

雅致文静的花鸟画艺术

最近几年,在美术家云集的艺术之都北京涌现出一批后起之秀,女画家文静便是其中优秀的一员,她的花鸟画作品近年来日益引人注目,在许多书画活动中大放异彩,给观者留下深刻的印象,并获得了在场艺术家的一致好评。这些与她在艺术上的孜孜不倦和充满个性的审美理念是分不开的。

当今中国画坛虽然热闹非凡,但花鸟画界却显得有些清冷,特别是写意花鸟画更是青黄不接。一些大师巨匠的远去,似乎带走了一代国学的深厚背景,令人叹息不已。至今日,新一代写意花鸟画的重要画家也已跨入60岁以上的门槛。他们或继承,或出新,随着国运兴盛,文化产业及艺术市场的兴起,也可谓风光占尽。在讲求投入产出的经济时代,大家更愿意去做那些事半功倍的事情,坐冷板凳的滋味并不好受,下功夫也要耐得住寂寞,这是人之常情。年轻一代的花鸟画家在这样的背景下更是努力的求索,寻求自己对艺术的上的认知。在相当长的一个时期中,文静以极大的精力研究传统技法,虚谷、赵之谦、吴昌硕,以及近人潘天寿、李苦禅等的作品与笔墨技巧,都临了数十遍,使她不但领悟了大师们的技法与独特处理手法,也极大的增强了她以自己的艺术把握对象的方式,对艺术有了自己独特的理念。

美学家朱光潜说过,个性才是魅力。大凡能够让人称道的艺术作品,必然个性独立,风格鲜明。那么,画艺术特色是什么?以现代人的审美去发现、捕捉自然界蕴藏的美,领悟自然美的涵义,使作品成为自然与情感的交融,这就是画家对绘画的独特理解。从文静的作品中我们不难看到,她所表现的大多不是物象本身的真实,而是从中提炼出的一种内在精神和气质美,即大自然中那蓬勃的生生不息的精神。从那茂密、葱茏、繁复的自然物中寻找出一种节奏、韵律有机结合的美,姹紫嫣红所构成的色彩和谐美,争奇斗艳的草木精神焕发的美。

艺术是强调感觉的,优秀画家总是把世界的感觉敏锐地体现在画面中,使作品洋溢

着清闲的气息与蓬勃的活力,其中,最重要的是画家以非同寻常的观察力和感受力去感受现实世界的丰富多彩,并把自己独特的感觉凝定在作品的意象和笔墨、形式和秩序中,使作品在关注现实中以发现的眼光去审视生活。作为青年画家,文静是敏感的,她善于在日常生活中捕捉到诗意的形式、意象与笔墨语言;因此,她在营造现实生活的诗意氛围和抒情的气息中,在淡化情节、淡化主题中,表现出现实生活中的本质。以有分寸的提炼,表现了一种平静的生活方式;并且赋予了它们以朴素、单纯,映衬出一种特殊的生活情趣与美感。

花鸟画所表现的是画家最空灵的精神世界,是心灵与自然的完全合一。是最超越自然而又最切近自然,是最心灵化的艺术,而同时又是自然的本身。花鸟画作为一种文化形式,是画家参于悟道的载体,把对大自然的生机和灵趣的感悟,变成人造的心灵的真实,即变现为人们创造出来的感性直觉形态。所以说,画家自己心灵的“宇宙”,是一个理想化,具有浪漫色彩的有别于自然客观的集真、善、美于一体的以别样方式存在的世界。正是由于传统文化对绘画审美趣味的规范,花鸟画的审美与其他艺术形式一样,“托物言志”也就成为其终极的价值指向。这也就是中国花鸟画中“一花一世界,一叶一如来”的哲学本原。文静的画讲究画面的经营,节奏的安排,作品具备了简洁、明快、快的特点。精致恰当的布局,使得画面犹如一曲轻快的乐曲,流畅活泼,鲜明而又生动。画面大势明确,虚实得当,充分表现出她在艺术上的深厚造诣。

命运之神对于每个人都是公平的,只是不同的境遇和时空在人的天姿努力的交汇中,所显示的状态不同罢了。文静长久以来的艺术积累酝酿了其灵性的薄发,沉默的砚田耕耘迎来了她作品的收获,与此同时也带给她人生的转折、事业的升华。在她的作品中,似乎能触感到她思想的跳跃,灵魂的飞奔……

