

周林平:诗意的表达

周林平,1963年4月生于徐州,1984年7月毕业于江苏无锡工艺美术学院美术专业。现为中国美术家协会会员、国家高级画师、徐州书画院人物画创作室主任。

周林平的仕女图,笔墨超凡脱俗,不拘一格。“或浓或淡,虚而灵,空而妙。”从“动之以旋,润之以转”的线条中,似乎可看到他作画时,笔笔“皆随其腕转,与肘伸去缩来,齐并一力”的动势,其回旋、虚灵、飞提的线条妙用实为画家心性精神的描摹。

周林平的身上散发着温厚婉约的文人气质和朴实清新的时代气息。生活中对于诗词的热爱和创作,使他的作品保留了文人画的笔墨精神,其与古雅的诗意相结合,创造出秀雅沉酣、清逸婉约的艺术风格,恰似吟咏不尽的唐人绝句,令人回味无穷。

周林平写意人物画的创作笔墨洗练、内涵丰满、气韵契合,注重对人物心灵的把握,厚重洒脱而不乏新意,倾泻着清灵旷远的诗意。他的作品大到整体布局的经营、形象的位置,具体到衣纹的疏密、褶皱的聚散都严谨而精致,画面深沉而恬静。他笔下的人物形象单纯而神秘,有着梦一样的静穆和谜一般的纯澈,你看那仕女的一颦一笑,或忧或怨,无不令人想到徐志摩诗中“最是那低头的温柔”之意境。或娴熟雅静、秀而不媚,或体态轻盈、楚楚动人。

他用潇洒的线条、凝练的节奏、扑朔迷离的章法,将古代侍女塑造出全新的感受,其夸张、变形、奔放、奇突,使画面从抽象到形象,但这种形象不再是拘谨的、循规蹈矩的,而是充满想像力和创造力。因此他的作品画境清新明丽、诗意盎然、笔墨含情,宛如唐人绵延抒情的长诗。著名美术评论家徐恩存评价道:“周林平有一种诗意的眼光与人文情怀,具有一种超物质层面的审美精神态度。他的作品体现了这种特定性。他在直面现实生活中,发现诗意的本质,而且在现实生活中,他不倦地寻找与发现,不倦地思考与探索,进而形成以诗意表现为主的抒情风格。”

古人云:“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”任何游戏皆有规则,如果离开了规则就没有制约,则失去了玩味性。周林平表示:“画画二字看似轻松,实非易事。画贵自然。从无法到有法,又从有法到无法,再创自法。先师古人,再师自然。中国画的人文关怀以儒、释、道为一体,是物象与神韵的融合,是一种精神幻化。这种精神幻化需要通过笔墨来展现画家情感的律动。”

正是对于这种多年的情感追求,近年来,周林平把徐渭的清脱潇洒,八大的精微简约,石涛的恣意天趣融入到自己的创作中,专注探求于东坡悲喜坦然的诗人情怀和李白神思飘然的虚灵境界中。

本报记者 隋永刚

《高士图》四条屏

评论

品高花自香

萧淑芳,1911年生,广东中山人,生前为中央美术学院教授、中国美术家协会会员,是我国杰出的女画家。

萧淑芳早年学中国画,曾受教于汪慎生、汤定之等名家,青年时期游学欧洲,曾在瑞士、英国、法国学习木刻、雕塑、水彩和油画。1940年回国后,分别在上海、北平任教。1947年在北平国立艺专任教。新

《欣欣向荣》

中国成立后到中央美术学院任教。1984年退休后,专门从事中国画的创作。2001年,曾在中央美术馆举行《走过九十:画家萧淑芳》大型画展,同时由人民美术出版社出版《走过九十:画家萧淑芳画集》。2004年,在中央美术学院举办《萧淑芳九十以新作展》,在近一个世纪的时间里,萧淑芳自强不息,一是育人,二是创

作,把毕生的精力贡献给了我国的美术事业。

先生的绘画作品和她的为人一样端庄、自然,既典雅高贵又平淡素洁。她的画笔简神赅、境显意深、结构自然、平不类弱、极富色彩,她将水彩技法有效地融入到水墨丹青之中,丰富了传统笔墨,创造了独家风采,别开生面地画出了自己的风格,而自成一派。这与当年广

东的陈树人,高剑父、高奇峰兄弟,把日本水彩和传统的中国画水墨相结合所形成的“岭南画派”是相似的。

萧淑芳的花卉独树一帜,也是开派画家。她的所有作品欣欣向荣、生机勃勃,无不打上“萧氏花卉”的烙印。她的作品体现了对艺术的多方面旨趣和学养的宽广,体现了真善美的统一。年过九旬以后,她仍然

坚持栽花、种花、护花,是花的朋友。她热爱生活、热爱艺术,在对艺术执着的追求与探索中,做到了“人心与物象”的通融,摆脱了文人画“借物寄情”而进入了“借物写心”的境界。

在她诞辰百年之际,为缅怀这位和蔼可亲、平易近人、内心清澈的艺术家,后学随笔数语以表怀念。

徐东法(中国美术家协会旅游联谊中心理事)