

06

株洲日报

神农城迹

2024年7月2日

星期二

责任编辑:郭亮

美术编辑:左骏

校对:谭智方

传统与写实

贺羽油画赏析

陈晓强

▲《阿拉湖》135x200cm 2024

赏析:阿拉湖是位于哈萨克斯坦,靠近我国西北边境的一个咸水湖泊,面积超过两千六百平方公里。历史上的阿拉湖曾归属中国。1864年,根据清政府与俄国签订的《中俄勘分西北界约记》,被割让给当时的沙俄。

这幅画表现了在离中哈国境线很近的某个地方,山坡的草地上有一对母女,她们大约是节假日出来玩的游客。孩子被地上不知什么东西吸引了注意力,妈妈本能地招呼女儿,但神态和姿势又有些漫不经心。女儿不顾妈妈的招呼,依旧自顾自地玩耍。整个天空满是厚重的云层,阳光不时地穿过云层的缝隙,在大地上投下一个又一个的淡淡的光斑。而远景中的阿拉湖虽然笼罩在一片雾中,湖

面却也被一束光斑照亮,反射出强光——虽然处在远景,却成为整个画面最亮的部分。与母女俩悠闲放松的动态形成对比的是,整个画面的色调显得凝重而肃穆。地上到处是干枯发白的草丝,也增添了萧瑟与伤感的氛围。而天空中涌动而显得压抑的云层,仿佛也是观者此刻难以平复心绪的显现。从汉朝到唐朝再到清朝,阿拉湖都曾是中华版图的一部分,我们的祖先都在这片土地上生息、繁衍和战斗。今天的我们却只能在同一片天空下,远远地看着她。这既让我们感到遗憾和无奈的气愤,也是促使今天所有中国人为了民族复兴而奋斗的一个历史的缘由。

▲《拿吉他的女子》73.5x65cm 2022

赏析:画面中的女青年怀抱吉他,正襟危坐。她穿着紧身的西服套装,头发末端被染成金黄色,这是一位很有时尚气息的女孩。乐手在弹吉他之前一般都有调音的动作,这个女孩,也在进行弹奏前的调音。她的眉头微锁,表情严肃而专注。她的左手在转动琴头的旋钮,右手同时在拨弄琴弦。她的眼睛此时并没有看任何地方,但她的所有注意力都在聆听琴音,这个女孩是千

万万在大城市工作的年轻人中的一个,观者从她脸上可以感受到生活的压力与背井离乡的伤感。作品整体色调沉稳而厚重,人物刻画生动放松,但造型却非常准确到位,尤其对动态的设计与把握,显示了作者极强的人物造型功力。

