

新安情怀——刘宗红皖南写生山水新象

《黛瓦粉墙藏古韵》

《乡村四月闲人少》

《渔舟悠然飘荡》

刘宗红

教授,高级工艺美术师,中国包装联合会设计委员会全国委员,中国工艺美术学会会员,江苏省美术家协会会员,江苏省科普美术家协会会员,江苏省收藏家协会特聘画家,金陵女子书画院副院长,成都理工大学工程技术学院客座教授。

发表学术论文30余篇,主持国家、省级研究课题20余项,获国家外观专利8项,撰写规划教材4部。2016年在北京恭王府举办“笔墨心相——刘宗红水墨写生作品展”,国画作品多次在中国、日本、韩国等地展出并获奖,作品被省内外多家单位及个人收藏,多次应邀在国内外进行学术讲座和艺术游历,获国际文化交流奖。

□赵启斌

江南是我国的艺术摇篮,自六朝以来孕育了无数的艺术家。江南作为我国的艺术渊薮,各种艺术流派和艺术风格先后在这里兴起,留下了一代代绘画群体前行的足迹。20世纪以来,以南京、上海为中心的江南地区延续往日的艺术辉煌,走在全国的前列,新金陵画派的崛起成为一个划时代的标志。自20世纪80年代以来,一批批新兴的中国画家群在这个地区纷纷出现,放射出耀眼的光芒,照亮了整个艺术的星空。刘宗红教授正是当下走在这一艺术群体中的新生代中国画家,在江南走过了她的青葱岁月,迎来了她艺术创作的黄金时期。

刘宗红是安徽芜湖市人,她大学毕业后在安徽工程大学任教,后作为人才引进到南京高校,先后任艺术系主任、教授,江苏省高校艺术设计专业学术带头人,中国包装联合会设计委员会全国委员等职务。刘宗红长期致力于高等教育和艺术创作,先后发表学术论文30余篇,主持完成国家、省部级研究课题20余项,获国家外观专利8项,撰写规划教材4部,2016年在北京恭王府举办“笔墨心相——刘宗红水墨写生作品展”,国画作品多次在中国、日本、韩国展出并获奖,作品被省内外多家单位及个人收藏。刘宗红从事艺术教育的同时,从不间断自己的艺术追求。近年来,她满怀桑梓之情赴皖南黟县纪游写生,创作出一系列具有鲜明特色的皖南山水画作品,一展胸襟抱负。这些作品可以看作是她水墨山水向彩墨山水推进的一个大胆实验,成为她近年来致力于中国画创作的一个节点所在,预示了今后所要开启的山水画创作的新走向。

刘宗红的绘画启蒙是她的父亲刘雨昌先生,刘雨昌是芜湖市美术工厂的美术师,他经常赴黄山写生,是当地有名的画家。家庭的耳濡目染使她在童年时代就埋下了艺术的种子。之后拜著名画家方宁为师,老师将她引进了艺术的殿堂。来南京工作后,又蒙国画大师陈大羽先生之子、南京艺术学院教授陈显铭指导,使她的艺术之路迈上了新台阶,打开了艺术格局,拓展了审美视野,这确实是非常难得的人生机遇。同时由于长期在高校的艺术教学、研究工作,又使她接受了诸多现代艺术观念,吸收海内外艺术流派的营养,关注其他民族的绘画元素和审美意识,更为她的作品注入了一股清流,这在她的皖南写生山水系列中有相当的体现。

众所周知,地区独特的山川景物是成为地域性绘画流派确立的依据和根基。一切绘画审美意识的形成、绘画风格的出现,都有着各自的独特成长过程,“新安画派”的出现也不例外,它具有鲜明的区域性特色。明代徐霞客来皖南地区游览黄山后,发现了以黄山为主的皖南地区的山水之美,皖南的山川景物进入了画家的视野,“新安画派”横空出世。刘宗红出生成长于皖南地区,她对皖南区域性文化和绘画有着清醒的认识和感受,认为“新安画派”画脉来自皖南山水的孕

育,是真实的山川景物对艺术家们的滋养。因此她决心接通“新安画派”的画脉,打通纪游写生创作的链条和通道,从中寻找出自己的精神栖息地和绘画样式。为自己的作品铸魂赋形,赋予其内在的形式、生命和精神。

皖南地区自然和人文景观也成为刘宗红致力于皖南纪游写生的动力所在,她追随“新安画派”的足迹,仿清湘老人笔意对景写生。诚如她自己所言,“安徽黟县写生,这里有金灿灿的油菜花,郁郁葱葱的树木和古朴的徽派建筑群,它们与周围的山水交相辉映,令人流连。”“我在徽州西递村的乡间小路上,远山近水、云山雾罩、白墙青瓦马头墙、小桥流水徽州人家,呈现出一份感人的和谐与美好”。可见,不仅皖南深邃的传统文脉、画脉对她产生了强烈的吸引和影响,同时皖南地区朴素的风俗民情以及20世纪以来皖南地区所形成的近现代文化也给予她的创作以丰富的养分。她沉浸式感受皖南的自然山川和人文情怀,并用她带着体温和血脉流动的画笔生动地表现出来。她在写生山水中构建的清润、明洁、氤氲的审美意象,体现出皖南山水的新情感、新精神和新风貌。

她注重画面的视觉性和形式感,擅长以线、面、色彩的融合传达自身对艺术、对生活、对传统的点点领悟。她着重表现“山川入云,草木葱郁,茂林修竹,溪水潺潺和皖南人家”,在构图上大多采用平远法、深远法,给人们以悠远、宁静、恬淡的感受。对于眼中的山石、云气、林木、屋舍、舟桥、人物等都精心布局取舍,以达到前后左右、大小远近、松紧疏密的和谐与统一。这种视觉审美效果与她当下的精神状况和创作心境有关。

刘宗红的皖南山水画有着自己的艺术特色。她注重笔墨的主观抒情性,见笔见性,积墨积色,表现出别具特色的皖风徽韵。同时,理性与感性交融,从真山水中写出灵性,把握中国画的笔墨精神与审美真谛,以无限的热爱将家乡之美生动地表现在尺幅之间。她不惜多种笔墨技法的综合运用,水墨、重彩、浅绛的运用大胆恣肆,用笔、用墨、用水、敷色显得老辣、霸悍、大气而又秀丽、舒缓、朴素。具有小写意、大写意兼容的笔墨特点,其中披麻皴等多种皴法的运用,更是增添了淋漓之感,从一些地方也能看出石涛影响的笔痕,真有巾幗不让须眉之感,很难相信出自一位女性艺术家之手。

总之,刘宗红的皖南写生山水是她创作的一次新实验、新尝试,是传统绘画技法与现代文化艺术的巧妙融合,通过纪游写生的形式构建出新的山水审美意象。尤其作为女性画家所感受和表现出的皖南山川与风土人情,显得尤为可贵。女性艺术家特有的细腻和温润感在画面上微妙地表现出来,她将自己的生命体验融入画中,映射着画家对自然造化的感悟。刘宗红的皖南写生山水接通了“新安画派”的画脉,为皖南地区的真实山川赋予了浓郁的诗意和美感体验。

(作者赵启斌,南京博物院艺术研究所研究员、著名美术史论家)

《皖南山水美如画》

《晨曦》

《如烟之晨》

《春来春耕忙》

《春秋多佳日》