

鱼米香(漆画) 乔十光

他是中国当代漆画的重要代表,他经历了漆艺从民间技艺到高校艺术课堂的整个转移过程,他编写的高等艺术教育“九五”部级教材《漆艺》卷,奠定了清华美院及全国漆艺学科的基础——他就是乔十光,这个被人们尊称为“中国漆画之父”的艺术家,本人却极不赞成这个称谓。“我不同意这个提法。做漆画没必要找‘父’,就是找也不要找我。”乔十光质朴地解释说,他做漆画是因为自己的兴趣所在,真心喜欢,至于对传统文化的传承和保护这个重任,以己之力难以完成。

3月17日至25日,由中国美术馆、清华大学美术学院、中国美术家协会、中国工艺美术学会联合主办的“漆彩人生——乔十光漆画艺术回顾展”在中国美术馆展出。展览汇集了乔十光自20世纪60年代以来不同时期的漆画作品160余幅,呈现了乔十光作为一代漆画艺术家所走过的艺术历程。期间,乔

十光将《草原新兵》、《毛主席与红卫兵》等30幅不同历史时期的代表作品捐赠给中国美术馆。

乔十光1961年毕业于中央工艺美术学院壁画专业,之后随师庞薰琹攻读漆画研究生。在艺术上他立足院校,放眼民间,多次深入到传统漆艺发展地区考察调研,多方搜集不同地区漆艺的工艺特点,曾拜福州李芝卿等漆器匠为师以增进实践,不但在创作及技法上形成了独特的风貌,也为漆画艺术的发展和承传做出了探索。

江南水乡是乔十光最为喜爱的题材之一,这一题材体现了他独特的感受力是一种来自生活的感动。这类作品装饰性强,形式感重,充满恬静、明朗的田园生活意趣。乔十光的《鱼米香》取材于杭州钱塘江畔的农家。江南的茅舍、竹丛、水田、牧童、鱼塘、帆影……使乔十光这个北国的农家子弟感到既亲切又新鲜,于是他创造了这幅

青花之美

本报记者 成笑容

近年来,山东籍花鸟画家马硕山的大写意花卉赢得了学术界的广泛关注。3月19日,“清泉洗心——马硕山中国画作品展”研讨会在文化部恭王府管理中心举办。马硕山的《缘》、《风月》、《将军》等“青花”系列,疏离了时空界限,将古今花卉融为一体,不断在怀古中延续和更替着优秀文化的

精神血脉,令人惊喜。其作品“老屋”“晴窗”系列,将青花瓷瓶与窗棂、插画和古老的家具结合与铺陈,画面气息单纯质朴,一种和谐宁静之美植入观者心灵。而《雨后幽室》、《沧海桑田》等大写意作品,也极富书写的潇洒与磅礴之气,彰显出时代品格与画家的个性追求。

青花系列·清(国画) 马硕山

作品选登

飞天梦(油画) (张晶晶)

杨贤飞,自1978年起深入丝绸之路古道进行考察写生,这些年几乎走遍了西部。他的作品大量运用了黑、白、褐3种颜色,用色彩和笔触来强化作品的艺术语言,这些色彩既有原始的朴拙,又有现代的意味。他还对敦煌石窟艺术进行了长期的研究,在创作中善于运用壁画的色彩元素和意象手法,通过西方的油画艺术语言来表现中国的传统文化内涵。

乔十光的漆彩人生

本报记者 高素卿

局部细节真实、整体虚构的作品。《鱼米香》的下半部分选用了两条相对的弧线,构成鱼塘的圆形;上半部分用两条平行横线勾画了钱塘江的位置;中间为水田,上部为远山和天空。两条弧线和两条水平线把画面分割成鱼塘、水田、钱塘江、远山四大部分,然后在圆形的鱼塘中央安排了方形的芋头田,在水田部分的正中心,也是全画最显眼的部分,安排了茅舍、鱼塘中的游鱼等。近岸竹竿上晒的干鱼、田埂上的牧童、江上的帆影,不仅起着点的作用,又使画面增加了生活情趣,成为作者和观众情感最易沟通之处。

