

在不断的视觉感知中,描绘出彩的静物和风景

■赵颖鸿

杨参军自1995年起便踏上了静物写生的艺术之旅,这一走便是十年。在这漫长的岁月里,他始终秉持着“回到事物本身”的创作理念,不断摒弃原有的创作经验,力求达到“以物观物”的境界。

他深知,绘画是依赖“感性的真观”来理解和表现世界的。因此,他始终致力于唤醒自己的身心对世界最鲜活、最敏感的感知力。然而,他也明白,单纯的感性是飘忽不定的,有时甚至会游离于深刻的体察之外。于是,如何将感性转化为智慧的直观,便成了他在静物画创作中不懈追求的目标。

这十年的静物写生,让他的目光变得敏锐而深邃,对生活中的每一个角落都充满了兴趣。他不断地反思、综合,努力让自己的观察深化为一种洞察力,并构建起自己独特的油画语言特征。

2005年,他开始转向人物写生。虽然画人是他一贯的主题,但在之前的岁月里,他总觉得力不从心,无法在人物脸上自由表达。然而,随着他逐渐深入人物写生的领域,他终于在人物的神情中找到了感觉。他最喜欢从最令自己心动的局部开始描绘,无论是鼻尖还是衣服上的一朵花,都能成为他画作的起点。他的画作常常在完成前的三分之一处最为精彩,因为那时各

杨参军 池塘之一 100x200cm 布面油画 2024年

局部与整体画面还未完全形成,留给了他巨大的想象空间。

除了人物写生,他也开始尝试更自由的题材。他画菜场、画室,更画起了家乡的风景。每年冬季,他都会回到家乡,将时光全部洒在田野中。他徜徉在荒山田埂间,观察着杨树枝在黄土和麦绿间摇动,观察

着夕阳下山石间的色彩。那些最平凡的景物,在他眼中都充满了诱惑。

然而,随着家乡的城市化进程不断加速,他的创作题材逐渐被压缩。于是,他回归到了富阳的山水间,在自己居住的庭院周围,在黄公望《富春山居图》的诞生地,继续寻找自己的视觉真实。他的画作,不仅是对世界的

感知和表现,更是他内心世界的真实写照。

杨参军正是“不离开感觉寻找真实”,进而以具象表现绘画探寻自然世界的内在真实。

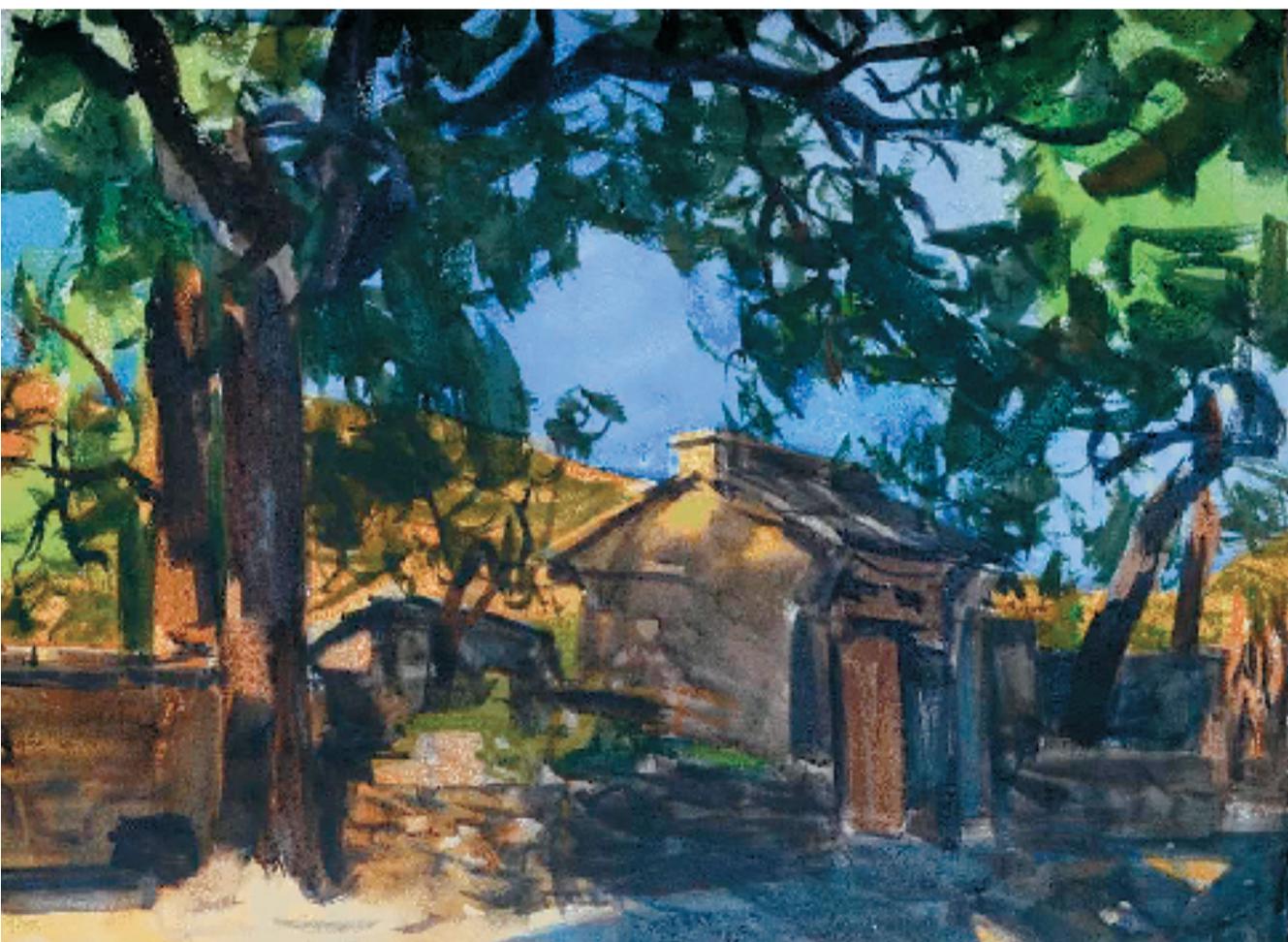
(杨参军,中国美术学院教授、博导,中国油画学会艺术委员会委员,浙江省油画家协会主席)