这幅作品完成于2022年秋天,当时疫情依旧在困扰着所有人的生活。凝重的神情,肃穆的着装,成为作者对那一段经历的注解与思考。

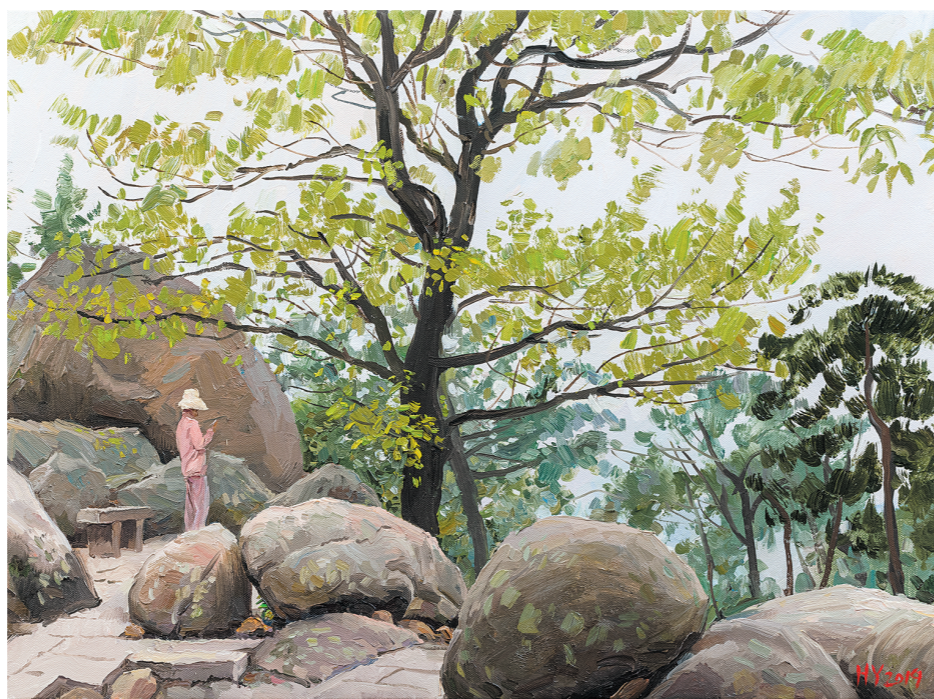
编者按

7月4日,《笃行致远——贺羽油画作品展》将在株洲美术馆开幕。

贺羽,男,1971年6月生于湖南株洲,毕业于中央美术学院油画系,现为中央美术学院教授,博士生导师,中国美术家协会会员,师从我国著名油画家靳尚谊先生,是当下继承传统写实油画风格的中青年艺术家代表。1992年素描作品入选全国艺术院校素描展获优秀奖;1998年至2019年油画作品入选中国山水画·油画风景展,第三届全国油画展,纪念《延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美展,第九、十届全国美展等展览;作品为中国美术馆、首都博物馆、中央美术学院等多家艺术机构收藏;多次在国家庆典中承担巨幅领袖像的绘制任务……

客居京华多年,如今的贺羽再次回到生养他的故乡办画展。据悉,此次画展,共有60余幅贺羽各个时期创作的油画展出,题材集中在人物画和风景画两个领域,基本能涵盖画家各个时期的艺术成就和艺术特色。

我不懂画,看画展的次数也屈指可数——外行看热闹,内行看门道——多是看个热闹,相信读者诸君也跟我一样,面对展厅里倾注画家无数心血的画作总是不知从何评说起。有鉴于此,本刊特约贺羽教授的学生、中央美术学院造型学科基础部油画专业博士研究生陈晓强先生,从此次参展的60余幅画作中挑出7幅代表作,并一一写下点评赏析之语,以俾读者诸君在观看画展时能对参展的画作有更多的了解。

▲《木鱼石》50x70cm 2019

赏析:这幅油画色调纯净,意境幽深。松柏、巨石和步行的山道组成了一种对比,增添了画面的层次感。树木枝叶繁茂,充满生机,近景的圆形岩石描绘得具有强烈的实体感和真实感,拉开了整个画面的空间纵深。画面的构图巧妙地引导观者的视线从前景的岩石逐渐延伸到背景的树木和远处的风景。这种层次分明的处理方法,不仅增加了画面的深度,还营造出一种宁静祥和的氛围,使观者仿佛置身于画面美景之中。

描绘树木、岩石和植被。树叶的绿色和岩石的灰色在色调上形成了一种对比,增添了画面的层次感。树木枝叶繁茂,充满生机,近景的圆形岩石描绘得具有强烈的实体感和真实感,拉开了整个画面的空间纵深。

画面的构图巧妙地引导观者的视线从前景的岩石逐渐延伸到背景的树木和远处的风景。这种层次分明的处理方法,不仅增加了画面的深度,还营造出一种宁静祥和的氛围,使观者仿佛置身于画面美景之中。

