

艺术资讯

打破枷锁,重塑美神

——中国人物画改革家薛林兴艺术解读

□胡雅琳

薛林兴艺术简介

国家一级美术师
中国美术家协会会员
全国政协文史馆人物画研究院副院长
北京市政协第十二届委员会委员
中央国家机关美术家协会副主席
全国工商联书画院执行院长
中国新任女画派创始人
巴黎卢浮宫法国沙龙展金奖得主
全国市长研修学院高研班导师
国画作品《飞天》获联合国“国际文化学术奖”、“世界和平艺术大展金奖”。被选为联合国世界和平教育者协会亚洲区艺术评委。
美国休斯顿大学授予其世界和平艺术展优秀奖。
巨型城市雕塑《商魂》获“联合国艺术大展”金奖。
作品《贵妃醉酒》获巴黎卢浮宫法国国家沙龙展特别荣誉奖。
作品《妈祖巡海图》被全国政协办公厅收藏,悬挂于全国政协贵宾厅。
2008年—薛林兴美术馆落成开馆。
2010年与长女薛海鹰合作创作巨幅国画《和平美神》,多首首脑题写和平祝词。

《美神维纳斯》以其不朽的优美,再现了古希腊艺术的辉煌;达·芬奇的《蒙娜丽莎》标志着意大利文艺复兴的人文思想;安格尔的《泉》将古典主义绘画推向了一个高峰,印象派人物画家雷诺阿笔下的女性人物闪烁着色彩的无穷魅力。这些作品以其无与伦比的艺术魅力,吸引着每天数以万计的人们以朝圣者的心态前来观赏,享受艺术,感悟人生。中国人物画也有着近三千年的历史,顾恺之以其“春蚕吐丝”的线条描绘了优美的《洛神赋图》诠释了重情思求神韵的魏晋风范;周昉雍容华贵的《簪花仕女图》再现了大唐风范;吴道子笔下的《八十七神仙卷》将中国人物画的线描艺术推向了顶峰。

宋、元、明、清的人物画家们也各领风骚。然而,从古到今的中国人物画的艺术影响力还没有一件能与《断臂的维纳斯》、《蒙娜丽莎》、《泉》相媲美的。中国美术家协会会员、国家一级美术师薛林兴,现任薛林兴美术馆馆长,北京市政协委员、中国仕女画研究会会长,中华全国工商联书画院执行院长,中央国家机关美术家协会副主席。作为一个炎黄子孙,作为一个当代中国的人物画家,薛林兴陷入了深深的沉思。

打破枷锁

早在东北师大艺术系就学时,薛林兴向前来讲学的周思聪先生请教,周先生回答:“中国画就是要讲究笔墨。”潘天寿画论:“强其骨。”李可染讲:“线条要沉、要涩。”中国绘画史上也有十八描之说,古游丝描、铁线描、钉头鼠尾描……再追溯谢赫的《六法论》:“气韵生动,骨法用笔……”,王维“水墨为上,墨分五彩”“形质次之”……

从古到今,统治中国画理论的都是笔墨,笔墨,还是

笔墨。

为什么不谈人物画的主体(人物),而只谈笔墨(效果)呢?这就好比只见衣服不见人,只见树叶不见树。这种错误的观念束缚着人们的思想,捆绑着艺术家们的手脚。哲学家认为:先有物质,后有精神,物质决定精神。

所以人物画要想发展必须从观念上理顺,以人为本,形象为主。形质为上,水墨次之。打破枷锁,跳出陷阱,走出误区。

小雯 153x84cm

圣依菲 136X68cm

山里的女儿 136x68cm

女孩与大卫 136x68cm

哑女 136X68cm

青春礼赞 136X68cm

形象为上

古人没有条件进行人体写生和学习解剖,对人物的结构、形体无法认识和把控。造型不准确,比例失调,刻画不深入,情有可原。时至今日中国的人物画家们还在这个怪圈里打转转。“线条至上,水墨至上”的误导,使之对人物形象不敢写实,也无法写实,害怕掉入齐白石说的“太似为媚俗”的格里去,其实齐白石本人画的蝈蝈、蜻蜓就是太似,这不是自相矛盾吗?导致产生了“歪鼻子斜眼大裤裆”这种所谓变形写意的怪胎。

