

■ 辉论智艺

当猫遇见女孩:斑斓色块里的生命温度

■知名美术评论家 陈国辉

自从2004年孙洪敏老师凭借《女孩·女孩》摘得第十届全国美展银奖,她在写实油画已成“红海”的画坛中,以女性的细腻与坚韧开辟出一片属于自己的领地。彼时的“女孩”以暖褐色调包裹青春期的疏离,硬边勾勒的轮廓里有一种“不费力去讨喜”的桀骜——那是女性艺术家对自身成长经验的诚实凝视,不讨好,不解释,只是安静地存在着。而近年问世的《猫·女孩》系列,则标志着这位女性画家完成了一次意味深长的美学跨界。当猫闯入女孩的领地,孙洪敏的画笔从对“人”的凝视转向对“生命”的观照,这不仅是风格的蜕变,更是一位女性艺术家在生命经验中沉淀后,对自我与世界的重新理解。

从形式语言看,《猫·女孩》承接了孙洪敏标志性的“扁平化造型”与硬边处理,但色彩的运用显露出明确的转型信号。此前的“女孩·女孩”以沉稳古典的灰色调包裹少女的隐秘心事,情感内敛而克制;而在《猫·女孩》中,她大胆地放开了调色盘——斑斓愉悦的冷暖色块取代了往日的沉郁,概括洒脱的笔触里透着女性特有的敏锐与果决。画面的平面感进一步强化,平涂色块与简洁造型成为主导,人物的动态曲线与背景

■孙洪敏《猫·女孩》

的虚白错落成诗。有评论指出,这一系列“完成了对载体的超越以及个人艺术语言的新建构”。她不再满足于古典写实的精细描摹,而是在极简造型中寻找表现力的最大释放——这种敢于做“减法”的勇气,恰恰是她在艺术上日趋自信的证明。

更耐人寻味的是图像叙事的内在转变。在“女孩·女孩”中,人物是绝对的中心,她们以近乎现代舞般瞬间定格

的姿态占据画面,表情中流露茫然、惆怅或叛逆——那是青春期女孩面对世界时的自我防卫,也是女性艺术家对少女时代情结的深情回望。而在《猫·女孩》中,猫与女孩并置登场,画面叙事从单一主体的心理刻画,转向两个生命体之间的微妙对话。女孩的姿态依然舒展而不驯,猫的神情同样慵懒而自持,二者之间没有刻意温情的互动,却共享着某种气质上的契合——那是生命与

生命之间无需言语的懂得。

这一“融合”的深层动力,来自画家生命经验的转向。2015年搬入柯木塱艺术园后,流浪猫闯入了她的生活。她前后收养了超过一百只流浪猫,在朋友圈里被戏称为“中国养猫最多的女性画家”。这份人与动物之间“不同生命的互相馈赠滋养”,直接催生了《猫·女孩》与《猫孩子》系列。在孙洪敏看来,画《猫·女孩》的真正意义在于“唤醒”——唤醒更多人“关爱生命,关心小动物”。这种伦理关怀并非说教,而是浸润在每一只猫的传神细节里、每一抹色彩的温柔呼吸中。作为女性,她对弱小生命的怜惜与照料,不是刻意的“母性”标签,而是一种朴素的人与人、人与万物之间应有的温度。

从“女孩·女孩”到“猫·女孩”,孙洪敏完成了从关注“人”到关注“生命”的视角跃迁,这既是一位画家艺术生命的自然生长,也是一位女性在照料流浪猫的日常生活中收获温暖后,对画笔的诚实回应。正如她所说:“只有打动你的东西,你去表达它,才能打动别人。”在《猫·女孩》中,打动我们的正是那种跨越物种的生命温度,以及它凝结在画布上的、自由而不驯的视觉诗意——那里,藏着一个女性艺术家对世界最温柔的凝视,也藏着她最坚定的自我。

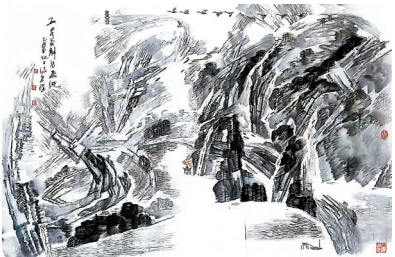
广东画院馆藏里程碑
161件(本)
汤集祥作品正式入藏

新快报讯 记者梁志钦 通讯员廖晋林丹琦报道 由广东画院、广东省美术家协会联合主办的“寻找意义——汤集祥创作研究展”开幕仪式于7月10日在广东画院(新址)举行,活动同步举行汤集祥作品捐赠仪式,由岭南美术出版社出版的《汤集祥作品收藏集》也于开幕式正式首发。

