

水色氤氲 绘就山海城新图景

邵昱皓

孙娟娟

杜冬冬

近几年的青岛水彩画界,提出了一个“山海画派”的概念,它强调水彩创作的青岛特色:在于水气充盈的酣畅淋漓、清新透亮,是与山海自然地理更加密切交互的一种情感个性表达。“山海画派”在秉持学术性的山海特色之外,也彰显了水彩与这座城市愈发密切的关系,它不再是拘囿于艺术圈的一个小小画种,而是将城市自然与人文价值融汇贯通的代表性的青岛禀赋。而这,或许正是青岛籍水彩画家频频在全国级美展上脱颖而出的原因,比如“青岛水彩的骄傲”的邵昱皓、青岛画院专职画家孙娟娟,还有水彩新锐杜冬冬等,无一不是在水色氤氲中找到了“从心”的绘画语言。青岛,这座水彩之城,不仅仅是艺术家们的灵感来源,更有着滋养的沃土。

杜冬冬作品《好事多》

孙娟娟作品《梦回崂山》

邵昱皓作品《青花鱼20》

邵昱皓

扎根青岛绘就更广阔的艺术道路

作为青岛大学第一届水彩专业学生,邵昱皓得到了本土五位金牌水彩名家的指点,本科期间就已参加全国美展,并因出色的作品拿到了硕士研究生的“直通证”。而后,他到湖北美术学院水彩画系任教,并用十年的时间,拿下了国家级展览7项最高奖,因而也被誉为“青岛水彩的骄傲”。

这些年来,对于专业水彩的学习,邵昱皓有着全然不同于学生时代的理解,他认为,绘画这个点已经很小,更重要的是,要在画纸上呈现出对事物思考的凝练。再往深处创作,就是文化的概念。“承接传统文化,用我们当下的技法和手法来进行自我表述和认知。”

“青花鱼”系列作品是邵昱皓最具代表性的作品之一,作品获得第十届全国水彩粉画作品展最高奖,并被中国美术馆收藏。在2013—2014深圳国际水彩双年展中,中国水彩首次与国际水彩同台参展,《青花鱼》荣获最高奖。谈及创作灵感,邵昱皓坦言,来自于青岛、武汉这两座不同城市的文化碰撞是主因:一个是舶来文化影响的时尚城市,一个是具有浓厚传统的荆楚大地,而两座城市都与水有关,都与鱼的符号有关。同时,鱼在中国传统文化里有美好的意义,邵昱皓认为“鱼”会是自己水彩创作的有效选择。他结合了山东水彩的磅礴、南方水彩的水润,打散重构了景德镇的青花结构,嫁接入水彩创作,终于完成了带有中国元素、极具个性的作品。

不论是以邵昱皓为代表的新生代水彩艺术家的创作实力,还是冠以地域特色的城市水彩,青岛水彩正展现出不容忽视的活力与姿彩,“在青岛,同时从事同一个画种的艺术工作者、艺术教育工作者、画家能够展出相当水平的水彩画,说明青岛滋养水彩画创作的氛围非常好。”也正是因为这等原因,虽在湖北任职,但邵昱皓仍将自己的画室安置在了青岛,“扎根于青岛的土壤、气候和文化 and 传承,我也希望在水彩画的艺术道路当中会走得越来越远。”

孙娟娟

水彩新人『从心』审视绘画语言

2009年,当孙娟娟与朋友相约报名青岛新闻书画院主办的水彩高研班的时候,还是一名水彩新人,“可以说,我的第一笔水彩画是在高研班里完成的。”在此之前,她专攻国画,而水彩高研班的学习经历为她打开了专业美术的一扇窗子,时至今日,有关孙娟娟从水彩新人起步,后来凭借国画作品《对话》在第十三届全国美术作品展中被评为“获奖提名”作品,都被业界视作一个传奇,孙娟娟笑曰:“水彩高研班里的一切于我而言都是全新的,别人有功底,可以说是提着半桶水来的,那我就拎着一个空桶装满了水离开。”孙娟娟在高研班里师从王绍波、高东方、窦凤至等水彩名家,学习到的不仅仅是技法,更重要的收获是“大美术”的概念,“老师们曾经对我说,如果你想要画得更好,那就不要去看别人的作品,而是睁开眼睛看世界,找到自己内心对外界的表达。”当时的孙娟娟似懂非懂,却在习画的过程中慢慢感悟到这句话的真谛,所谓的艺术,一定是内心真实的表达。

孙娟娟的作品有一种眩晕感,她将其命名为“透叠画法”,“现代的架上绘画是以二维平面表现出的三维的幻觉空间,而眩晕的晃动和延时感,总能让我时时感受到第四维的空间——时间。”这是孙娟娟独特的情感表达方式,在画面的视觉节律中,获得清风拂面、水雾弥漫的感觉,那是形与色的曼舞,是不同时空的视觉再现。许多人都曾问过孙娟娟为何会有如此的画法,她思付过很长一段时间后得出答案,“因为我画过水彩,好似基因融入骨子里,所创作的作品不论画种,都有着水彩的畅快淋漓与通透淡雅,水彩给了我看世界的角度。”

本版撰稿 观海新闻/青岛早报记者 周洁
受访者供图

杜冬冬

以『水』与『彩』碰撞表达心声

听不见声音,又难以表达,如何来诠释自我呢?青岛水彩新锐杜冬冬在水与色彩的氤氲中找到了最为恰当的方式,并在持之以恒的练习过程中频频问鼎大奖。

杜冬冬表示,水彩画是表达内心世界的重要途径,“水”和“彩”二者之间的碰撞变化极为丰富,通过手法和形式既可以表现出清晰、湿润、透明、灵动、流畅,又可以表现粗犷、浑厚、劲拔的效果,非常神奇。“2012年,我创作的作品第一次参加全国第十届水彩粉画展并入选展览,这对我来说是莫大的鼓舞。2014年,为了提高水彩绘画水平,在得知青岛新闻书画院举办国际水彩画高级研修班的消息,并邀请国内外知名的水彩画家前来执教指导,我决定报名,开启了为期十六天的认真又愉快的水彩画研学之旅,并于2015年第二次报名参加。”

水彩高研班邀请到了诸多业界大咖授业解惑,杜冬冬收获颇丰,“我由于听力原因,听不到老师的讲解,但我眼睛一直盯着老师,老师每一次演示的画法、技法,以及调色过程,每一个动作都看在眼里,记在心里。研究班期间还举办了国际水彩写生大赛,写生现场我根据老师们的示范顺利完成一幅写生作品,被担任国际大赛主评委的澳大利亚水彩画家大卫·泰勒老师看中并被评为一等奖;来自美国的劳林拉肯老师用‘无可争议的一等奖’评价我的获奖作品,至今回想起来仍觉激动。”

现如今,越来越多的水彩活动在青岛举办,特别是水彩艺术季,很多国内外知名的水彩画艺术家汇聚在青岛,“我作为青岛人,能够在家门口参加这些有意义的活动,我很高兴。我观摩、学习他们的作品,不仅认识到了艺术无国界的含义,更能够感受到他们对于水彩精神的诠释,这对于自己今后的创作大有裨益。”杜冬冬表示,希望今后自己能够在水彩语言上不断地探索,特别是努力打破自己对语言绘画的瓶颈,寻找属于自己的东西,用作品诉说自我内心世界。