

名家赏析

鸥洋是我们美术界久闻大名的油画家,她在1985年就倡导“东方意象”,也是中国意象油画最早的提出者和践行者。早在60年代她的《金色的秋天》,70年代《新课堂》乃至80年代画的一系列文艺名家肖像,都是我们耳熟能详的作品。在80年代后因为受到赵无极等人影响,她的作品开始追求东方趣味,把油画向中国画靠拢……鸥洋的意象油画都在说她的故事,她的画面很简单,但通过符号让我们能够感受到其中的寓言和人生的哲理。她的油画不是欧洲写实油画,不是印象主义的油画,也不是表现主义的油画,她表达的观念有极强的东方色彩。

——中国美协理论艺委会主任、《美术》杂志社社长兼主编尚辉

鸥洋从90年代探索油画的意象性到今天创造的意象油画作品和水墨作品,都有一个共同的特点:是一以贯之充满着温柔、敦厚、清新、平淡的魅力,呈现了中国文化的自然精神和时代人文境界的风骨,这是时代审美观照与心灵领悟的合一。她致力于意象的体验,以人生的体验在作品中淡淡呈现出继承与创新的油画写意精神。这是通过平常生活的领悟和文化向内观的积累才有的开拓和创造,产生了她的油画语言。最重要的是,鸥洋的作品通过人生与文化的厚积与沉淀传达了对现实的理解与感受。

——中国艺术研究院国画院院长、中国美协国画艺委会主任田黎明

我必须是你近旁的一株木棉,
作为树的形象和你站在一起。

——舒婷《致橡树》

■收藏周刊记者 潘玮倩

著名艺术家

鸥洋:我给自己的定位是“在路上!”

■鸥洋 漂泊的小虫8 (麻布 砂胶 油彩)
180×90cm 2019年

■鸥洋 小鸟看世界

作为一名女性,我一直有个观点,即必须让自己具有独立性,不依附于人,即使已是名家之妻,也不能抛掉个人独立性,安于做扶持老公成长青藤的废墟!好多年前,当杨之光已成名画家时,我便曾写过一文《寻求独立的我》!文中讲述自己在协助之光事业中,当整天忙前忙后几成废墟时,如何挣扎着让自己在废墟中,也能长出一点绿色长青藤叶,是自己努力浇灌出的生命之绿!

回忆我几十年在艺术路上的跋涉,这里除了决心,还要有顽强的毅力!这种对独立性的追求,不仅体现在家庭角色里,也体现在艺术语言探索上!我一直坚持画家艺术语言必须具有独特性,绝不人云亦云!这也是我从上世纪八十年代开始,油画语言从写实语言转换为“意象油画”语言的原因!如今我探索“意象油画”也有三十多年了,今年我也步入八十四岁高龄,但我的艺术探索仍在继续。近期一批新作,有意地以调侃趣味,试着在抽象图式中植入人们熟悉具象如小虫之类,寻找一种接地气的关注社会的当代表述!画了些油画水墨画探索作品!

我说过,我喜欢在艺术探索中寻找乐趣,我给自己的定位是:“在路上!”我仍会不断给自己艺术提出探索新课题!我的格言是:生命不息,艺术探索不止!在三八节的日子,祝同胞们节日快乐!广州美术学院鸥洋写于三八节前夕。

广州画院专职画家

罗玉鑫抓住了当代艺术创作的关键:观念与人心

■撰文:裔萏(中国美术馆展览部主任、研究馆员)

玉鑫先后在广州美术学院和中国艺术研究院接受系统而严格的学院教育,师古亦师洋。她不仅熟练掌握中国画的传统技法,尤其是工笔画的精勾细染,而且练就扎实的写实造型功底。技法纯熟是成为优秀画家的必要条件,但不是唯一条件。所以,玉鑫从来不能满足于技法层面的探索。因此,读博期间,她大量阅读美学、哲学、思想史的书籍,经常参观国内外的艺术展览,不断开拓眼界与胸襟。她对艺术、自然、人生的理解和体悟不同寻常,出手自是不同凡响。

