

华南师范大学美术学院副教授
广州市美术家协会花鸟画艺委会主任

刘羽珊:我比较享受“孤独”的感觉

■刘羽珊 幽兰

刘羽珊有江南女性独有的温婉淡雅的气质,但在多年的求艺道路上,她的风格又是融合了多领域的精髓,在写意花鸟画的探索上,孜孜不倦,期望走出一条能体现她特长的艺术道路。在她看来,女性画家的创作视角更充满“爱”和“善”。而在具体的创作上,刘羽珊希望有时间让自己“寂寞”下来,“我比较享受‘孤独’的感觉。”她如是说。

收藏周刊:在您看来,女性画家在创作上有哪些优势,或者说女性艺术家的视角有什么不同?

刘羽珊:首先,我觉得在创作上不应有男女之别,如果说女画家更加感性、敏感、细腻、温情等等的話,我认为这只是一性别特质。其次,我认为现代女性身处最好的时代,已无所谓优势弱势。古今中外,在世界绘画史上,女性画家一直都是凤毛麟角的,随着时代的发展,今天,女性的地位得到空前提

高,女画家跟男画家一样,有很多施展才华的机会,可以尽情地发挥自己的潜能。但是,女性特有的生理、心理特点,决定了其固定的社会角色。所以,女画家要在创作上取得丰硕成果,必然比男性要付出更多。当然,女性的社会属性和天然的性别差异性,必然带来创作视角的差异,这方面我没有做过广泛和深入的研究,只是感觉上觉得女画家更加注重内在情怀的表达与诉说。而且,正是因为女性的社会责任多是来自于家庭,女性画家的创作视角更充满“爱”和“善”,是一种大爱和大善。

收藏周刊:您平时是如何平衡创作和家庭的关系?

刘羽珊:跟大多数中国传统女性一样,我也是先安顿好家庭,再投身于创作。我的本职工作是教师,首要任务是教学,所以能投入到创作上的时间并不多,我经常开玩笑地说,我的创作是在家庭与工作的“夹

缝”中进行的。实在有冲突的情况下,会选择在创作上做出点牺牲。随遇而安,是我的主要人生态度。对于女性天然的角色和责任与付出,坦然接受,并努力做到平衡与兼顾。

收藏周刊:您最崇拜的女画家是谁,对您有哪些影响?

刘羽珊:上世纪80年代在上海美术馆参观潘玉良画展,是我最早接触到的女画家,慕名而至的观众人潮涌动,看累了就席地而坐,休息好又接着看,大家都带着干粮,那时候大家对艺术有一种狂热的虔诚。在那个年代她的人生经历,以及她在西画中加入中国元素,富有力度的线条、画面的笔韵,给我留下深刻的印象,对我在艺术上的坚持,以及创作上都有影响。

周思聪,是我在央美进修的时候了解到的杰出女画家,她创作的“矿工图”组画,无论是画面传达出的水墨力量,悲天悯人的人道主义情怀,还是作品背后不畏艰苦的创作经历,都给我以震撼。她后期创作的一系列荷花作品,境界极高,是我一直在关注与学习的。

收藏周刊:您最近有哪些大的创作计划?

刘羽珊:最近的创作计划,一方面是关于建党一百周年这个主题创作;另一方面是探索大写意花鸟创作对于大时代精神、宏大主题的表达,这需要潜下心来学习和摸索,我希望有时间让自己“寂寞”下来,我比较享受“孤独”的感觉。

广州市美协综合材料艺委会副主任

余力茵:女画家更细腻,作品更有灵气

几年未见余力茵,最近一次是在新快报收藏周刊创刊十周年的论坛上。因为多年潜心画画的关系,余力茵一直给人特别温婉的感觉,但她的作品,却透露出极大的气场和能量。

余力茵与丈夫周建明同为画家,是圈内少有的令人羡慕的画家夫妻。余力茵平时努力操持家务,负责处理家庭事务,让周建明能够安心创作。而当余力茵想要出去学习、写生创作的时候,周建明也给予了大力的支持。她先后于1996年、2009年,在广州美术学院进修油画和中国画。2010年,她又以访问学者的身份到中央美术学院进行综合材料绘画的学习和研究。2013年和2014年,连续两年去敦煌研究院及西藏大学,学习研究宗教艺术绘画……

努力就有回报,这在余力茵身上有了最好的体现。2010年,余力茵的中国画综合材料作品《家乡的碉楼—梦中的城堡》入选上海世博会中国美术作品展;2011年,余力茵的中国画综合材料作品《印象—家园》入选广东省美术家协会举办的“百年风云广东省重大历史题材”中国画作品展;中国画综合材料作品《辛亥旧址》入选全国“回望中国—纪念辛亥革命100周年综合美术作品展”画展;2014年,《辛亥旧址》入选“第十二届全国美术作品展”;2019年,作品《迹》入选第十三届全国美

术作品展……

回顾自己的创作道路,余力茵的语气温和而坚定,“我在家里是多个角色,我经常说自己‘身兼多职’。”余力茵笑称因为自己在家庭里的多重角色,家庭事务占据了自己比较多的时间,画画的时间只能靠“挤”,这也是多数女画家面临的问题。因而她每年都会出一趟远门,就是为了让自已保持一颗“清净心”,可以全身心投入创作。若条件所限不能远行,她就尽量待在工作室,有时候因为作品赶进度, she就把吃住都安排在画室,很长一段时间足不出户。