一般来说,中国画多在素白的宣纸上作画,“只画鱼儿不画水,水中自有波涛”,充分利用白。漆画则多在黑漆板上作画,只画鱼儿不画水,水中也有波涛,充分利用黑。中国画称为“空白”,漆画则可称为“空黑”,两者有异曲同工之妙。吴冠中在评论《鱼米香》时说,漆画的黑也关系着画面整体空间的完整性,乔十光在作品中牢牢地控制着黑的分量,充分发挥了黑的优势。

《苏州风景》是乔十光的另一幅特别之作。一般来说,作黑屋顶对于漆画并不难,因为漆长于黑,但白墙就不同了,于是乔十光想到了漆器装饰中的蛋壳镶嵌,便用鸭蛋壳“盖”起了房子。用白色镶嵌白墙,效果直观。为求画面的统一,本来不是白色的石拱桥也用蛋壳垒成,连石子路也用碎蛋壳铺就而成——其温和朴雅的龟裂纹,让人顿感独特之美。在这幅画中,天河水是令乔十

光颇费周折的地方,他先是用黑色,后为绿色,最后改用银色,才终于收到了理想的效果,形成了水乡的模式:黑漆屋顶、白蛋壳粉墙、银天银水……

“正是在时代召唤着漆画从传统漆艺脱胎的历史节点上,乔十光做出了历史性的担当。他几十年如一日,探索漆画概念的生成和漆画技巧的完善,成为中国现代漆画的重要开拓者……”在中国美术馆馆长范迪安看来,乔十光的作品尤其体现出了大方、明朗、宽阔的品格,造型的意态深含内蕴,将漆画的工艺性升华到了文化性的高度。“比照西方现代艺术大师的精湛手笔,乔十光的漆画在意境营造、品质格调 and 形式语言上堪与比肩,为中国漆画艺术的发展做出了独特贡献。”范迪安说。

苏州风景(漆画) 乔十光

他驾木船从爱琴海驶来

本报记者 严长元

希腊画家瓦盖里斯·瑞纳斯的作品展3月9日在北京中国美术馆开幕时,人们被展厅里一艘巨大的木船吸引了目光。

那是艺术家亲自打造的一艘木船,有如真船般大小;船上雕刻着中国汉字和盲文符号,船的一端优美地过渡为一把七弦琴。展览的名称是“不尽的航程”,承载着这一不尽航程的,除了这艘木船,还有展厅里那些色调明快、柔和的油画作品。杂糅着色彩缤纷的西洋油画、画面上偶现的古典的中国书法以及似船似琴的木器艺术品,是艺术家瑞纳斯带大家对于欧洲古老城市和中国的遐想。

女性的形象是他最主要的创作题材,她们时而裸露着身躯,时而卷藏在古代女神的衣褶里;而那些零星的建筑,常使人想起中世纪的小镇,似乎是对意大利文艺复兴的致意;画面中经常出现小天使形象,他们飞翔在城市的上空或者茂密的森林中,似乎打

量着这个变化的世界,裹挟着一股舒缓与浪漫。造型功底和对于画面布局的经营,透露出画家学习过版画艺术的修养。而平和、诗意的手法,与那些大块而匆促的笔触,使得他笔下的形象显得更加真实、生动。

在希腊、罗马的古典文化影响下,产生了拉斐尔和达·芬奇这样的名人。而现在,瑞纳斯用他明亮的眼睛,在飞速变化的纷繁世象中发现永恒、静穆和澄澈的美。展览中33幅综合材料作品,展示了当代希腊艺术的一个侧影,尤其是古希腊传统在当代希腊艺术中的生命力,而这也正是中国艺术家可以借鉴的地方。

