

艺林
精英

赵洪琦近照。

人物简介

赵洪琦,1966年生,湖南祁阳人,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,湖南省花鸟画家协会主席团成员,湖南省东方诗书画院院长。曾多次举办个人画展和联展,数十件作品参加全国和湖南省美展,多次获全国奖。有二百余幅作品被美术馆、博物馆和私人收藏。出版美术专著和大型画册10多部,作品曾入编《中国当代花鸟画》《中国花鸟画》《首届全国现代工笔画作品集》等各类选本。

盛世之音入画来

——访著名画家赵洪琦

赵洪琦作品《家和万事兴》180cmx160cm

杨丹

画家赵洪琦是一个辨识度很高的人。自去岁夏,与赵洪琦永州画展上相识,他的画、他的人就烙在脑海里,久久挥之不去。

他的画,富丽典雅,艳而不俗,灵气盎然,大美不雕,满蕴盛世之音。他的人,高额阔嘴,连腮胡子,面相高古,仙风道骨,有情有义,非常“艺术”。其人其画,乍看矛盾,细品则和谐统一。

他用笔墨构建了一个繁盛、诗意、充盈、宏阔的艺术世界。

外师造化,中得心源

大自然是他的第一任老师,故乡的山水风物是他的第一个模特。

赵洪琦生于祁阳县偏僻山村,从小痴迷画画。家里很穷,买不起专业的纸笔,更请不起老师,他就自己琢磨,从信手涂鸦到专注临摹,画他在乡村所看到的一切:牛羊鸡狗,瓜果鸟虫,田舍村寨,流云飞瀑,枯藤山花……家里的土墙上贴满了他的“作品”。因为画画,耽搁了学习或农活,没少被老师批评“不务正业”,也没少挨父母的打。但他就是爱画画,谁也阻止不了。当地的农民画家陈文生偶然间发现了他,觉得是个可造之才,鼓励他好好画,并将他推荐给当时的县文化馆馆长蒋太禄。蒋太禄是中国美术家协会会员,颇有功底。蒋老师的指点,让悟性本来很高的赵洪琦渐渐摸到了艺术的门道,其作品陆续参加了县市展览并获奖。十四五岁时,赵洪琦能靠一支画笔在寒暑假和周末“打工”挣到钱:画芽床玻璃画,画肖像画,为公社画宣传画,给照相馆画布景……到1989年考上大学时,他的知名度更大,闻名十里八乡,不仅学费全部可以解决,还将家里的土房子推倒了新砖房。

小时候这段经历,为他打下了坚实的美术基本功,也锻造了他吃苦耐劳执着悟道的品性。赵洪琦自号苦耕,又名楚樵。小时候常砍柴他认为,砍柴用刀,画画用笔,工具不同,性质一样,都是樵夫,都需要苦耕。

“外师造化,中得心源”,对于唐代画家张璪提出的艺术创作理论,赵洪琦深以为然,并一直践行。“造化”就是大自然,而“心源”,是作者内心的感悟。简言之,以大自然为师,再结合内心的感悟,才能创作出好的作品。

对赵洪琦来说,大自然是他的第一任老师,也是终生的老师。不管定居城市多久,不管工作有多忙,他总要抽时间回湘南老家或者西双版纳去写生。他以造化为师,深入生活,观照内心,体察自然规律,丰富对自然的精神感受,“立万象于胸怀”,“遍历、广观,然后方知笔墨去处”。

那是寂寞漫长的艺术之路。白天,他在湘山楚水间为收集创作素材而奔忙,晚上,伴着一盏孤灯,带着一颗道心,不断地寻求新的笔墨语言,创造新的表现方式,赋予物象人文精神属性,实现从自然万象到艺术意象的创造性转化。他说:“敞开自我心灵,去捕捉自然与生活中最新、最美、最灿烂的瞬间。”

他的艺术之根在故乡的山水田园间,乡土是他的创作源泉,也构成了作品的底色。他的许多画作,表现了唯美的湘南,诗意的潇湘。他用笔墨构建了独具标识性的湘南美学。只要走进故乡的田野,他便觉得轻松自在,好似卸犁的牛、脱磨的驴,而下笔也如有神,尽情挥洒,物我两忘,臻自在之境。

