

茗香 绢本淡彩 70厘米×49厘米 2010年

作品
评论

简单中的快乐

——唐秀玲其人其画

郝永勃

唐秀玲是个简单喜静的人,在她热情开朗的外表下,藏着一颗渴望安宁的心。她的心思多年如一日地放在经营家庭与经营画中,她的活动范围很窄,基本限于家、单位、菜市场;她的活动范围又很宽,宽到国内国外、南北东西、名山大川、各艺术院校及艺术研究机构。在看似简单的背后,隐藏着她的复杂,对待某些事情的简单,使得她有精力把自己想做的事做明白。

在唐秀玲的思维体系中,有这样一种观念:把复杂问题简单化,把简单问题复杂化。她对好画的评价极简单:“远看你被它吸引,近看你还被它吸引。”具体解释则是:远看被吸引是因为一件作品的大关系(构成、色彩、点线面、黑白灰)好,近看被吸引是因为作品细节丰富,有耐人寻味的况味。具备了这两个条件的作品,如果再存好的画意,那肯定是张好画。她就是按照这种分析和认识来经营自己画面的。

艺术对每一个人都是公平的,走上这条路的人,不进则退。多年来,唐秀玲的目光一直盯着当今中国画最顶尖的画家和最新发展动向,对自己要走的路时刻保持着清醒的分析,在一次次艰苦的超越后,她终于达到了一个对自己而言前所未有的高度,

并在现代重彩画领域里对材料、技法、语言、创作有了自己独到的研究与成果。

唐秀玲性情直率,真诚坦荡,以真心对人,也以诚心对待自然与艺术;她的画静、雅、简约、明快、唯美、有浓浓的书卷气;她作画的美,来自生活,细腻而丰富。她曾用她的画笔,入木三分地描绘了《金沙滩》、《高原之花》中女性的美丽,在揭示人物内心世界的同时,把对女性美的认识永久性的留在了画面之上。近几年,她的兴趣及风格有了转变:她的画面从阳光灿烂的丰富中走出,她的题材由人物转向了花卉静物,在无人的世界里、在静谧的花丛中,继续着她的追梦之旅。这种转变是自然的,是她内心需求的结果,这种转变正符合艺术规律中关于画是作者心灵轨迹与情感流露的解释。

她首先是大学教授,然后,才是画家。要对学生负责,备好课,讲好课。她有这种能力,思维敏捷,能说到会道,善于概括和分析,善于发现美和表现美……她还是传递“美”的使者,她讲学的足迹横穿南北、学生分布全国。

人,平常心是道。唐秀玲已算得上是一个成功者了。但她一直为自己热爱的职业,在不懈地努力着……

含香 绢本淡彩 70厘米×49厘米 2010年

画出天然 宁静致远

——访工笔画家唐秀玲

本报实习记者 孙丛丛

唐秀玲

1956年生于山东淄博。1983年毕业于山东师范大学美术系。现任中国工笔画学会专家委员会委员、常务理事,中国画学会理事,中国国家画院现代重彩工作室导师,山东省工笔画学会会长,山东省美术家协会副主席等职。多年来致力于工笔重彩画材及技法研究,同时致力于现代重彩画创作,其作品曾入选第七、八、九、十、十一届全国美展及“中国女美术家作品展”、“中国艺术大展”等全国大展。曾获“第十届全国美展”银奖、“第十一届全国美展获奖提名”等。其《金沙滩》等四件作品被中国美术馆收藏。

抒写妙得 静物怡情

1999年,唐秀玲从淄博画院调至山东理工大学。她坦言,自己陶醉于向学生传递知识和理念的快乐,唯一的遗憾是写生和创作的时间不及在画院时充裕。于是,2000年暑假期间,她开始尝试在画面上创作空灵优雅的花卉,很快得到受众赞许。2002年,她的首张静物作品《丁香》在中国美协举办的“微观与精致——首届中国工笔重彩小幅作品艺术展”中荣获金奖。

画风一变,唐秀玲收获了更大的艺术飞跃。她的画面从阳光灿烂的丰富中走出,呈现出静谧淡雅简约之象。由人物转向花卉静物,唐秀玲告诉记者,她所经历的“转型”没有痛苦与纠结,是心性和情趣使然。然而,作为一个学者

艰苦岁月 自强不息

孩提时代的唐秀玲是快乐的,6岁上学,9岁跳级,10岁已升入六年级的她憧憬过许多美丽的梦想,但她从未想到会走上绘画这条路。上世纪60年代后期,“文革”的风暴吹到唐秀玲的家乡山东淄博,铺天盖地的大字报和浩浩荡荡的游行队伍让生活变得杂乱无章,她儿时的梦想就在这突如其来的浩劫中破灭了。

