

薛林兴的第五次华丽转身

■ 王小槐 张志军

具有八百年历史的卢浮宫迎来了第一位东方美神,这是2005年巴黎卢浮宫法国沙龙展组委会对中国画家薛林兴获奖作品《大唐贵妃》的评语。

日本评论家说他的画作“魔术般的魔力将我们引导到神秘又富有诗意的领域深处,引导到仙女的国度、梦幻的世界。”

美神梦

人生如梦。《蒙娜丽莎》是达·芬奇的梦;《泉》是安格尔的梦;断臂的美神《维纳斯》是古希腊雕塑家的梦;具有东方神韵的‘天上仙娥,人间淑女’是我的梦。中国新仕女画派的创始人薛林兴先生在他多年前的散文《美神梦》中这样写道。

薛林兴 1951 年出生于山东青岛。现为中央国家机关美术家协会副主席、中国美术家协会会员、全国工商联中全联书画院执行院长、中国仕女画研究会会长。1982 年毕业于东北师大美术系,带着美好的梦想,把中国仕女画作为自己艺术创作的主攻方向。他认为人类女性的形韵与体态美,是自然界任何物象都无法比拟的,女人是大自然这个造物主所创造的无与伦比的、美仑美奂的最为完美的艺术品。以手中的画笔缔造东方美神是薛林兴的梦。

中国改革开放以后,随着多元化艺术的飞速发展,那种传统仕女画的表现形式和技法,早已满足不了现代人的审美观念和美感需求。就是在这种时代呼唤艺术更新的大背景下,薛林兴以其独有的智慧和胆略,开始了中国新仕女画艺术的创新和追求。

仕女画,是中国画的重要组成部分,历史上不乏名家名作。早在晋代,顾恺之就以“春蚕吐丝”式的线条画出了优美的《洛神赋图》;唐代周昉的《簪花仕女图》则以“丰颊肥体”雍容华贵的画风,展现了盛唐风韵;明代唐寅的《孟蜀宫妓图》开创了“互补色”的运用。而今薛林兴则以海纳百川的气魄把中国画传统的意境美,古希腊雕刻的人体美、古印度宗教艺术的性感美融为一体,创立了新仕女画派,成为中国人物画在新时期的标志性代表人物。

薛林兴早期的仕女画,具有东方神韵的内省含蓄,耐人寻味。1992 年在东京举办的大型画展,被《每日新闻》赞为“柔情的笔墨写出东方的维纳斯。”国画作品《大唐贵妃》将东方诗意和现代美感和谐交

融,以独特的绘画语言征服了法国国家沙龙展的评委和观众。法国沙龙展艺术总监德尼斯女士评论说:“绘画充分展示了东方美学理念,具有东方特质的美神和希腊美神在卢浮宫相逢,具有非凡的意义!”《大唐贵妃》以“回眸一笑媚生千古”的神韵获得大展特别奖,八百年历史的卢浮宫迎来了第一位东方美神。

从巴黎载誉归来,薛林兴没有被巨大的艺术成就所陶醉,仍一如既往地执着耕耘,精益求精。2006 年,他获得中国最具影响力国际高峰论坛艺术人物特别奖。2007 年力作《妈祖巡海图》被全国政协办公厅收藏,并悬挂于全国政协贵宾厅。

艺术风格的原创性

为了更好地表现女性的美感,他如饥似渴地吸收中外绘画的精华,并对古希腊的雕刻,意大利文艺复兴时期的绘画,英国拉菲尔前派、法国印象派、俄罗斯巡回画派等进行了系统地分析和研究。

薛林兴把这三种艺术表现形式的完美融合,并在他新的仕女画作品中得以印证。他在绘画艺术上追求六大要素:

一、个性:横空出世,石破天惊。没有个性就没有风格,沿袭别人,决不会有突破创新。个性风格的建立,是具有原创性的。个性风格是艺术王国的旗帜,是君主帝王皇冠。

二、学识:博古通今,融会贯通。任何领域的成就,都离不开相关学科知识的支持。没有广博的学识,就没有丰富的艺术表现力。

三、气质:吐纳环宇,笑傲苍穹。气质是内在精神的外在体现,是艺术感染力的重要因素。

四、韵味:余音绕梁,回味无穷。韵味是满足观者欣赏欲望的天籁之音。

五、品格:阳春白雪,玉树临风。是艺术思想、道德、境界的尺度。艺术品格是培育高尚情操的乳汁,是传递真善美的天使。

六、灵魂:充满真情,心灵相通。艺术作品的灵魂来自作者的心灵,作者将自己的个性、情感立场、精神,通过艺术的手段融入到作品中去,作品也就有了作家的气息,也就有了生命力和灵魂。灵魂是艺术的太阳,是滋润心灵的路露春风。

