

孙洪敏以“猫”传达生命思考 钟瑞军画“鹿”溯源文化内涵

日前,由广东新快报社、广东省女画家协会、广东省青年美术家协会联合主办的“艺境生灵:与孙洪敏、钟瑞军共话自然之美”艺术沙龙在天河区凯旋新世界举办,汇聚了艺术界、学界等多位不同领域的嘉宾,围绕广东省女画家协会主席孙洪敏的猫系列创作与广东省青年美术家协会主席钟瑞军的鹿系列创作展开深度对话。孙洪敏以十多年救助经历为创作源泉,用纯粹可爱的艺术语言传递生命关怀,展现了“入世”的艺术温度;钟瑞军以传统文化为根,用灵动写意的水墨笔墨寄托美好期许,彰显了“出世”艺术的高度。他们的创作实践印证了艺术“贵在真诚真实”的本质,更触及了艺术与生活、传统与创新、生命与表达的深刻命题,为当代动物题材绘画的发展提供了丰富启示。

01 救助流浪猫的过程充满艰辛

孙洪敏的猫系列创作,始于长达十多年的流浪猫救助经历,她在分享中坦言,救助流浪猫的过程充满艰辛,“我们都是用自己的钱,坚持12年,风雨无阻,尤其是恶劣天气的时候,更需要让它们吃饱,让它们有一个纸箱,坚持太不容易了”。十二年里,她与猫友们深夜奔波、默默兜底,甚至在饭局上收集剩菜、为猫拆骨,这些真实经历让她对猫产生了深厚的情感联结。

“在创作的过程中,我的脑海里一个脑子是在想我该怎么去表达它,另一个脑子就在想我该怎么去拯救它,这个才是我真正的目的”,创作与救助并行的状态,让她的作品充满了真情实感。正如她所说:“艺术一定是源于生活,在生活里面你被打动了,被感动了的时候,你才会真情实感地去表达它,并不是为了猎奇,更不是无病呻吟”。

广州美术学院原党委副书记李月称她为“真正的猫奶奶”“自己从来不要名牌,赚到的钱全在猫身上”。广东省女画家协会副主席黄少娜也分享了自己的亲身感受,孙洪敏对猫的关爱细致入微,“煮好食物后吹凉再喂食,这份真情让其作品中的猫极为生动。”这种将生活与艺术完全交融的状态,使得她的创作充满灵魂。广州画院专职画家赵健行观察到,孙洪敏的创作从早期人物到如今动物,“一脉相承”地体现了她对平面化、情感化表达的追求。

钟瑞军的鹿系列创作,则源于对传统文化的浸润与对题材的深度钻研。“我爷爷是当地一所小学的校长,他的诗词对我小时候的影响很大,后来就写书法,画兰竹”,深厚的传统功底让他在选择创作题材时格外审慎。为了画好鹿,他用了两年的时间做文献检索、资料研究之后才开始动笔,他对题材的极致专注,让他的鹿不仅有形,更有神。他坦言自己画鹿的三个核心维度:“第一方面就是鹿的本身,关注它的姿态、质感、动感;第二是中国画的表现,追求笔墨的含金量;第三是鹿的文化,挖掘其深厚的文化内涵”。

这种“渐修”式的投入,与孙洪敏“顿悟”于生活苦难的路径虽有不同,但内核都是艺术家将个人情感、生命思考与艺术载体进行深度绑定的真诚过程。广州市美协理论与传播艺委会副秘书长吴康康将此比喻为“才子追求佳人”,需要“全情的投入”和“真诚”,才能最终让题材成为专属自己的“佳人”。

正如李月所言:“他们两位都是对生命的珍爱,万物皆有灵,孙老师给笔下的猫赋予了灵魂,所以尤具神韵。”

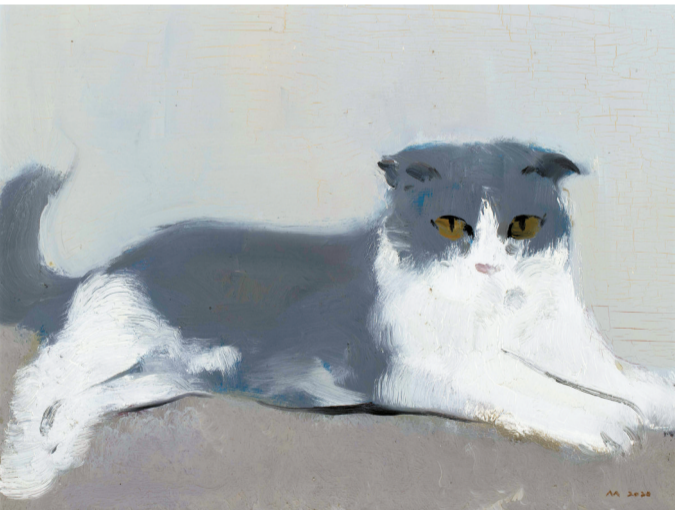
孙洪敏笔下的猫。

02 “以书入画,笔墨随结构流转”