徐悲鸿画论:“甚精微,致广大。”人物画要感动人,

要耐看,要具有艺术魅力,就一定要画够,画到位。

薛林兴大胆地借用油画细腻入微的表现力,明暗过渡,冷暖变幻。亮部暗部,高光反光的运用使形象即惟妙惟肖,又生动感人。如正面形象除面部轮廓,眉、眼外基本都是靠明暗关系来刻画形象的凹凸起伏。

薛林兴大学期间,打下了深厚的素描功底。几十年间不间断的文学素养的提高,所以他的人物画形象收放有致,形象优美,并具有深厚的文化内涵,耐人寻味。

魅力色彩

人们所看到的世间万物,皆为形与色,诞生于150年前的法国印象派,敞开心扉,博大自然,将绚丽多彩的五彩十色迎入了绘画当中。充分展现了色彩的迷人魅力。

古人强调的“水墨为上,墨分五彩”,其实墨就是黑、白、灰,至于干、湿、浓、淡那是另一个概念。

1991年薛林兴在东京艺术大学与校长平山郁夫先生会晤时,平山就指出“墨用多了,有陈腐气。”他的女

儿海鹰也说:“有彩色电视机谁愿意看黑白的?”

从那时起,薛林兴就将色彩融进了他的人物画。红色的热情,绿色的生命,蓝色的冷静,黄色的光明,紫色的神秘,白色的纯洁……每种颜色都有着各自不同的性情。色彩有着任何墨色都无法比拟的渲染情绪的诱惑力和美感。而色彩之中的色相、冷暖、纯度、明度、调和之美更是如魔幻的魔力,梦幻的境界。

当代情怀

“笔墨当随时代”,这个时代是什么样的情怀,是阳光的,向上的,充满激情的,热情奔放的。

近距离学习,易于同质化。他山之石,可以攻玉。薛林兴将中国传统的意境美,古希腊的人体美,古印度的性感美融于一体。汇写实写意于一身,大胆吸收外来语汇,使笔下的人物栩栩如生,呼之欲出,细而不腻,关键处精雕细刻不觉其繁,简约处空无一笔不觉其简。

即使传统的题材,如《大唐贵妃》,也是以丰腴的体态,娇媚的神情,若雪的肌肤,华美的服饰,色彩浓艳,用笔洒脱豪放,率意随情,令人耳目一新。斩获了2005年巴黎卢浮宫法国沙龙展的金奖

当代题材《黑之惑》,出人意料地衬托以软青蓝为背景,而背景中悬挂着的黑人面具,黑中缀以少量的朱砂、翠绿、金黄。中国人物与非洲面具,跨界的手法,差异的文化元素,幻化成了珠联璧合,相得益彰的艺术现实。

《豆蔻年华》,矩形深蓝色块背景,传统中绝无。试想,如果不如此,这种静谧、清纯、优雅之美如何来的如此鲜明、现代,如此有力度的视觉冲击力呢?

在当代情怀系列绘画当中,以青春的,豆蔻年华的女性人物为主,动态或端庄,或妩媚,或优雅,或清纯。《女孩与大卫》的清纯,衬以石雕大卫与梦幻似的

热抽象的背景。

《圣依菲》高雅清新的面庞,白皙迷人的颈胸,如莲藕似的双臂,缀以横竖灰直线,中间隔兰、橙、黄等色块,充满抽象意味的当代情怀。

当代情怀系列作品,从内敛含蓄的传统神韵到具有激情燃烧的开张的风尚,从长宽窄袖曲婉的线型感,到短、露、透块面感的以呈现人体美为主的衣饰特点。从类型化的共性美转化成个性化的形象,揭示当代女性思想,情感,性格美。通过一个个生动鲜明具有强烈个性的女性人物给予了观众全新的迥然不同的另一审美情趣,打破枷锁,形象为上,魅力色彩,当代情怀,诠释了薛林兴新任女人物画派的主要特征。

在薛林兴的艺术作品中,我们可以明显地感受到他探索中国写意人物画如何改革创新的心路历程。他对中西绘画,中西文化的不断比较、不断换位思考,乃至多年的创作实践所取得的成就,奠定了他在当代中国写意人物画坛改革家的领军人物位置。

通过审美的过程使人们得到对当代人生的思考与启迪。难怪薛林兴在中国画坛上独树一帜,其古典美与现代美相融合的新画风自成一派,被海内外画界同行誉为“东方美神”!