1973年,17岁的唐秀玲高中毕业却没了出路,在家人的鼓励下她报考了为陶瓷厂培养彩绘女工的山东轻工美校,开始了学画生涯。“如果有另外一条路可走,我就会做出其他选择。当时的‘实属无奈’现在看起来像是命中注定。”在唐秀玲的记忆里,山东轻工美校

技法万变 韵致天然

对于画家来说,生活体验是创作最直接的来源。唐秀玲一直注意从生活中捕捉鲜活的灵感。“1981年,我和同学到大鱼岛写生,在阳光、沙滩的映衬下,围着头巾的渔民们在海边奔忙。我感觉我找到了美丽,那是沙滩与阳光、人与自然交织出的美丽。”唐秀玲要把这种现实的灵动与灿烂带到画里,在画中描绘出她心中的沙滩。

然而,从“悟”到“物”,从心中之美到具象表现,唐秀玲经历了十余年的苦心“寻找”。1993年她到中央美院进修,看到班上一个同学的形象接近于创作中的原型,她便拍摄了一组组照片,借此体验人物。在体验中,她也一直寻找着属于自己语境下的表现手段。“东方美学崇尚客观物象与审美主体的交互感应,要找到自己的极致,就要顺着自

己感觉的方向走,避开别人曾用过的成功表达方式,创造自己的画面语言。”1996年,《金沙滩》第一稿出炉。虽然使用了许多不同以往的表现手法,唐秀玲仍感到心象美感未能充分表达。

1998年,42岁的唐秀玲到文化部首届重彩高研班学习,开始了对重彩领域的探索。步入重彩世界,她过了破茧重生的苦旅,终获对传统重彩与现代重彩的独到感悟。重新创作《金沙滩》的灵光闪过脑际,催动她运用多种材料与技法使《金沙滩》浴火新生。天然石色的厚重明亮、粗细细细,成了她编织金色梦想的丝带。石色与水色的层叠,粗颗粒与细颗粒的碰撞,云母与金箔的辉映,色与胶矾的黏接……画家随意挥洒间的诸多偶然,升华成了画中的自然。丰富的色彩与小憩心灵的沙滩、恬淡自

如的女性之美,在唐秀玲用“心”经营的画面上完美融合,由重彩材料形成的肌理变化,使画面呈现出了独具个性的审美样式。回首创作之路,唐秀玲说,自己每一幅作品都源于早在内心驻扎的题材和美感,一旦找到了表现手段,画面就如行云流水般产生。

数年间,唐秀玲收获的是工笔人物画创作的巨大成功。1999年,她所创作的《金沙滩》被中国美术馆收藏。而作为现代重彩较有分量的代表作,该作品后又入《二十世纪中国美术——中国美术馆藏品选》收录。谈及重彩画,从事多年研究的她强调,现代人更加关注“有色彩”的绘画,重彩画已不再旁落,现代重彩技法也从传统的定数成为了变数,讲求因人而异、随心所之,在适度的范围内营造出变化万端的表现力。

直到毕业创作,我才第一次真正尝试到创作的不易。”1982年夏,唐秀玲和同学们走进沂蒙山区体验生活,她至今难忘和农民们同吃同住的日子。淳厚的沂蒙山孩童进入她的视野,以春夏秋冬四季变化展现他们的美好形象,成了唐秀玲毕业创作的构思。回到学校后,她多次推敲草图,又从当地农村找来孩子作模特,以写生的方式记录他们的神态、表情。1983年,她的毕业作品创作完成,先参加了山东大学举办的展览,后来又参加了山东省首届青年美展中获奖。“作品并没有起名,送展也是我不知‘深浅’的尝试,但能获得小小的成绩,使我坚定了继续搞创作的决心。”

每一个画画的人都想成为画家,每一个画家都想成为名家,但创作没有捷径,只有千锤百炼,将画画当作内心的‘事’来做,放下浮躁和功利,才可能踏上通往成功的道路。”唐秀玲以这样的总结与艺术创作者共勉,她也将沿着自己内心的追求,在未来的道路上继续求索。

都在享受着与学生互动的快乐。近年来,她在中国艺术研究院美术研究所、清华大学美术学院、中央民族大学等艺术院校和艺术机构讲技法,讲构图……透过现象,她将自己发现到的中国画创作本质以最简单的方式向学生传授,以期他们在创作中少走弯路。她还常与学生分享这样一句话:“每一个成功者的背后,都有不同于常人的路”。

君子之交 绢本重彩 164厘米×200厘米 2009年

金沙滩 纸本重彩 150厘米×170厘米 1998年

君子之交 绢本重彩 164厘米×200厘米 2009年