展览以“寻找意义”为核心主题,集中展出汤集祥上世纪90年代至今近200件艺术精品,覆盖中国画、油画两大核心门类,搭配大量一手创作手稿、艺术文献,多数作品为首次面向公众展出。本次开幕式同步举办捐赠仪式,2025年汤集祥向广东画院无偿捐赠国画、版画、手稿等161件(本),是广东画院建院以来接收规模最大、体系最完整、文献链条最完备的单次个人艺术捐赠,成为画院院藏发展进程中具有划时代意义的里程碑事件。而依托这批重磅典藏扩展打造的此次广州专题展、悉尼海外展系列学术展事,正是广东画院积极推进“丹青岁月”“丹青典藏”系列学术项目,开展艺术家个案创作研究、展览及作品捐赠收藏的重要成果和集中呈现。

6月27日,“栖·景——汤集祥跨文化绘画之旅”已在悉尼澳洲华人博物馆拉开帷幕,展览展出30多件汤集祥旅居澳洲时期创作的作品,集中呈现汤集祥跨文化融合的艺术特质,与广州主场展览遥相呼应,以美术为媒介促进中澳人文对话。

本次展期将持续到8月10日。

■汤集祥 行走的山水系列《石泉万壑自飞流》82×122cm 中国画 2005年

■即将在银川当代美术馆展出的脸谱作品《我们》,广州市启明学校的192名视障学生用纸黏土创作。

“以手为眼,以心为光”广州特殊孩子脸谱作品将亮相银川

“致敬传统——当代纸艺术作品邀请展”将于7月30日在银川当代美术馆举办,本次展览汇聚全国多地50位优秀创作者,涵盖中央美术学院、清华大学美术学院、中国艺术研究院等各大艺术院校教授、各地美术馆专业创作者、独立当代艺术家及银川本土艺术力量。

其中,展览亦将特别纳入儿童共创项目及特殊教育合作项目,通过不同年龄、不同感知方式的参与,拓展公众对于“观看”“触摸”与“感知”的理解,呈现纸艺术作为一种开放媒介所蕴含的情感力量与社会连接——作为“第五展厅”,将展出广州市启明学校192名视障学生,用纸黏土创作的400余件脸谱作品《我们》,他们是最年轻的“小小艺术家”。

这群特殊的孩子,以手为眼、以心为光,挣脱视觉的桎梏,触摸世间万物

的轮廓与温度。他们用指尖摩挲具象的模样,也凭想象勾勒山河与人间的百态,将纯粹的感知、细腻的情愫、鲜活的憧憬,凝塑成生动的面孔与造型。

作品在沈玉文、杨兆兴、王宝仪、蔡弘雷、吴宇新五位老师的指导下,每一尊雕塑,都形成了童心与世界的对话,这是一股不被困境定义的生命力量。这些质朴鲜活的作品,褪去了世俗的视角,盛满最纯粹的热爱。在指尖造就的光影世界里,读懂坚守的意义,窥见生命最动人的模样。

广州市启明学校美工科组组长、博士沈玉文介绍,受个体感知与转化能力差异的影响,作品呈现出多样的表现特征:有的笔触大胆粗犷、童真质朴,有的造型精巧细腻、构思缜密。风格虽异,但所有儿童均全身心投入创作,沉浸于艺术表达的纯粹乐趣之中。

她说:“视觉的局限确实给儿童带来了造型完整性、空间多元性等认知困扰。然而,视觉限制并非艺术创作的绝对壁垒,他们所表达的‘所知’而非‘所见’,与中国传统艺术创作中‘中得心源’的理念,或许恰恰形成某种深层的对接。”

谈及创作感想时,二(1)班梁晋说,“做脸谱的时候,眼睛的形状我是通过里面的眼片知道是圆的;鼻子做成圆形,因为瞳孔是圆的,这是我摸过的;嘴巴是我自己想做成月亮形状的;耳朵我摸过,是半圆形的。摆放位置我也是通过触摸来确定的,嘴巴在下面,中间依次是鼻子、眼睛、眉毛、头发,两边是耳朵。”三(2)班林以萱则坦言,“我看不清,但我摸过五官的形状,能摸出来,所以就能做出来。我还给他编了几条辫子。” (梁志钦)