中国画的意境之美

古人说:“书之妙道,神采为上,形质次之。”是说中国书法艺术之美在于神

采。书画同源,薛林兴的几幅简笔人物小品,一美女抬头凝神仰望天际,溢出了“便引诗情到碧霄”的美境。又一幅美女侧面头像,只有寥寥几笔,在如同随风飘洒的黑色秀发的衬托下,白纸现出了“额、鼻、嘴、下颌”的轮廓,对于面部,可谓“寥寥数笔,尽得风流”。以优美、宁静、典雅匀称的曲线和柔美的纹理,构成优美的、生动流畅的运动感显示女性的健美和生命的飞扬。如在作品《洛神》中人物用墨线,垂直略呈波动的衣纹线,一组组相映相衬,而背景却是横向江水的波纹。兰绿色横向的水的背景与竖向的衣纹形成横与竖,线 with 面,浓与淡的对比美,也通过两组形象隐隐地呈现冰清玉润的意境美。

从认识到掌握,再到成熟,以至艺术性的创作,薛林兴用了三十年时间从学院派里跳出来并完成了这个蜕变。他的作品《大唐贵妃》、《贵妃醉酒》和《洛神》等代表作,正是把中国画传统的意境美,古希腊的人体美和古印度的性感美完美结合的典范。以他的天才和勤奋,勇于探索,创作出许多适应现代观众审美需求的新仕女画。

艺术性创作的优美转身

以创建传统题材的新仕女画派的薛林兴,在迎接他人生中第六个本命年时,却出人意料地来了个一百八十度的大转身,从古代传统题材的仕女画,忽然转到现代题材的《当代情怀》的女性人物画上来,而且转得如此完美,为中国画坛人物画题材又增添了一道亮丽的风景线。中国学者评论他的作品“充满了活力和性感,有诗一般的韵律,就像米开朗基罗说的‘绘画是音乐,是旋律’,欣赏薛林兴极富动态的现代题材的仕女画,就仿佛置身于音乐的殿堂里。”

2011 年 6 至 7 月他创作了大型系列仕女画《天上·人间·梦里》7 幅巨作。每幅作品长 10 米,高 1.8 米。造型准确灵动,线条流畅飘逸。特别令人瞩目的是他在 2011 年 9 月至 10 月间创作的《当代情怀》系列作品,人物个性时尚,色彩绚丽,尽展当代风流。他的新作被《中国画坛十大家》、《画坛五杰》、《中国画坛四巨匠》、《画界三人行》等画集争相收录,画作被三十多位国家元首收藏。他的作品以巨大的艺术价值和深远的社会影响,闪耀在中国和世界画坛!

当代情怀系列作品,通过一个个生动鲜明具有强烈个性的女性人物形象,给予

了观众全新的迥然不同的另一审美情境。

说到当代情怀系列作品的创作思想时,薛林兴说:“生活在我们身边的这些娇嫩的、成熟的、光彩照人的、含蓄优雅的各种各样的活生生的美女原型,时时地激动着、感动着、诱惑着我,使我的目光不得不从遥远的神话故事、历史人物中转向她们”。

那么在创作上这些新作和他的传统题材的仕女画有哪些不同的特点呢?

一、形象与神态:从优雅内敛,到激情开张。

传统题材的仕女画强调古人优雅内敛的意蕴美感,符合中国传统的女性美的主要特点和标准。而当代情怀,由于女性在社会生活中的作用,从传统古代的从属地位演变化到当今与男性平分秋色的主体地位。从配角到主角的演变,使其活动的范围较之传统女性更多更广。其思想感情、性格也呈现多元化。因此形象与动态表情是充满激情,开张外展的。从传统造型曲线的含蓄沉静,到直线、折线、方形的直接、放纵。人物形象热烈而奔放,充满活力。

二、服饰:从线条旋律节奏美感,到色彩块面的大小对比美感。

古人服饰的“披罗衣之璀璨兮,珥瑶碧之华琚”衣饰,基本掩盖了身体,如昭君出塞、洛神、貂婵拜月……只有山鬼才给了画家能施展人体美的表现机会,但动态神情依然是内敛含蓄的。当代情怀给了画家最大限度的施展才华的空间,服饰的千变万化,薄、露、透,凸显人体美与性感美,服饰的作用从传统的掩盖形体到凸显与对比裸露部分的美感。如紧身上衣显现了胸的圆挺和腰的楚楚,两腿的黑色绣花蕾丝袜像两条蟒蛇等。现代服饰袒胸露背,短裤,迷你裙,三点式,泳装等,最大限度的满足人们对人体美的视觉需求。

三、背景与主体:提炼绘画的形式感语汇营造意境,演化成以主体为主,靠自身的动态语言和神情营造意境。形象以类型化的共性美到个性化的独特美,背景的语汇设计是形成意境效果的重要元素。

传统题材仕女画因人物的特定身份所包涵的文化性,历史性及思想性,从共同感显现主题。而当代情怀则通过人物形体动态,表情服饰共同揭示与当代人生活感情更贴近的思想性与主题。传统题材仕女画,如昭君出塞,画家将背景处理成被寒风劈成斜式的灰墨块裹着冰雪,而人物披的类似大衣的披风,则是胭脂与朱

