

赵维魁的心灵之景

□达州日报社全媒体记者 郝富成

画家总是生活在一定的自然空间和社会空间之中,作品所呈现的一定是他对自然、社会和人生的思考。

在大巴山里长大的赵维魁,对巴山的一枝一叶、一草一木都充满了恋眷之情。雄奇险峻的自然景致;浓烈而淳朴的乡情民俗;先辈创造的摩崖石刻和陵墓雕塑……无不让他仰慕。在这诸多的选择中赵维魁最感兴趣的是巴山那厚实、雄浑的山色中点缀着的村庄农舍。房前屋后松柏映带,层层梯田、坡地环绕其间,充盈着一种和谐的韵律之美,楚楚动人。

漫山遍野的红叶,锋利挺拔的石峰,古树掩映的农舍,崎岖的山道,柔曲的田埂,幽谷溪流,牧童山歌……这就是让赵维魁激动而兴奋的风景,令他心醉,流连忘返。

作品《秋色盈山涧》就是对巴山秋天诗意般的呈现。“画面表达的并非巴山的真实的景色,而是借用山石、树木、田地、湖泊与小溪、道路与村舍等造型元素,按照我的审美意志、构图原则组织而成的画面,让各个造型元素服从美的意识形态,构建全新的视觉形象。从而表达我灵魂深处对美的渴望。”赵维魁说,画面整体的布局和表现的视角是假,是他臆想和故意为之,但是局部的造型元素却是真实的,组合元素的意图也是真诚的,或者说用百分百的诚意去表现自然界中并不存在的景致,只有这样才能达成心灵与自然景色的完美融合,这是一种“天人合一”的旷达境界,沉醉其中,乐不知返。

暖色调正是巴山秋天色彩的灵魂。在《秋色盈山涧》创作过程中,赵维魁为了避开具体的风景造型元素,他运用油画刀(干而浓的颜色)大胆地进行绘制,目的在于表现巴山的气韵和神似,不求一山一水、一花一草局部的肖似,再运用大板刷(湿而薄的颜色)让画面虚景有象,实景有物,静中有动,动中求静,横涂竖抹,枯润相生,虚实互动,刚柔并济,极力致达气韵生动之境。

赵维魁讲述,作品《秋色盈山涧》创作于2020年盛夏的8月。他有一位本科毕业的学生为了考研常来画室习画,为迫在眉睫的专业考试而废寝忘食。一天,当他打开画室大门时,学生早已把半身肖像的写生画到了八九分。而学生站着绘画,全神贯注的身影至今仍在他脑海,难以忘怀。受学生敬业精神的感染,内心有一股难以言说的情绪在涌动,好像注定那天是一个不凡的日子。他搜寻着,看见学生散落四处的水粉画笔和颜料,内心便有了主意——尝试一下水粉画创作。

构图、起稿、大色调、刻画和调整,干湿互动、画刀与刷子并用。他边画边和学生聊大学生活、聊理想、聊创业,天南海北,无话不谈。神驰笔往,一气呵成。短短一个小时,一幅半开的水粉意象风景作品——《秋色盈山涧》就诞生了。赵维魁说,之后,他努力寻找那份画画的状态和感觉,然终不可得。

随着春、夏、秋、冬的更替,变幻的自然之美与人文景致之美组合成奇妙无比的图画,美是最让画家心动的。正如奥古斯特·罗丹所言:“我们要在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”发现美、表现美和创造美是自然和社会赋予画家的神圣职责。赵维魁认为,题材选择的过程是不断认识自我、肯定自我,以至确立自我的过程,这种过程的体验是画家艺术修养成长发育并成熟的渐进方式,无论是阶段性的选择还是终身性的选择,对画家的成长都具有历史性的意义。

赵维魁作品 《秋色盈山涧》(水粉)

黄婷婷作品 《如影随行》(水彩)

黄婷婷内心的港湾

□达州日报社全媒体记者 郝富成

“由于家庭环境的影响,我从小就喜爱画画,2000年考入四川美术学院学习环境艺术设计。”在学习钢笔淡彩的时候,黄婷婷无意中翻阅到李景方教授的《李景方水彩画选》,被书中的水彩画作品水与色的流动和色块的渗透,已干还湿的意趣,表现景物的透明与轻快、明丽的淡雅韵味所深深吸引,李景方教授的作品犹如无声的诗歌感动着她,从此她便也开始了水彩画的学习和创作。

“船这个主题一直是绘画创作中最常见的表现手法,也是最多的创作题材之一,主要是由于视觉美的吸引,孤舟、舟群、帆起帆落、绳索交错、色彩的斑驳,都是给予画家尽情挥写的大好时机。”黄婷婷讲述道,她特别喜欢画船缘于从小和妈妈在渔场长大,从小在渔船上穿梭,看渔工们撒下了一个又一个的希望,亲人们满眼期待着渔船满载而归。堤坝边伸展着草蓝或者酱红色的网具,渔妇们头系毛巾,坐在小凳子上,将梭罗穿梭在网眼之中织补渔网。她们忙得满头大汗,熟练的手法让人目不暇接,如一首动人心弦的劳动乐章。渔工们的辛苦劳作换来了家人的平安和幸福。渔港是渔船一路航行的宿地,就像一个旅途劳顿的人,家才是他的归宿……这些场景无不深深地镌刻在她的记忆深处,如影随行,让她有了更多的悸动和创作的激情,2021年《如影随行》便孕育而生。

《如影随行》是以写实手法表现的纸本水彩作品,以单独的渔船为主体,整体呈等边三角形构图,用圆形的画面打破这种均衡;船体亮部的细节刻画和暗部的整体表现形成虚实对比,既有水彩画独特的透明性质和表现语言,也有每一层色彩的塑造和递进,还有水溶解之后的颜色,透过纸面所显现的微妙变化,通过船体的细节刻画在增强物体本身质感的同时增强了画面的可读性。

在这幅作品中,作者更多的是想展现记忆中渔船沧桑的美和归港的静谧,表达一种怀旧的情绪和复古的情怀。所以在色彩的表达上也更多地运用了棕红、黄褐、灰蓝等降调色彩,透过画面更多地想传达给观者一种平静与内心的共鸣,追寻一种精神之境。

在水彩画的世界里游弋,需要在专业方面有驾驭艺术的综合实力。除了扎实的造型能力,敏锐的色彩感觉能力外,更重要的就是要有意境,有情怀;寻找水彩画中的绘画语言,让画面的语言更精纯,更多留给观者心灵的空间。

黄婷婷认为,在大多数人眼中水彩画更多的应该是一种明澈的效果,水的流动性更会让人感到画面的淋漓酣畅、自然洒脱的意趣,其实水彩画还有另一种表现形式——写实。“写实”与“抽象”都要有所创造,有所突破、哪一种手法都不容易,哪一种手法都会遇到局限。“抽象”如果缺乏内涵,容易成为一幅设计品;“写实”交待太具体,会缺少意境难以概括成形式。一旦局限被克服,便能迈向一个新的台阶。黄婷婷说,她喜欢用“写实”的手法,也会一直“写实”下去。在“写实”中不断寻求新的面貌和艺术语言,营造新的精神之境。