“把家庭安排好了,我才能安心画画。”余力茵表示特别敬佩一些画家,能够井然有序地处理好家庭和创作的关系。在她看来,有和谐稳定的家庭,在创作的时候,心灵才能平静,平静中才能产生灵感。余力茵在十几年前就非常欣赏当代著名女油画家闫平的作品,喜欢她那强烈的色彩,她的《母与子》系列用最灿烂的色彩画出那充满爱和阳光的幸福时光,表达了人性的温暖,画出了一个女画家温馨细腻的内心里世界,那浓浓的母爱在她心中产生着共鸣,感应着身为人母的她,冲击着她内心柔软的一面。但最吸引余力茵的还是闫平那豪迈大度的色彩,她泼辣苍劲的运笔,那强烈的对比色有野兽派色彩之霸气,色

■余力茵作品《迹》入选第十三届全国美术作品展,综合材料绘画

块的穿插对比强烈,这让余力茵为之着迷。

更早之前激励余力茵前行的是民国时期的传奇女画家潘玉良,她出身低微,曾因人体画饱受争议,但她却从未向命运低头。“她对艺术的执着和奉献一直激励着我,我也在努力思考,如何在生活中、创作中克服困难,实现自己的梦想”。

近期,余力茵在创作花卉和佛像题材,并计划在明年与几位女性好友一起筹划展览。问及女性画家的特点,余力茵认为,女性画家心思更敏感细腻,创作的时候注重细节和情感的投入,所以作品也更有灵气。相比之下,男性画家则更擅长把握大局,这也是值得女画家学习的地方。

广州市美术家协会副主席

朱光荣:

女画家们的春天已然来临

■周思聪 正午

1984年
中国美术馆藏

一直以来绘画出彩者皆为男性专利,除了极个别大师夫人(如赵孟頫夫人管道升)因为大师的影响力巨大而有流传下来的资本,整个绘画界一直以来都是阳盛阴衰的状态,不得不说艺术史的残酷。直到20世纪以后,妇女半边天地位得到提高,女性才得以与男性一样平起平坐,优秀女艺术家的出现也就此起彼伏而顺理成章了。而出彩的女画家们凭什么可以流传佳作下来,成因倒也可以深究一番。

何香凝在陪伴夫君廖仲恺积极参与孙中山先生辛亥革命洪流之余,也致力于绘画艺术的深研与探索,在花鸟画特别是动物题材作品上有着雄强气派展现,颇有巾帼不让须眉之风,于女性艺术家来看较为罕见。俞致贞师从于非闇和张大千,一双巧手把工笔花鸟画染得富丽堂皇而精彩夺目,精工细作巧妙布局能力超乎常人。王叔晖以其细腻笔触勾勒出各具风采的古代人物形象,在人物性格特征的刻画上下了极大的苦功,善于观察的女性视角练就了她的成功。周思聪接受了美术学院严格的基本功训练,其以悲天悯人之心创作了一系列“矿工图”,把对象的苦与难表现得淋漓尽致,让人印象深刻而动容仰视。聂鸥用朴拙厚重的笔墨与造型塑造了乡村与城镇朴实无华的男女老少形象,与周思聪一样是“女性男画”的杰出代表,笔墨不输男艺术家而比男艺术家更多温情体现的特质令她尤为突出。王玉珏以其独具特色的工笔人物画创作,将新时代女性的温婉勤劳特征最大限度地展现出来,让观众在其各时期的代表作前长久驻足而不忍离开。王迎春以其如斧劈皴般的笔触营造生动的男男女女形象,厚壮奇趣在画中体现得神完气足。徐乐乐着迷于陈老莲的艺术,其深入洪绾艺术宝库中取经,将老莲之怪诞奇拙转化为幽默风趣,自成一路而被各界藏家追捧,奇女子怪女子真诚女子特点在其身上综合体现,让人不得不为之侧目。马小娟以其夸张的造型将江南女子的智慧才情发挥到极致。王仁华着力于舞台人物的刻画与塑造,另类的动态造型与人物神态的别出心裁描绘,成为当代中国画坛不可忽视的奇女子。以上几位国家级层面的女画家以各自的修行与不断完善自我的决心,成为傲立各时期潮头的女性画家代表,殊为难得,殊为可贵!

再细斟酌,以上成功女画家多有坚毅不拔的雄强特质,亦有男性的豪爽与果敢。男性女性特点的兼而有之,让她们能从容应对艺术之创建险路。这也给后辈女画家们指出了成功的性格再塑之路。而让人惊异的是几位女国手只集中在工笔人物、工笔花鸟、写意人物三个方面有新的创造与建树,而在写意花鸟、工笔山水及意笔山水上则鲜有成大功之女画者涌现。回观岭南,可喜的是林蓝工写相间的金瓶花鸟、罗寒蕾与于理的工笔人物已得到国内学术界之认可,罗玉鑫、许隽协、谢莹等人的工笔花鸟亦有出新出彩之构思,后劲不俗。而苏小华、张思燕、刘羽珊、卢诗韵等在写意花鸟画上深耕,卓莎、林森、冯苗等在山水中用力,誓要打破两项难出女性国手之怪圈,为她们的努力而振奋而感动。祈盼功夫不负有心人,望终有画坛巾帼能从几个弱项中突围而出,为岭南争光争色。让我们翘首以待!