

吴晓玲：花开花落任由之

自古有禅缘者多爱荷,在这些人中自然也少不了艺术家们的身影,他们以各自的艺术方式画荷、颂荷,为世人带去蕴含缤纷内涵的创作,表达自身最为真实的情感与寄托。本期,我们要认识的油画家吴晓玲就是这样一位有禅缘的人,她艺术性格敏感,体察事物细致入微,时而多愁善感,时而又如她钟爱的荷花般坚韧;她既谦卑又孤傲,“残缺宝莲”系列作品显示了她独特的艺术手法与风格。“为怕花残却怕开”,每当吴晓玲提笔作画时,纳兰性德的这首七言一句,总在她的口边萦绕。吴晓玲画中那些逆境中盛开着的荷花,毫无保留地吟唱出她对生命的思考。

《残缺宝莲系列 NO.1》

诗歌在画中舞蹈

荷花是我们极为熟悉的一个创作题材,从古至今广被运用到文化艺术中,它是宗教哲学的符号,也是平日里人们对美好精神的一种代指,寄托了最为纯粹、质朴的期望。借助荷花这一植物形象,艺

术家们在歌颂荷花内涵的同时,更是将自己的情感、思想、愿望融入到了创作中,以不同的艺术方式抒发内心所感。对于吴晓玲来说,荷花是她钟爱的,具有高洁品质的花卉,代表了她的信仰,是支撑她精神世界的支柱。诗人用文字歌颂荷花,吴晓玲则用自己的画笔展现荷花,抒

发自己对荷花的理解。

与一些当代的油画作品不同,吴晓玲的画不是很抽象,也不是很具象,注重的是意境上的渲染与刻画。她的画并不单一地摆出一朵荷花或一片荷叶,而是将它们镶嵌于不同的情境中,营造出一幅充满诗意的画面。谈到吴晓玲作品中

吴晓玲

生于北京,毕业于芝加哥艺术学院,曾获得2000年“纽约优秀艺术家奖”第三名,参加2000年“美国9位女艺术家作品展”。多年来,吴晓玲在油画方面做出了多样的实验,她的“残缺宝莲”系列受到了艺术机构的广泛关注,得到了中外藏家的喜爱。

富有诗意的特点,就不得不从她对文学的深厚情愫说起。吴晓玲从小就对文学有着浓厚的兴趣,文字感悟力强,每当看到表达情感的诗句,总是感同身受,这些情绪被她放在了绘画的创作中。

吴晓玲表示,她是一个爱荷人,清楚荷花盛开时的惊艳魅力,也知晓花容散尽后,不抵光影花残时的悲凉,她通过物性反观人道的不美满,认为情致心腑对这景物的感受其实也是对人生的体验,深穿其境,物我如一。所以,每次吴晓玲创作时,都希望画笔能尽情显示残荷的语境。

唯美与自然的赞颂

吴晓玲擅长记录大自然中某一时刻的意象,而在画中展现意象的方法则是通过颜色的灵活运用。对吴晓玲来说,色彩代表了一个时刻、一种精神或是一时间产生的微妙情绪,是表达主题与情感的辅助工具。在吴晓玲的“残缺宝莲”系列作品中,蓝色、紫色、青色等冷色调色彩出现的几率较大,这些颜色多用于画面背景的表现,为意象的营造提供了强有力支撑。

对此,吴晓玲介绍,她试图将月光暗夜中的空灵、落蕊的残色展现在青紫的背景上,营造出一种清冷之感,当中甚至还夹杂着细微的死亡气息,从而衬托出荷花虽残落,却独自在逆境中挣扎的坚强。这一创作中的想法来源于吴晓玲在创作中追求的“忘我”境界,无心笔耕,苦在身上,悲在心里,让颜色深浅叠加,使视觉恍惚游入无相,也是吴晓玲这些年学习佛法的一些体验,无心有境,本心自然,让她在绘画的过程中尽量神圣。

吴晓玲还表示,在创作过程中,自己努力提炼对审美客体的直觉感悟,达到“以自然情怀构境、以颜色造型、尽量主张不露斧雕之痕”。在绘画技术上,吴晓玲讲究要守境物外,取舍自然,以古为师,但要有自我突显,不追风媚俗,守住本心如满月皎洁,就像她画中的那些颜色,紫色高贵,蓝色自由,多重青灰为间色,白色可示现光影,其他色彩表现气象与人情感。可以说,吴晓玲艺术风格的形成与她的精神体验有着直接的关系,她作品中常表露出的思想是展现人生的残缺与不完美,还有言情中所经历的一种一无所有的无奈之感。