砂的红色,红与灰形成对比明确,艳而沉着的效果,极富于感染力。

中国画大都以轮廓呈现的线条为主要审美元素,而画家在新作里则将轮廓线内部的形体起伏给予同样的重视。以法国性感巨星苏菲玛索为原型,所创作的《性感女神》中人体腹部如微妙起伏的丘岭,又被薄雾柔纱遮掩着凹凸与隐显,难以言状的诱惑在轻轻地咬着观众的神经。膝、肘与锁骨等体块接点与视觉焦点,肌肤下的骨骼隐约可感,“瘦不露骨”的东方审美标准被画家偷移了来,使作品人物形神俱佳,耐人寻味。薛林兴对人体结构的理解,对中国画线条的形式美的认知,对“学院派”的基本功的重视,都达到了极致。但他认为绘画的最高境界是不要卖弄基本功,不显示造型能力,不要刻意制造形式感。在创作时,这些层面都被画作形象本身体态的形与韵律,画面效果所折射出来的未尽之意、画外之音所营造的意境之美所达到的审美快感所陶醉、所溶化。宏幅巨制“和平美神”即是这个时期的代表力作。“和平美神”中的人物,则体现了单纯高贵,静穆伟大,既有女性的丰腴、妩媚,又有母亲般的纯洁、庄严和慈爱。

和平美神

当今世界局部战争不断,恐怖主义肆虐,严重威胁着世界和平。1988 年薛林兴在鲁南抗日战争纪念馆参观后,深刻感受到了战争给人类带来的巨大灾难。

毕加索的绘画《格尔尼卡》;前苏联著名的雕塑《铸剑为犁》;蒋兆和创作的《流民图》等,都通过绘画的形式在对战争的罪恶进行着无声的控诉。薛林兴在出访东欧国家白俄罗斯时,参观了二战遗迹斯大林防线,法西斯的暴行又深深触动了 他,这更加坚定了他为全世界人民呼吁和平的信念。经过数年构思,2011 年薛林兴创作了巨幅彩墨中国画《和平美神》。

《和平美神》以黄种人白种人和黑种人三种肤色的美神和小天使为形象主体。不同肤色的美神和小天使代表了全人类的爱与美、和平与希望。画面上,黑人美神在放飞和平鸽,眼中充满对和平的向往;白人美神头戴花环,手持橄榄枝,慈爱的注视着相拥的黑白两个儿童;东方美神托举着一个可爱的孩子,象征着人类对和平的热爱和世代传承,也代表全世界的母亲和儿童期盼世界和平。

薛林兴的女儿青年画家薛海鹰,在画上画了数十朵象征吉祥的牡丹花,深切表达了中国人民爱好和平的真诚愿望。

薛林兴融多年色泽墨韵之心得:墨分阴阳五色蓄势。巧妙地运用过渡色金与银将极富冲击力的三原色红、蓝、黄融入画面,使画面金碧辉煌。如画面中东方女神的衣裙以蓝色调为主,由深向浅逐渐过渡,轻盈的紫色飘带与朱红色的束带点缀互补。黑人女神蓬勃健美的身体裹在由金银线分割成黑红几何形图块的裙装中,艳丽中见稳健。

整个画面具有十分感人的艺术力量,使观者心中产生对世界和平的强烈共鸣!薛林兴以无比丰富的绘画语言,多变而细腻的色调,使作品人物的形神气质和谐相融,带给观者强烈的心灵美感和愉悦。在受到艺术感染和思想启迪的同时,激发人们心灵深处人性的升华!

从“贵妃醉酒卢浮惊艳”到“艺术转身当代情怀”再到“美神问世领航传播人类和谐”,薛林兴向世界展示了怎样的胸怀?

薛林兴所具有的深厚的绘画理论素养和极高的艺术造诣,被国内外文化机构纷纷注目,邀请其讲学的函件频至。2011 年中央电视台邀请他登上《百家讲坛》论讲《中国人物画探秘》。

从艺术美神到精神领袖,美轮美奂、无以伦比不能尽述薛林兴作品的精神气韵,不足以描绘他的学养胆魄。悲天悯世光耀寰宇成就了他的魅力人生!

父女联手创作《和平美神》

关于邀请参加中国文化产业欧洲高端访问团暨“和平美神”画卷环球展第八站的通知

党的十七大明确提出,要大力发展文化产业,推动文化大发展大繁荣。为了贯彻落实中央精神,创新文化“走出去”模式,加快文化产业“走出去”步伐,增强我国文化产业的国际竞争力。薛林兴美术馆拟趁着《和平美神》画卷出访欧洲的良机,组织中国文化产业的企业家赴欧洲考察访问,并在匈牙利举办“和平美神”画卷国际展。

本次活动突出“文化搭台,经贸唱戏”,借拜会外国政要名流之机,为国内企业沟通海外政府关系、开拓商务渠道,寻求合作伙伴,促进中欧投资贸易合作搭建平台。届时,还将安排出访企业与当地商会负责人和知名企业洽谈交流,并对当地的投资贸易环境进行充分地考察。

出访时间:2012年11月中旬,境外8天。

出访国家:匈牙利 马耳他 意大利

联系人:薛晴 吕宁

电 话:010-61780976 传 真:010- 61795215

邮 箱:jjssg123@yahoo.cn