钟瑞军选择鹿作为创作题材,借鹿的吉祥寓意与传统文化内涵,传递对美好生活的向往,他将鹿进行了大胆的艺术夸张,故意把下肢拉长,上肢缩短;用书法的点子处理蹄子;把鼻子变小,让它仙气飘飘。他将“鹿”形象表现为“大长腿”“高跟鞋”“翘屁股”“长睫毛”“小鼻子”“烟熏妆”等人格化的艺术符号。他的艺术语言植根于中国画传统,“以书入画,笔墨随结构流转”,同时借鉴西方绘画,“在规律里面去变化,寻找中国法度与趣味性的平衡”。他强调:“中国画不是美术概念,而是文化概念,要用诗书画印去构建对中国画的理解”。其创作经历了从“注重形”到“重神似”的转变,“刚画的时候,每一笔都要考虑它的形象,现在有些能省就省,但已经看得出就可以了,整体看起来更加空灵更舒服”。

华南师范大学教授周传丽评价:“钟瑞军把一些现代元素用到了绘画当中,赋予了绘画新的精神内涵”,而美术学博士桂明则认为,钟瑞军的探索走出了中国画创新的第三条路,“延续文化母题、笔墨地道、有独创形式语言与当代审美共振”。广东财经大学副教授陈睿也评价称:“钟瑞军完成了从口中之路、眼中之路,到心中之路、笔下之路的多重升华,他的作品是对‘外师造化,中得心源’的生动践行”。

中国投资协会健康产业公益扶贫促进中心主任杜芸感慨:“真感情就是好文章。艺术来自生活,最好的艺术是来自心里的。”她认为,艺术就应贴近生活,画出让大众都喜欢的东西,并与文化产业结合。来自广东省教育厅的卢宁作为“理工生”,从旁观者角度提出了一个质朴而深刻的观察:“我觉得一个优秀的画家,他的灵魂和一般的人是不同的,特别是他能够把一个很可爱的动物画得能感化别人。这个画家高贵的灵魂才能够体现出来那种感觉。”

孙洪敏笔下的猫。

03 “艺术就是传播正能量,传播美好”

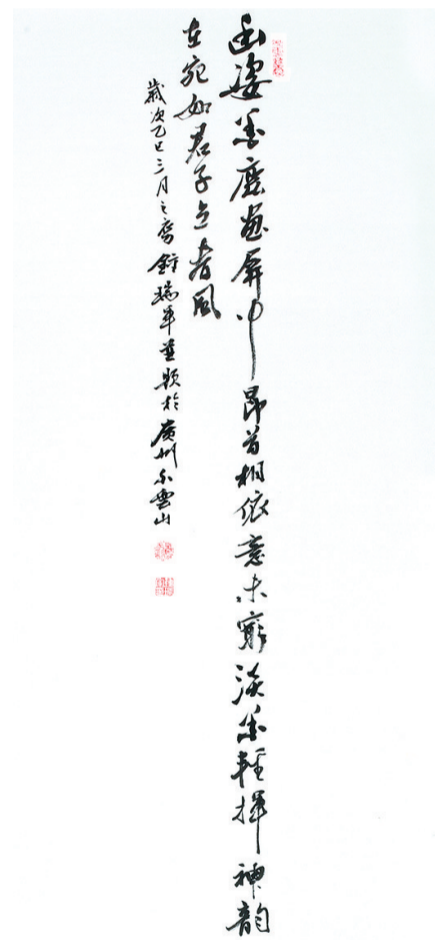
做减法,求神韵,是孙洪敏与钟瑞军的共同追求。在题材选择与精神传达上,孙洪敏选择猫作为创作载体,聚焦社会现实中的流浪动物问题,传递生命关怀,是一种“入世”的艺术追求。她将猫“拟人化”,在创作初期曾纠结于“可怜的表达方式还是可爱的表达方式”,最终选择了后者,“因为可怜不会被人疼,越惨可能越被嫌弃。但我选择了表达可爱,受众群体会明显不同,艺术就是传播正能量,传播美好”。

她的绘画语言简洁纯粹,“抓住猫最传神的眼睛、鼻子,其他地方都模糊化、简单化,做了减法”,广州艺术博物院副研究员黄亮评价道:“简”是一种高级的追求,越简反而难度越高,孙老师的猫无论是形态还是用色上面都非常纯粹,跟她本人的性格特征完全吻合”。同时,广州青年美协主席赖智豪认为,孙洪敏的作品兼具油画形式与中国文化元素,笔墨运用与阴阳相生的韵律体现艺术同源性,画面的纯净童真是其内心状态的写照;钟瑞军则通过笔墨关系呈现对鹿的理解,题材选择吉祥且富有文化内涵,最终将实现艺术升华。

广东金融学院心理与创业教育学院副院长、教授梁冰指出,孙洪敏的创作以当代平面化概括为特色,将私人情感转化为公共视觉语言,兼具社会学观察与治愈美学特质;钟瑞军的作品则以高度概括的水墨画实现当代转型,体现东方哲学中的天人合一与虚静美学,充满禅意与诗意。

广东省青年美术家协会主席钟瑞军。广东省女画家协会主席孙洪敏。

钟瑞军《欢乐祥和》。