赵洪琦作品《唯我独尊》89cm×67cm

中和之美,盛世之音

赵洪琦致力于追求中国传统文化精神与现代审美意识的结合。其作品,有着浓郁的现实生活气息,笔触细腻温润,色彩富丽典雅,造型严谨精致,气韵灵动鲜活,传达出一种优雅之姿、中和之美与盛世之音。

“中和”是中国最传统最具特色的美学范畴之一。“致中和,天地位焉,万物育焉。”他以“和而不同”为理念,寻求作品的“中和之美”,读画论、习书法,穷历史,阅古典诗文,研传统哲学,追寻传统艺术精神的回归。

一个世纪以来,西方美术的传入,打破了中国传统美术大一统的格局。但对于中国画本体来说,广义的传

统笔墨仍然是中国画审美本质的血脉和灵魂。当代中国画家恢复对中国传统“中和之美”的追求,也是中国盛世发展的时代要求。

在传统文化的浸润下,他的画细节微妙,格局宏大,富丽工巧之外,又平添了诸多野趣,兼具“黄家富贵”(黄筌)与“徐氏野逸”(徐熙),且不失圆融现代。著名美术评论家周瑟瑟说,赵洪琦的画是由色彩、笔墨和情感组成的一个中国文化的灿烂结构,他已经通过传统的未来性建构起了中国工笔画的现代性美学。

“万籁虽参差,适我无非新。”这句王羲之1600多年前与文友兰亭雅集时留下的诗句,强调了艺术求新的重要,也被赵洪琦视为艺术创作的圭臬。他一直实践着“传统的现代性”,将传统引向现代性的未来。观赵洪琦之工笔花鸟,从内容题材到技法,再到写意精神,都有创新拓宽。在用线、色彩、构图等方面,有对传统绘画的追寻与延续,更有自己的领悟创新。其作品以形传神,形神兼备,富有意境和情趣,宁静柔和又生机勃勃,是视觉的音乐,心灵的诗歌。

他的笔下,充满了对乡土情韵的怀念,对自然生命的咏叹,对湘南山川风物的赞美。

《唯我独尊》中,远处是墨色的天幕,纱般月色色的辉映下,一株白牡丹在野地里尽情地绽放,光华四射,花香四溢,雍容大度,超拔清幽,几只蜜蜂也“嗡嗡”地赶来凑兴。清风徐过,可以闻到植物生长的清香和鸟虫萌动的声响,又仿佛能让人听到自己心底战胜困难拔节成长的声音。画面唯美大气,极具汉唐气象,充满着文化自信。

赵洪琦尤擅画鸡。鸡是农家宝,鸡也是“吉”的谐音。《双栖图》里,一对农家鸡正在葡萄架下嬉戏,顶着大红冠子的公鸡发现了一只虫子,可它强忍着嘴边的美味,一边用爪子拦住虫子,一边呼唤着母鸡。眼神爱意满满,温情脉脉流淌,人们似乎能听到公鸡的声音:“亲爱的,快来吃!”

《家和万事兴》是一幅以湘南农家春节团圆饭菜为主题的,春联贴好了,红灯笼挂上了,鞭炮等待点燃,鸽子在快乐盘旋,农家庭院中一桌丰盛的筵席摆好了,合家团圆、喜庆祥和的气氛呼之欲出。赵洪琦创造性地将静物画与工笔画创作结合起来,让人耳目一新。

《甜蜜世界》以超现实的手法,在十平尺的纸上精心刻画了菠萝蜜果肉炸裂的瞬间,果刺的粗糙与果肉的鲜美、叶片的肥嫩形成了强烈的对比,充满动感及充实美、力量美,展现了蓬勃旺盛的生命力。

赵洪琦说:“中国画艺术之所以生生不息,并非祖宗的遗产吃不完。而是生活提供了永不陈旧的艺术创造的新生资料。”所以,他用一支画笔,深情地歌咏生活,歌咏家乡的变化,歌咏新时代美丽的生活。昂扬、和谐、安宁、温暖,是他画里传递出的盛世之音。

尊师乐善,造福桑梓

师自然,师古人,师众人之长。在艺术的道路上,赵洪琦艰苦跋涉,孜孜以求,不放过任何让自己成长精进的机会,曾放下舒适的工作,先后深造于中国国家画院及文化部重彩画高研班。“三人行,必有我师焉。”赵洪琦没有门户之见,不固守一隅,善于博采众长。铭刻在他内心深处,感恩难忘的有两位老师:潘浩兹和陈白一。