风景写生中要重视的三个问题

■陈朝生(广州美术学院绘画艺术学院副院长兼水彩画系主任、水彩画系硕士研究生导师)

一是构图与空间处理。构图处理与空间表现谈的是一个问题,具体讲就是选景和对景物的取舍与组合的问题。选景反映出一个人的视觉感受,作画意图和审美追求;取舍与组合是作者对生活原型的加工和提炼。取舍是造型能力的体现,在取舍之中贯穿着整体意识、审美意识等,没有取舍就谈不上艺术表现。组合也并非盲目地东拼西凑,而是积极地、理性地对画面中的线条、色彩、造型及其构成关系进行协调、布局和整合。这个过程不仅需要构图原则作指导,还需要提高表现的主动性和增强画面构成的设计意识。

二是写生色彩与构成表现。风景写生的色彩问题研究的不单是写生色彩的范围,同时还要向装饰的、设计的色彩构成理论学习,目的是增强写生效果的整体性和对比力度。这里所说的“写生色彩”,主要是从写生的角度来观察物体的色彩关系,能敏锐而准确地反映出对象整体而鲜明的色彩关系及局部丰富的色彩变化。因此,写生时不能脱离某一具体的环境和条件色以及所照射的光源色和画家对色彩的理解来研究对象与环境的相互关系。光是色彩的来源,也是色彩变化的灵魂,没有光便没有色彩;光源的冷暖、强弱、方向都直接影响到画面的色调和对比效果。作为画面整体构成的重要因素,我们要懂得抓住“光”这一因素去营造和设计画面,通过光影的交错、渐变、分割、聚散来塑造和深化造型语言的形式与主题内涵。这是对造型和色彩表现样式的丰

陈朝生 郭家沟写生之五 54x79cm 纸本水彩 2024年

富和重构,也是对繁杂的自然原型和多余细节进行归纳和概括。打散与构成均离不开对光的巧妙运用和处理,忽略光的因素,形与色的对比、节奏、韵律、调性等将是单调和无序的。

三是色彩写生与色调追求。色调就是色彩的整体效果,当色彩的配置具有某种内在联系的因素时,便形成了色调或者说色彩的整体关系。可以说,色调是协调和丰富画面色彩对比与构成关系的结果,

体现在写生上就是强调整体观察的原则,认真分析不同色彩内在构成因素及其变化规律;这是对色彩总体控制力的训练,它体现了整体的色彩意识,即画面色块构成与色调关系的总体调整的重要性。