飞禽走兽分属花鸟画科中的翎毛门和走兽门,自唐五代两宋以来代有佳作:韩滉的《五牛图》、韩幹的《照夜白》、易元吉的猿猴、李公麟的鞍马、崔白的寒雀等等,都是家喻户晓的经典艺术形象。古人对禽鸟走兽精谨入微的观察、生动传神的刻画,对生趣与生机的丰富表达,均是玉鑫着意汲取的。但是,她更明白,作为一位当代工笔画家,重要的是创作真正代表时代的艺术作品。的确,她抓住了当代艺术创作的关键:观念与人心。

不过,再玄远高深的观念,一旦落实到画面上,画家就必须赋予笔下之物以生命

2021.3.7
星期日
责编:潘玮倩
美编:陈柏林
校对:姚毅

的光彩,才能藉由它们来表达自己的观念。为了把动物画活,玉鑫经常流连于动物园,甚至不远万里飞到肯尼亚去看动物大迁徙。喜欢动物的她,简直要把家里变成一个小型的动物园,猫、狗、兔子、龙猫、小鸟整天围绕着她,是她亲密的小伙伴。亲近佛法的她,以一颗悲悯之心观照世间万物,这些动物在她的眼中,犹如稚子一般,柔弱憨纯。因此,出现在她画中的大小动物,都是那样的憨态可掬,萌宠可爱。

艺术作品的高度和深度,归根结底是由艺术家生命的高度和深度决定的。玉鑫画笔干净,心地光明,她的画犹如和煦的阳光,温暖人心,又如清凉的风儿,荡涤胸襟。

■罗玉鑫 长乐居·3 绢本设色 28×27cm 2021年

艺术家、作家、收藏家

冯玮瑜:融合中西创新意,不辞长作岭南人

改革开放以来,广州因地域之利,得风气之先,更成为中西方文化交流的重镇。广州人有着国际化的视野和开放进取的精神。

我生于广州、长于广州,自小得岭南传统文化的熏陶,又因为收藏皇家官窑瓷器和中国的书画等艺术品,更兼常到香港和海外参观、讲学,大量接触西方文化艺术,所以对中华优秀传统文化和西方文化艺术都广泛涉猎。当自己在进行艺术创作时,就努力尝试融合东西方文化精粹,兼顾传统与现代,务求作品充满新意。

作为艺术家、作家、收藏家,我更希望成为引领生活美学的燃灯人。以当代艺术的理念、开放的国际视野、传统文化的熏陶、城市文脉的传承、日常生活的感悟、独特的女性视角进行艺术创作,理解、重构、阐发,把个人感悟还原到艺术创作中。

语言往往最能表达地方的文化,我将西方的设计理念进行“在地”的思考,结合粤语文化、通过再创造找到设计的本源,以西方的抽象意识、几何的风格,再融入岭南文化,设计出新颖独特的“金菠萝”作品。

金菠萝——在粤语中,并非指金黄色的菠萝,而是广州人对珍爱之物的昵称,如同普通话里的“宝贝疙瘩”。作品以岭南佳果——菠萝为原型,化繁为简,把菠萝腹部一个个凸起的萼片简化为几何形状,寓方于圆,化圆为方,充满了东方哲学的寓意。而菠萝顶端的一丛叶子则变形为五片弯曲的金叶子,既符合西方当代的抽象表现,又符合当代美学的极简原则;既满足西方文

化的华丽热烈、金碧辉煌之好,还带有岭南非物质文化遗产“广彩”的艺术特征,并暗合佛教“一花开五叶”的意蕴。

作品腹部以柠檬黄釉为底色,顶端的叶子饰以金色,两种釉色结合在一起,敞亮和谐,釉色艳丽,璀璨明亮,陈设在案,光耀一室。作品以具象为基础,阐发意象,结合当代艺术的理念,巧妙地兼顾诗意追求与写实元素,造型简单却给人美不胜收的视觉效果,让人充满了惊喜与悸动。正如粤语的含义一样,确是一件充满生活美学的“宝贝”。

作品是在观察自然界之物状,提炼其内在形与气,摒去外在的繁杂,把文化融合到瓷器之上,使自然美升华为艺术美,使作品成为风雅、浪漫、抽象与具象合一的艺术品。

艺术创作是生活美学的一种修行,南粤儿女当薪火相传岭南先贤的探索精神,为中华文化的复兴而努力。

■冯玮瑜 金菠萝