的行草,但将此移评范扬的画,颇有几分恰当。范扬在两个世纪之交的几年里似乎得到了神助,以爆发出来的强劲之力将自己的画境大大地做了提升。在他的作品面前,可以真切地感受到他作画之际“情驰神纵,超逸优游”的状态,就笔墨的意念而言,他浓笔酣墨,落在幅上皆成“文章”,显示出解衣磐礴的畅快,达到了通权达变的火候。就描

绘的内容而言,他打通了山水、人物、花鸟原有门类界限,只要面对自然,便能“临事制宜,从意适便”,信手拈来皆得理法,在散乱的节脉中荡起形象的生机。范扬人到中年既达此大手笔境界,堪称在画坛上占了一席“风流”。

范扬的画看上去满幅轻松,却埋伏了雄强之骨和深厚学养。他对传统雄浑一体的画风显然是体悟颇深的,从宋元绘画到黄宾虹,都是他直接吸收的对象。他的胸臆开敞,喜读群书,研读画史画论及文化论著,养成腹中经纶和思中识度。他也注重生活蒙养,投身于自然怀抱,采集养分,荡涤心灵,这些学养、才情、能力都是构成范扬绘画风格的基础,使他落笔便生墨韵,笔笔相连,连成景致不绝如缕的大千世界。

但是,范扬的智慧系统似乎还有一个玄机未得披露。他何以能够将极平凡自然的景致画得生机顿出,如同天造而成,“自然”得完全

没有法度的痕迹,这大概只能归结于他将禅宗的“顿悟”化解于心,将禅机渗透在笔墨形象中。禅宗的理论认为,“顿悟”是包含有感知又超感知的认识瞬间。悟道之际,个体生命与外间世界形成了如火光闪耀般的感性直接关系,倏忽之间触及自然世界神秘的精神本体,体悟用逻辑思维百思不得其解的生命之谜。可以揣想,范扬在作画之际的态度就是一种“顿悟”状态。

他画中那些流畅的线条就是“悟”的附体,不受理性支配,一任感觉流发,在画面上成为欢跃的精灵。因此,他每幅画的感觉是完全不可复得。禅宗悟道离不开“机”的触动或引发,常常是受到某一机缘的启发而“顿然晓悟”,“悟”到刹那间、“即时豁然还得本心”,“其解脱在于一瞬”。在范扬那里,机缘的“机”就是他面对自然与视线中的事物。他山水画中的丘壑形象不是从理性选择来的,他甚至摒弃传统历史中那些经典格式,也放弃自己经验中的“先验图式”,谋求一种“即兴”状态下与物相接的因缘。只要能触及眼前的自然生命,他的笔下就生发自然的意念。所以他的画看上去在景物选择上极随意,作品却拥有极高的境界。他的“悟”与自然的“机”相碰撞的瞬间,便如同一股清风拂去眼前尘埃,使画面顿时明澈透亮起来。“悟”与“机”的关系就是创造主体与外部世界的关系,在中国哲理中,这二者既二分又合一,二分是现象,合一是本质,是可能达到的境界。这是中国特有心与物、自我与世界、创造论与本质论的智慧图式。这与西方传统很不一样,以至于与现代西方哲学家如海德格尔、维特根斯坦等大哲都借“东风”以明拭“西洋镜”。20世纪80年代出现的新表现主义绘画为了打破绘画的静止状态,就用一种外部力量“介入”的手法造成画面的戏剧性效果。在绘画上,他们也曾想达到一种令人惊讶的生动性,但往往不能奏效。而在中国画家这里,只要学养和性情达到一定高度,就会有一双扰乱世界的慧眼。

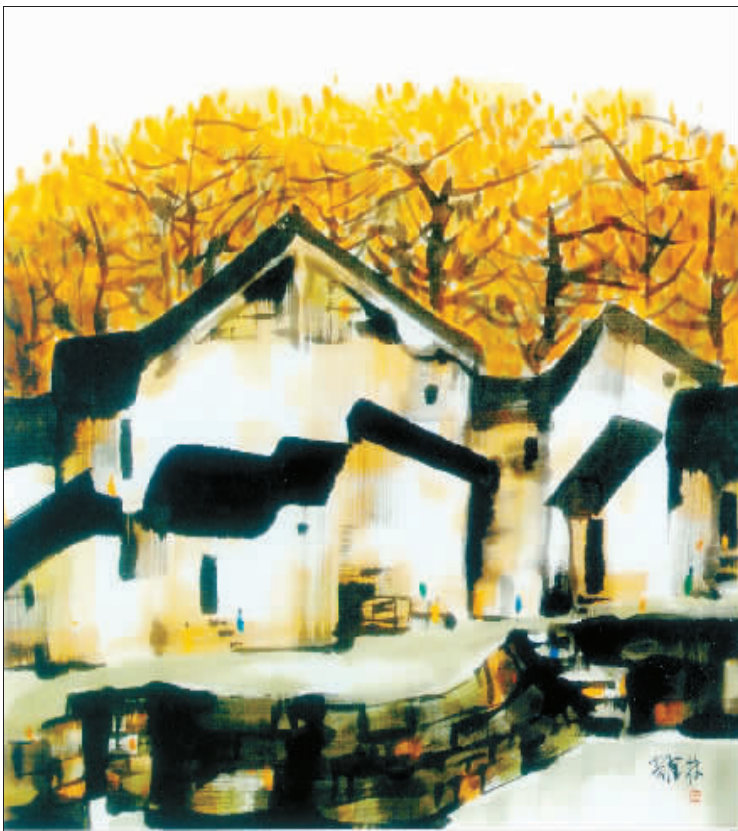
在大自然中提炼美

王明明

百年都市化进程中,我们渐渐失去的这些建筑瑰宝的深深眷恋、痛切和无限遗憾。他将民居与自然、生态、与文化、与历史看做一个整体。这种情怀不仅在他的绘画中展现,也深浸在他文章中的字里行间。从作品中可以看出,李耀林是一位严肃、有责任感的当代艺术家。