正是北京求学期间,他有幸认识了工笔画的泰斗潘浩兹老师。

1994年3月,在北京的一次工笔画创作活动中,潘老对他的作品《幽林深深听潺潺》(后入选全国美展)看了很久,微微点头,并说了一句“此画宜做些修改”。但修改哪

里,怎么修改,还没具体讲,他就被别的画家“抢走”了。

有了这次见面,给了他上门拜访的勇气。不经人介绍,不事先相约,只根据别人提供的地址,他在万分忐忑中敲响了潘老的家门。这在别人看来有点冒失,可潘老表示很理解,几句亲切的话就打消了他的顾虑和尴尬,两人居然交谈了几个小时。潘老位尊而平和,待人无半点矜持,有仁者风范。在后来的日子里,他多次拜访、请教,不仅拜潘老为师,还视其为父亲、朋友。每次相见,同道知己两心默契的幸福感,绵绵密密地长了他的艺,暖了他的心。2005年,潘老去世,正在外写生的赵洪琦,得知消息那一刻,向北双膝长跪,情不自禁大哭一场。

著名湘籍工笔画家、人民艺术家陈白一是他艺术道路上的又一引路人。二十多年亦师亦友的情谊,令他受益匪浅。陈老画画,他常默默地看着,陈老爱钓鱼,他常陪着……他深情地怀念道:“我从陈老师那里学到的不仅仅是绘画的技巧,还有做人。他‘与人为善,仁厚以行’的高尚品德,安闲闲适的达观和勤奋负重的坚韧,一直是我精神的砥砺和寄托。”

潘浩兹和陈白一等老师是一座座奇异的高峰,激励着他一路攀登,去体悟“一览众山小”的壮美和气度。

故乡的山水成就了赵洪琦,赵洪琦也以满腔的赤诚反哺着故乡。他说:“我从乡村走来,我富甲一方,因我拥有一方无法计量的好水土。”他是故乡的游子,不管走出多远,始终走不出家乡的怀抱,用笔用心用情,一遍遍地描摹她的身軀、她的眉眼、她滋养的生灵,也始终牵挂助力着家乡的发展。

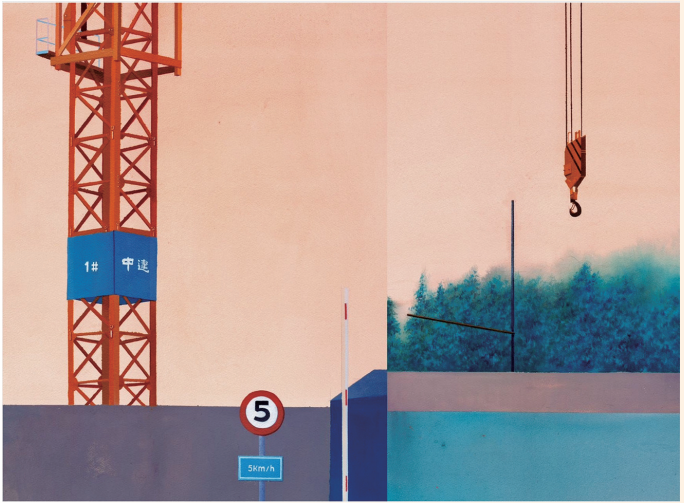
在长沙市祁乡商会2020年会暨捐助助学扶贫帮困活动中,赵洪琦捐出工笔画《吉祥富贵图》、写意画《鹤寿图》、书法作品《沁园春·雪》等10多幅作品,并进行现场拍卖,所得拍卖款全部用于家乡的助学帮困。这样的事,还有很多,赵洪琦常一马当先,乐此不疲,多次为家乡的慈善活动捐献书画作品。

作为永州市美协主席,为家乡做点实事,带艺术家们出精品,发现和培养永州艺术人才,提升永州画家的影响力,是赵洪琦的心愿。

赵洪琦作品《双栖图》100cm×137cm

艺苑杂谈

蒋正杨作品。

孙婢

作为一位青年水彩画家,蒋正杨通过“乡愁”系列的创作,逐步找到了自己创作的途径和方法。而这一次,她又在工业题材的创新表达上,找到了一条青年艺术与工业之美灵感碰撞的创作道路。

在国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目《启航新征程,潮涌新片区——上海临港新片区建设纪实》组画创作中,蒋正杨以新区建设参与者的身份进行创作实践,创作素材和切身感受皆来源于对生活的洞察和记录。她饱含着对临港新片区快速发展的澎湃情感,从而创作出了这组反映时代特定风貌的组画作品。

