

笔出芙蓉:观龚伟海现代水墨人物画之印象

龚伟海 GONG WEIHAI

1981年至1984年就读于鲁迅美术学院。花鸟画师从郭西河教授,人物画师从许勇教授。2010年进入中国国家画院刘大为工作室,师从中国美协主席刘大为、任惠中、富中奇、陈嵘老师。出版各种作品集十五集作品数百幅,作品发表于《中国收藏》《中国书画》《中国书画艺术生活版》《中国书画年度特刊》《中国书画优秀作品专题》《中国艺苑》《艺术收藏与投资》《艺术市场》《收藏》《浙江日报》《解放日报》《新闻报》《劳动报》《新民晚报》国家艺术杂志曾作专题报道,CCTV艺术频道作专题介绍,部分作品流传于海外。

现为中国美术家协会会员,中国国家画院刘大为为工作室画家,国家一级美术师,中国文学艺术工作者联合会委员,中国国学研究会研究员,台北故宫书画院终身名誉院长、特聘教授,上海浦东书画院院长。

表现现实人生的人物画创作,是当代中国画领域最具时代风神的一个方面。人物画创作的社会影响,主要来自人物画家对现实生活、现实感情的关注。纵观中国的艺术家在不同的时代对于人物画作品的艺术理论和创作思维。从中我们不难发现中国的艺术从过去的政治宣传工具已逐渐成为艺术家对当代社会的个性化认知。

时至当下,中国的人物画创作群体仍然是当代中国画方阵中最具生气的一个部分。如果按画家的文化趣味和作品题材划分,描绘历史人物,表现传统文化情趣和描绘现实人物,关注与画家同一时代的人们的生存状态,构成人物画创作的两种取向。而其中作为中国美术界领军人物的刘大为则是当代中国人物画的杰出代表。其贯通中西、既继承传统又力求创新的艺术创作取向,大胆融合了传统与现代、东方与西方的表现技法,从作品中看得出画家热爱生活,把炽热的情感投入到艺术创作中。逐渐形成了具有自身独特风格的刘大为人物画创作体系,在当今中国的人物画创作领域中占有一席之地,并引领一代人物画家的创作取向。作为刘大为的亲传弟子,画家龚伟海无疑是其中的佼佼者。

早年坎坷的艺术探索,使龚伟海恪守“从艺无捷径,修养靠一生;心静天下静,心平天下平。”的创作理念,丰富多彩的现实生活,为龚伟海的人物画创作提供的广阔平台,也是画家孕育激情与灵感的丰

厚沃土,他深知创作离不开生活。而生活这个词含义又十分广阔、深奥,决不能简单理解为是体验生活,只是到生活中去搜集素材的概念。人的一生每时每刻都是生活,画家本身就在生活当中。生活与创作不是截然分开的两个阶段,创作过程也是生活。画家在生活中感悟人生,把自己对生活的情感用绘画这一形式表达出来就是创作。因此,画家一直秉承乃师刘大为的“大善至美、关注生活”的艺术态度。

龚伟海的人物画创作大多以女性题材为主题,因为女性代表了一种美。美的境界是凝聚了画家的精神向往,女性的纯洁是最可贵的,宛若出水芙蓉,这也是画家内心的理想和追逐的彼岸。女性题材的创作最讲究的是韵味,而美丽是一种有文化的韵味、一种气质。画家借用的是人物的外壳,对应的是画家的心性,用敏锐的眼光去判断,观照出当今女性自身生存状态、生命价值的思考和表现,并赋予外在形象以某一种内涵,从而创作具有一定境界的现代水墨人物画作品。

从龚伟海作品上看,画风颇受黄胄、刘大为现实主义之影响,潇洒飘逸、灵动放达。在构图方法上,严谨饱满的概括,把传统的笔墨程式、水墨的点划勾勒特点、平面构成的布局取势和灵性的艺术精神融合在自己的作品中,体现不同人物形象的美感、服饰色彩艳丽美感和人物内心世界个性特点。

在干湿、浓淡、疏密构成的整体气势中,显示出一种特有的灵性和形式特征。这种既有继承,又有独创的方法,凸显出其鲜明的作品个性。它不仅保持了与传统文化精神的一脉相承,而且通过创造使传统体裁的对象又具有了现代绘画形式的某种圆融和谐。笔触的气势节奏自由流畅、水墨滋润鲜亮。设色典雅明丽、与众不同。笔下的人物一扫矫奢萎靡的造作技巧,更不囿于传统文人画的笔情墨趣,而是让人看到的是一个不同时代、不同背景下的动感强烈的鲜活人物。画家在中西艺术继承融合中探寻着水墨画传统韵律的笔墨语言,拓展水墨画艺术语言层面和文化内涵,并在中国画艺术继承融合中探寻着水墨人物画传统韵律的笔墨美,古典意蕴的意境美,现代意识的意象美。从而形成了画家独具一格的新海派现代水墨人物画的独特风格。

当代人物画家的艺术心态和创作氛围,与倾心于山林泉石、花竹鱼鸟的画家显然不同,他们属于中国画家中较为“入世”的那一部分。所谓“入世”,不是对现实利益的追求,而是对现实情味的体验和对现实问题的关注。而以水墨为基本手段描绘现实人物的画家,需要解决的问题比山水、花鸟画家更为复杂。每位画家都希望自己在创作实践中形成独立体系化的技法语言,有一套较为完善的有规律可循的体系,这是画家最向往的。至此,笔者想起了龚伟海常常提及的一句座右铭:“绘画就是修行”。

《行到 水穷处》尺寸:132x65cm

《唐人词意》尺寸:100x52cm

《欧阳修词意》尺寸:68x68cm

《春风牧野》尺寸:68x68cm

《越女》尺寸:68x68cm

《古人词意》尺寸:100x52cm

《春风幽幽》尺寸:100x52cm

《海派百年》尺寸:218x17cm