李耀林满怀对大自然的敬畏和深爱,带着田园牧歌般情愫,奔走于高原、江河、密林、田野,到各地去写生,感受真实的大自然。他惯于在艺术的追寻中默默旅行,在大自然中提炼美。所以,李耀林的艺术创作有丰富的生活来源,有质朴的地域文化特点,有认真的艺术思考。他一方面潜心研读传统笔墨和中国文化精神,一方面考察西方现代造型艺术和艺术思想,十分关注东西方的文化思潮、价值取向与当代演变,这使他更具当代艺术的融合性和创新性。

融合与创新为艺术带来活力,是艺术发展的规律。在融合与创新中继承中国优秀的文化传统,创造自己民族更具活力的新艺术,是对每一位当代艺术家的考验。李耀林在这条并不轻松的道路上前行。

湘西小城(水墨) 李耀林

重识 经典

油画《在红磨坊》,现被马克雷尼收藏

只画人物的劳特累克

何雅

19世纪最后30年间,法国出现了一位年轻的画家,他的画处处描绘灯红酒绿、醉生梦死的巴黎娱乐场所,却不含任何主观批判与品评;他受印象派画家的影响,却又背离了印象派的原则;他的线条自由流畅,形象充满漫画感,色彩简约清晰,却反映出他畸形的人生观。这些正是劳特累克独具一格的艺术个性,也是他的人生写照。

劳特累克,原名亨利·玛丽·西蒙·德图卢兹·劳特累克·蒙法,1864年生于法国阿尔比,是查理大帝时代闻名的图卢兹伯爵和劳特累克子爵两个贵族的后裔。少年时的一次意外,造成他身体残疾。1872年,劳特累克在巴黎圣塔纳公立中学学习期间爱上了绘画,1882年,他进入巴黎博纳画室学习。在巴黎学画时他结识了贝尔纳和凡·高,并受到德加作品的启发,开始热衷于素描。1884年,劳特累克结识了酒吧老板布吕安,为其画了很多广告画。1885年,劳特累克与凡·高相处,并在蒙玛特建立起自己的画室。他崇拜德加,热衷素描,一度对高更的装饰性线条和平涂色彩感兴趣,但他比高更强烈,不久就把自己学到的一切加以改造,逐渐形成自己的独特风格,这种风格里还有杜米埃的影响。

在劳特累克的画作世界里,充分展露出他对生活环境的浓厚情感。蒙玛特的街道、俱乐部、咖啡馆等他所熟悉的环境,都成为他作画的主题;过往的行人或醉汉,都是经常出现在他作品中的人物,甚至有相同人物多次登场的特点。有着可爱鼻子、带黑手套的依薇特·吉拜尔,以及优雅的舞娘瓦拉顿都是劳特累克的最爱。他以这些人物为题材,并在画中融入幽默及温暖。在幽默的外表之下,对于生活的郁闷和绝望也都表露无遗。劳特累克对人生不抱任何幻想,尽管这样的心情充分反映在他的作品中,却不会给人冷冰冰无情的感觉。

自1887年起,劳特累克开始定期参加在巴黎和布鲁塞尔举行的“二十人展”。1891年,他的广告、海报画以及彩色版画受到世人赏识,并于1893年在巴黎举行了个人画展。劳特累克的艺术真正辉煌时期是在巴黎蒙玛特居住的日子,那里是个新兴的娱乐区。他经常手里拿着一支画笔,怀着一个画家的激情和一颗对形式美敏感的心,出入舞场等会所,观察和描绘人们的生

活、姿态和形象,并非有意识地揭露着什么。他的旷世之作《在红磨坊》和《在会客室内》就是他生活的真实写照。

劳特累克以敏锐的观察力和诙谐的手法来描绘刚开幕的红磨坊舞会,画中欢悦的色彩和情景,充分地表达出当时巴黎社交界的华丽气氛,以及蒙玛特的崭新面貌和高级夜总会的热闹场景。虽然画面的色彩近于荒谬,人物也都显得十分粗糙。但劳特累克用他特定的方法来捕捉这些人物的。

1895年,劳特累克厌烦了户外生活,开始经常出入法兰西喜剧院、歌剧院、勒弗勒剧院、文艺复兴剧院以及最有名的代里埃德剧院等高级戏剧场所,《玛塞儿·兰德》和《梅·贝莉福小姐》即是他当时完成的杰作。此外,他还为兰德的速写整理了一套石版画。1896年,劳特累克举行第二次画展,并游历荷兰与西班牙。描绘演员在考核时的表演情景——《胜利通过》就是在此期间创作的。

劳特累克是一位完全独立的画家,他从来不收学生。人物是他唯一的作画题材。他的画法习惯把模特儿看成是一个整体而不给予任何阴影的笼罩,他只对人感到好奇。对他来说光线只有照明作用。他创造了一种理想的冷光,这使他能去发掘人的形象,从中获得深刻的秘密。

劳特累克最后虽带着病痛结束生命,但在 he 昙花一现的岁月里,却留下为数甚多的作品供世人欣赏。据记载,有油画737幅、水彩275幅、版画(含石版画)369幅、素描约5000幅。在短短的15年绘画生涯中,能留下这么丰富的作品,确实令人惊讶。

海报《在大使酒店的阿里斯蒂德·布留安》,现藏劳特累克美术馆