在新中国成立后的这几十年里,工业题材的美术创作曾经创造出许多经典,留下许多灿烂辉煌的现实主义题材佳作。但是,伴随着对外文化艺术交流渠道和方式的拓展和变化,各种艺术思潮的不断涌入,工业题材美术的创作和审美都受到了较大的激荡和冲击,渐渐淡出了人们的审美视线。因此,重新建构工业题材艺术的创新表达,就成为了极为迫切的艺术追求和愿景。蒋正杨的这一组作品,在艺术表达上,打破了传统题材限制,不断探索着区别于传统工业题材厚重、阳刚、沉静艺术语言,具有丰富的时代气息;在工业美学的创新表达上,着力于“把宏大命题落入细节现实”,以极具个人特色的艺术语言描绘出富有生活气息的工业场景,在构图、设色、立意方面均有所突破,呈现出鲜明而独特的艺术思考。

细品这组作品,蒋正杨独辟蹊径地从多视角切入,通过组画的形式,以小见大,以点带面地勾勒出临港新片区的建设面貌,探寻其文化韵味、人文气息、发展魅力。在工业美学观念和绘画形式空间之间的平衡方面,她做了有意义的尝试。这一方面源于工业文明日新月异进步,当前精细化、现代化设备使当代工业美学呈现出新时代的面貌;另一方面来源于审美趣味的与时俱进,她拓展了新时代青年对工业审美的取向,既有冷静理性的构图组织,也有色彩丰富的视觉张力,激发人们对“工业文明”的亲近和热爱。

在表现内容上,这组作品中描绘的是极具形式感和当代性的国际性集装箱码头、矗立在洋山深水港的国之工程——海上风力发电机组、五大特色产业园组成的具有国际竞争力的前沿产业集群、五院三校协同发展初具规模的新兴大学城……这些丰富的素材通过蒋正杨有温度的描绘艺术性地呈现,展示了临港新片区欣欣向荣的生态环境。

在画面风格上,蒋正杨以女性独特的视角和敏锐的感受,用色调明快的水性综合材料结合其细腻的笔触,用女性特有的温柔来描绘临港新片区坚硬的钢筋混凝土和建筑工地。画面以简约冷静、理性有序的艺术格调,表现原本繁杂喧闹的工业场景,这种中国现代工业文明及其语境下工业美学的新的诠释,令人耳目一新。工业不仅仅是有温度的,也是浪漫的。

工业的振兴除了带来社会经济的发展之外,还会给社会审美意识和审美情趣带来不同角度、不同层次的影响。这些变化则为青年艺术家的创作提供了更多的思维角度和创新灵感,激发广大的青年艺术家去寻找工业题材美术创作的新价值。蒋正杨作为中央美院(中法)艺术与设计管理学院的青年教师,接受了来自中西方绘画系统的训练,有着较为开阔的艺术视野,其知识背景、学习经历与人文素养决定艺术作品创作内涵的深度与主题表达的偏好。在完成本次项目创作的过程中,她同时思考了青年水彩艺术创作者的探索方向,了解和学习了其他国家的水彩创作现状,为下一步的艺术创作开拓了思路。在创作实践和生活历练中,她的艺术修养不断得以提高,进而体现在艺术作品之中,形成其独有品格。

青年艺术家的个体表达与时代精神的交融,需要合适的契机与载体。在我看来,《启航新征程,潮涌新片区》组画就是这样的载体。它在一定程度上反映了新生代的青年艺术工作者基本的艺术态度和艺术取向,也向社会大众展现了一个青年艺术家如何以新面貌表达对现实和文化的思考。这既是中国梦伟大实践的一次记录和讲述,也是青年艺术创作者在现实题材艺术创作中的一次成功创新和尝试,更是个体表达回应时代叙事的积极探索和有益尝试。

个体表达与时代叙事,是艺术创作的两个永恒性的话题。两者时而矛盾,时而融合,时而拒斥,时而互动,可以构建出异常丰富的艺术图景。个体表达如何与时代叙事融合和互动,是一个极为考验艺术家功底的难题。蒋正杨此次的创作实践,为青年画家创作的丰富性和多样性提供了更多的可能性。

工业题材的创新表达

——蒋正杨新近作品的工业美学探索