

画技玩趣——周年水墨人物画赏析速记

文/钱乐缘

周年

1960年出生,南京人;早年先后毕业于镇江高等师范美术专业、南京师范大学美术教育本科并深造于北京师范大学、上海华东师范大学教育高研班。现为江苏省美术家协会会员,第五届江苏省美术家协会少儿美术艺委会委员;国家美术教育副高级职称;南京市鼓楼区政协书画会副会长。2008年江苏美协主办、南京市美协承办的品牌展“金陵风”获优秀作品,2009年全国人物画大赛邀请展“相约香江”获银奖,2008—2013年连续三次荣获省文化厅主办的江苏美术书法“五星工程”奖人物画银奖,2009年荣获南京市纪念南京解放六十周年美术作品展金奖,2009年荣获江苏省新人新作展金奖。

他是一位很有特点的画家:以娴熟而灵活的绘画技法,塑造一个个神韵十足而又俏皮可爱的市井人物,让你仿佛身居画中,与其平凡生活并感受喜乐。这就是著名的水墨人物画家周年的绘画玩趣,尽兴十足地逗乐你。

日前,周年先生又推出一批玩趣力作,其中最吸引笔者、并为之赞叹的要数《乾隆都爱下扬州》和《潘家园觅宝图》两幅。这两幅画中各有12个大小人物,画的是清末民初民间小人物生活场景,生活气息浓郁,主题鲜明、风格独特。画中每个人形体不同、神态各异、各有所需、形象逼真。应该说,是笔者近年来所看到的最为叫好的水墨人物画作品。在《乾隆都爱下扬州》画品中,民初的扬州人洗澡、搓背、修脚、理发等,尽情地享受着生活的乐趣,通篇没有乾隆皇帝的影子,但画题却是“乾隆都爱下扬州,”这从一个侧面烘托出了民初扬州人的生活快乐和享受生活的情趣,就连乾隆皇帝也愿意来。而《潘家园觅宝图》作品也淋漓尽致地反映了民初京城人淘宝的乐趣,让人如临其境,怦然心跳。此外,还有《又闻远处耳熟声》《贝勒爷的玩物》《留洋归来》《香茶还须美人沏》《中秋时节》等,都是再现小人物生活系列的优秀作品,为当代中国水墨人物画坛再添精彩一笔。

中国人物画最早产生于周代,那时出现了“劝善戒恶”的历史人物壁画。至战国秦汉,又出现了大量的以历史现实或神话故事为主题的人物画作品。魏晋隋唐是中国人物画重要发展时期。元明清以来,虽较多的文人画家转而致力于山水画与花鸟画,但接触民生、关心国事、接受了具有萌芽状态反封建意识的文人或职业画家仍不乏人物画的优秀创作。明末的陈洪绶、清末的任伯年便是杰出的代表。到现代,出现了京派人物画以徐悲鸿、蒋兆和、黄胄、周思聪、卢沉为代表的优秀人物画家;当然,浙派人物画中的方增先、李震坚、周昌谷、吴山明、刘国辉、冯远、潘天寿等也是扬名天下;此外,在当代人物画家队伍中,河南、西安、福建、广州、四川、江苏、东北、新疆等地都有一两个有成就的水墨人物画家,比如,江苏的周年就是一位杰出的水墨人物画家,而且以画技玩趣的艺术家风范驰骋当代画坛。他的作品在地方乃至全国均有一定的影响,他创作的人物画大都取材于清末民初的人物生活场景,精准地再现了特定时期、特定地域的风土人情和生活故事,他笔墨技法语言已经形成自己的、别人无可替代的风格。这就是他最高境界的画技玩趣!

纵观周年的人物画艺术作品,发现其画技玩趣特点主要有形态、情态、动态三大方面。

首先是人物的形态。通过研究周年的人物画发现,不管在一幅画中有多少个人物,每个人物的形态都各不相同,瘦的、胖的、高的、矮的,上身宽;下肚鼓起或上胸短小腹拉长的,等等,不同人物造型大胆夸张变形,肢体语言丰富,驾轻就熟神游和玩弄造型之中。总之,根据画中主题的需要,刻画不同人物的形态,达到用人物形态铸造主题的目的,达到了很高的艺术水准,富有很强的感染力、韵律感和意象趣味。尤其注重对人物特点的把握与概括,使人物造型平常化、生活化,整幅作品给人乐趣之感。如《又闻远处耳熟声》,画

《师傅睡觉 弟子看书》

面对都市生意人的形态把握十分到位,成功地刻画了市井小民做生意精明、友善的心境。

其次是人物的情态表现得极为丰富。在人物画作品中,周年深切地意识到,艺术的本体是情态,即,人物的神态,要通过艺术的创作手法,使画中人物的情态具有和造化自然一样的性质,达到“同自然之妙有”的观赏效果,并力求让自己的艺术作品令观赏者凝神遐想,妙悟自然,物我两忘,离形去智。如,他的作品《贝勒爷的玩物》《留洋归来》等就达到了这一效果。

还有就是人物的动态生动有趣。周年在艺术作品中十分重视人物动态,包括姿态的刻画和互动。他运用洒脱而简洁的笔墨,生动地表现出人物的神韵,表现清末民初的百姓生活,体现了那个纷乱年代中都市小市民的生活场景。周年的人物画动态还主张以神“君形”,紧紧抓住有利于传神的眼神、手势、身姿等重要细节,强调分别主次,有详有略,详于传情的面部表情、手势与步履等。如在《香茶还须美人沏》作品中,品茶人的手势、转身、包括对提水壶女子的动感眼神等,都表现得淋漓尽致。

毋庸置疑,周年之所以创作出如此美妙的人物画作品,是他在创作前,有种强烈的创作欲望和激情早已驰骋在方尺白纸上,以笔作桨,焦如苍林,润如春烟,荡漾在墨海中,享受画境。用他自己的话说,这叫“意在笔先,厚积薄发,想得出即画得出”。可见,没有一定的艺术创作造诣,是很难达到这一意境的。

当然,周年之所以能达到今天这一高层意境,画技玩趣能倾听到熟悉他的观赏者,与他刻苦钻研技艺、大量地绘画训练、博览群书是分不开的。到目前为止,仅仅各类人物画专集,包括中外的、古今的收藏并阅读的就有万幅以上,他浸淫并享受在人物画经典的翰海和画家成功历程中,痴迷搜集和吸养,号称金陵收藏有价值、有品格,人物画造型类书籍第一人。

够了,周年又开始了游走意境,不打算了,且看他下回画技玩趣!

《街头羊肉串》

《滚滚风尘》

《相识》