文静艺术简历

文静曾用笔名袁野,现居北京,四川省美协会员,作品曾多次参加国内大展并获奖,现任中国现代绘画艺术研究院副院长兼秘书长,中国名家书画艺术研究院展览部主任,中国三峡画院花鸟画研究室副主任,中国水墨艺术研究院院士,作品被人民大会堂宾馆,钓鱼台国宾馆,首都机场以及世博会等收藏,近年来作品受到国内外藏家追捧远销韩国东南亚等。

自然为道 随意为本

马福友的竹,好像一首歌,竹枝、竹叶分明是跳动的音符。音乐和画,似乎没有直接的联系。我们有理由相信,画家在构思画面时,耳边一定会出现与音乐相关的旋律。

凌霜傲雪,历经风雨,无论春夏秋冬,竹子总是四季长青;无论寒冬酷暑,竹子总是俊秀挺拔;竹子的生存能力非常旺盛,大江南北处处都有它们秀丽多姿的身影。人们热爱竹子,欣赏它那始终如一的品格,喜欢它那节节劲拔,顽强生存的毅力。通过马福友笔下的翠竹,人们从水墨之中能看到了竹子所代表的气节:虚怀若谷、坚韧不拔、宁折不弯、两袖清风。

马福友自幼酷爱音乐与绘画,精通多种乐器演奏,近些年在绘画艺术上又得到诸多绘画界名家悉心指点,潜心钻研,孜孜于笔耕墨田之中,把笔墨与音乐相贯通,别具一格的把音乐之美融入了绘画之中,逾越了音乐与绘画之间的界限,作品题材生动写实,风格清新自然,在绘画艺术上形成了自己独特的风格。

他用手中的画笔赞美着竹子坚强不屈的精神和品格,它遇风不屈,笔直的挺立;清幽安静,默默无闻;遇雨不浊,经霜雪不凋。比如《竹韵图》中的竹子,每一枝都倔强地向上,正是体现了竹子不畏困难不惧压力的强大生命力。

他的作品题材多为写竹,笔笔见功夫,风格清新自然,有自己独特的绘画语言,做到了虚实、繁简、疏密的统一;在行笔精微严谨处,气静笔健,清隽生动。

其中园中之竹、“眼中之竹”是客观外在的,“胸中之竹”是意象的孕育过程。“胸中之竹”之所以不同于“眼中之竹”,就是因为它经过了艺术家的意象孕育和改造,“手中之竹”则是艺术家把心中孕育的意象用艺术操作加以表达并用特定形式符号将之凝定下来,即意象的创作。这揭示了意象生成过程。

郑板桥《题画》:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影霜气皆浮动于疏枝密枝之间。胸中勃勃遂有画意。”马福友深悟实胸中之竹,并非眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”其郑板桥画竹之理,潜心钻研,集音乐与绘画于一体,别具一格的把音乐之美融于了绘画之中。他所追求书画艺术格言是“高我者为师、同我者为友,大自然为道,师真、随意为本”。

马福友艺术简历

马福友,1953年出生,祖籍北京,现为中国艺术家协会常务理事,中国艺术家协会书画研究会常务副会长兼秘书长,国典书画院执行院长。自幼酷爱音乐与绘画,潜心钻研,集音乐与绘画于一体,别具一格的把音乐之美融入了绘画之中。作品题材生动写实,风格清新自然,形成了自己独特的绘画艺术风格。他所画的竹,被称为“金竹马”、“北京竹”。其作品被多国地区人士作为私人收藏。

古往今来,有关诵竹的诗词歌赋灿若星河,而以墨写竹横空出世者也是大家辈出。其笔下的墨竹风格各异,风情万种,各领风骚。马福友首开金银竹之先河,用笔劲挺,爽利多姿,刚劲雄健,恣肆狂放,浓淡相间,疏朗有致,尽显竹之风流。画作把竹之风骨、清韵、气节、情操展示在一枝一叶之中,令读者的思绪在纸上行走,在画外飞扬,而大块留白和精致的提款,凸显诗情画意,使人生发丰富的遐想。中央电视台教育频道、中国艺术家杂志、中国社会科学报等多家主流媒体对其独特的艺术形式做了报道。海外华人收藏家冠宇先生与“华夏第一藏”袁国璋先生的共同评价是:传统和现代、经典和通俗的完美结合。将继续笔耕不辍,在艺术的探索与实践上努力前行,把中国竹的奉献精神,和竹文化发扬光大。