花园中的春之梦与蝴蝶(综合材料) 瓦盖里斯·瑞纳斯

红色的餐桌(油画·局部) 马蒂斯

重识经典

亨利·马蒂斯(1869年—1954年)是法国画家,野兽派的代表人物,也是雕塑家、版画家。他以使用鲜明、大胆的色彩而著名。

马蒂斯笃信希腊哲学家柏拉图“美是赐给人快感”的理论,并在自传中这样阐述个人的毕生追求:“我所企望的艺术是一种平衡、纯粹与宁静的艺术,我避免触及令人苦恼或窒息的题材,艺术作品要像安乐椅一样,使人的心情获得安宁与慰藉。”

马蒂斯青年时代曾在巴黎装饰美术学校学习,1895年进入巴黎美术学院。他从象征派画家莫罗开始学习,后受后期印象派的影响,并吸取东方艺术及非洲艺术的表现方法,形成了“综合的单纯化”画风,提出“纯粹绘画”的主张。其1906年后的作品,造型夸张,多用单纯的线描和色块组合,构成强烈的装饰感。追求装饰性和形式感是马蒂斯的艺术本质。

马蒂斯生于法国南部勒卡多小镇。父亲是个商人,母亲曾做过陶瓷厂的画工。少年时代的他在维尔曼杜瓦度过,中学毕业后遵照父亲的旨意赴巴黎攻读法律,完成学业后,回到家乡在一家律师事务所当办事员。21岁那年,马蒂斯患盲肠炎住进医院,为打发无聊时间,母亲送给他一盒颜料、一套画笔和一本绘画自学手册作为礼物。在画画中,马蒂斯平生第一次感觉到“自由、安宁和闲静”,他的绘画热情一发不可收拾,用他自己的话说:“我好像被召唤着,从此以后我不再主宰我的生活,而它主宰我。”偶然的机缘成为马蒂斯一生的转折点。

对马蒂斯影响最大的老师是奥古斯塔夫·莫罗,可以说莫罗塑造了马蒂斯。莫罗曾对马蒂斯说

过:“在艺术上,你的方法越简单,你的感觉越明显。”正是这句话引导了马蒂斯的绘画风格,使他能够用简捷的线条和鲜明的色彩塑造出他所构想的一切,对他的艺术创作产生了深远影响。

马蒂斯是一个善于吸取各种艺术门类优点的人,他研究东方地毯和北非景色的配色法,并发

展成一种对现代设计有巨大影响的风格。马蒂斯的绘画题材主要为裸女、花毡、窗格、布幔和庭院风光等。《红色的餐桌》是马蒂斯1908年的画作之一,从这幅作品我们能够看到马蒂斯把眼前的景象改变为装饰性的图案。糊墙纸的设计花样和摆着食物的台布纹理之间相互作用,形成此画的主要主题。连人物和穿过窗户看到的风景也变成这个图案的一部分。那位妇女和树木的轮廓大为简化甚至歪曲其形状去配合糊墙纸的花朵,也显得完全协调一致。在这幅色彩鲜艳和轮廓简单的画中,我们还能看出儿童画的某些装饰性效果。

马蒂斯的《钢琴课》创造于1916年,此时正值第一次世界大战最残酷的日子,也是马蒂斯最黯淡的作品时期,是最渴望严谨性、最接近立体主义的时期。这个时期之后,他还是远离了立体主义,回到他快乐明朗的色彩中。《钢琴课》很富结构性:窗外的花园以简单的绿色几何图形作表;除了钢琴前景的红色,其他颜色都偏冷暗;弹钢琴的孩子右脸投下几何图形的光线阴影,与其前方的节拍器几何图形相互对应……整幅图只有窗户栏杆和钢琴架上的花饰是轻松的线条。此图充满了惆怅不安,反映了战争的阴影和作者忧郁的心情。

钢琴课(油画·局部) 马蒂斯

马蒂斯·华丽的野兽派大师

李晓燕