

峡江春晓

艺术品是神来之笔,不可复制 张金林:画到人的灵魂最深处

不久前,由我省作者任杰所著的亲情小说《姥姥与妞妞》再版发行,这是她根据妞妞不同寻常的成长经历写出的首部作品,人们在称赞这部作品的同时,其独特新颖的图书设计也引起读者关注,70多幅根据书中内容所画的彩墨国画插图寓意深刻,耐人寻味,与文字相得益彰。用如此众多的国画作品为小说插图,在艺术界较为鲜见。书中的国画作者张金林先生,现任湖北中国画研究院副院长,是一位作品风格突出、具有鲜明个性的花鸟画家。近日,记者见到了在郑州做客创作的张金林先生。 郑州晚报记者 尚新娇

玄玄其鸣

甸甸秋日

作品:一草一木均有寓意

话题从《姥姥与妞妞》的插图谈起。

为一部小说创作70多幅中国画作为插图,在艺术界很少见。

“命题作文是最难作的。”张金林笑言,“拿到任务就后悔了。”

“每幅作品都用拟人化的手法,画面上或是小鸟、鸡雏等小动物,或是各种花卉、植物,借此表现小说中主人公的命运。”

小说开篇的一幅彩墨画为整部小说点明了主题。在一个荆棘丛生、密不透风的环境中,一个生命出现了,只见她一片金色的水域中姗姗而来,准备挑战即将到来的不寻常的命运。

有感:“艺术从生活中来”

当然,代表张金林先生艺术水准的不完全是命题作画。翻开《张金林画集》,扑面而来的笔墨气息,给人带来一股视觉与心灵的冲击力。

张金林生于水乡,从小在湖边长大,所以画的多是自己熟悉的事物,笔下的荷塘、芦苇、水鸟、禽类、鱼,都是他倾情创作的主题。

透过重重交错编织的水边植物的茎叶,是一只只或游或卧嬉戏于此的可爱水禽,白毛红喙的鹅,细瘦坚韧的鹭鸶,画面随四季而不同,色彩也为之变幻,细细的苇叶或是枯败或是嫩青,展现着池塘的丰沛与生命的

道法:志在新奇,画无定则

张金林曾师从著名画家汤文选和周韶华,吸取二人传统与创新的绘画精神,奠定了深厚的绘画基础。但他又是一个决不因袭别人,富于变革精神的画家,他的作品一扫固有程式的僵化,既定规范的刻板,在不动声色中重建了全新的审美观念,以新的现代画风确立了自己的位置,其作品被称为“意象花鸟画”。

欣赏张金林的画,你会发现一个特点,他的画不同于传统中国画。传统中国画是讲究留空白的,计白当黑是传统中国画的要求,而他的画没有留空白,有很强的构成感。

张金林说,“许多国画大师都是中国花鸟画的高手,所以如何突破是个难题。我是把传统的优秀基因,打散重新组合。采取满构图形式,强化其厚重感,用山水画的一些技法结合花鸟画直

插图中,凌寒绽放的梅花是倔强的,代表着主人公抗争命运的性格。两只依偎的小鸟在唧唧私语,互诉衷肠,实则比喻文中祖孙二人的亲密,姥姥对外孙女的谆谆教诲,点滴传授。在他笔下,一花一草都是有寓意的,看似几笔折枝、残叶的交织、重叠,透出的却是大千世界生命的丰富景观,使画面获得极大的丰富性和想象空间,对文字作品来说是一种深化和延伸,是艺术的再创造。

谈到创作过程,张金林说:“这个不同于画连环画,只突出情节。画中体现的是中国传统文化与笔墨精神,有自己对人物对艺术的理解,这样才能打动人,画到人的灵魂深处。”

张力,韵味十足,构成感强,富有音律感与诗意美。

“这些都来源于生活,是我家乡寻常可见的。”一幅幅鲜活生动、充满美学魅力的画作,之所以能够打动人,是因为张金林画出了对生活本身的理解,并将因艺术而升华。

原湖北省美术家协会副主席鲁慕迅评论:“张金林的作品从整体的意象和韵律中去把握生命的节律,把花和鸟、枝和叶作为整首乐诗的音符……通过笔墨的书写性所产生的节奏和韵律来创造鲜活的生命之美。”

抒胸臆的大写意精神,借物抒情。”

线条为中国画的主要表现形式,张金林充满活力的线条形态洋溢着现代精神的形式美感,让人们领略到一种清新、率意、灵动与陌生化的气息与境界,体现出现代绘画特有的平面空间处理和符号组合。有人从他粗细不同的线条中,看出了他对气的灵动驾驭,使整个画面出现了周游六虚,变动不拘的态势。

对线条出神入化地运用,使张金林的花鸟画具有抽象、虚化的意味。河南书画院院长谢冰毅很是赞赏,“画实容易画虚难。在张金林的画面中似隐似现地表现了鸟、鱼、鹅等各种各样的动物,也表现了各种植物的枝、干,他将笔墨的点、线糅在一块。形成一种似有还无,似无还有的意味,让人感到意味悠长”。

影响:在花鸟界有独特位置

张金林先生是一位极具探索性的画家,并努力实践,早在上世纪80年代就已成名,在美术界和社会上产生了一定影响。

1997年,张金林参与组织创建“东方卢浮宫”。他提出的“艺术市场产业化突破性思维”,得到美术界等有识之士的肯定与支持,先后邀请全国20多个省市、数百名专家、学者和知名画家的参与,在全国引起巨大反响,并创作出极具特点的意象山水画“鄂西印象”。

1999年澳门回归之时,张金林曾与国画大师关山月、黎雄才、宋文治等创作“万里长江图”,赠送澳门。

2007年,张金林中国画开始全国巡展,2010年6月26日在河南博物院举行。据悉,此项活动计划巡展8个城市,最后一站是中国美术馆。

张金林中国画全国巡展在郑州举办时,河南省文联主席马国强对其作品极其称赞:“张金林先生是中国花鸟画界一位很有影响力的画家,他的作品在传统的基础上结合现代构成意识,形成了自己鲜明的个人风格,他在中国花鸟画界有着独特的位置,他的展览对促进河南国画、河南花鸟画的现代意识有着不可估量的作用,为河南花鸟画吹来了一股新风。”

中国美协副主席刘勃舒评价:“张金林的画既有深厚的传统功底,又有现代形式感,是位有艺术家素质的画家,是位有历史责任感的艺术家。”

追求:“我向往的目标不是光环,而是艺术的真谛”

谈及目前的艺术市场,张金林批评道,在所有的绘画中,油画的泡沫比较大。“不要听话不画画,有些人是嘴巴有才华,善于吆喝。要看画本身,有些人只能称之为工匠,100张一个构图,他们的作品是产品,不是艺术品,无价值可言。而艺术品是不可复制的,是神来之笔。”

“作画的态度很重要。真正的画家有艺术创造,追求新鲜感,把艺术当做追求,当做第二生命。一个画家作画时不可左顾右盼,被世俗的东西所影响,还没有下笔,就考虑市场认不认可。”张金林说,“我向往的目标不是光环,而是艺术的真谛。”

“画家要突破惯性思维,建立新的审美体系,找到传统与现代的衔接基因,这才是真正的中国画创新取向。否则,没有创意,作品就没有生命;没有生命,就无法发展。”张金林的语气中始终充满着激情。