画面运用丰富的色彩和细腻的笔触来

▲《雨歌》98x130cm 2022

赏析:这幅油画的素材来自于作者2022年到山西与内蒙交界的黄河沿岸进行的一次写生。那一段叫做老牛湾,在山势的错落起伏中,黄河蜿蜒转折,整个景观显出不一样的气势。

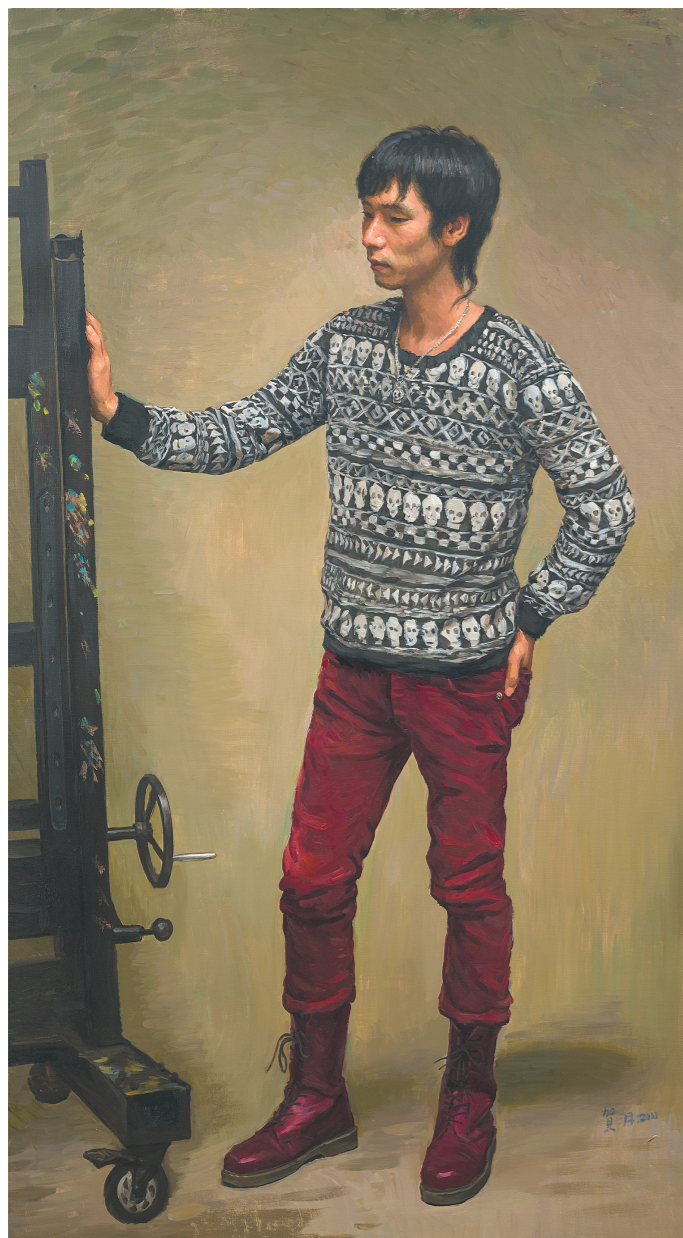
这幅画面以一处河岸为画面场景:一场骤雨刚刚停止,阴云还没有消散,但远景的天空已经透出阳光和一线蓝天。一个女孩独自在山坡散步,这时她把雨伞扔到一旁,享受着雨后清新的空气与轻松惬意的时光。

这幅画完成于2022年年底,当时疫情作为笼罩在我们整个社会的一重阴影即将消散,人们

将走出疫情带来的长达三年的压抑和困扰。这幅画实际上是那时一种社会集体心态的表达,也是作者本人在那个时间段真实心绪的反映。

这幅画的画面运用丰富的色彩和细腻的笔触来描绘环境和深远的空间,整体色调比较抒情和唯美。重色调的山体与阴沉的天空,衬托了女孩的浅色调衣服,增添了画面的层次感。

这幅画在主题上探讨了人与自然的关系,体现了作者对自然的尊重与欣赏,也希望通过画面带给观者一种情感的升华与美感的愉悦。

▲《艺术青年》

180x100cm 2011

赏析:这幅油画作品描绘的是一位男青年的站立肖像。他身穿带有图案的毛衣和红色裤子,一双高腰的深红色皮靴,全身的穿搭显出一种很强的文艺气质。他身姿挺拔,神情专注而沉静,仿佛在思考什么。他右手插在裤兜里,左手扶着旁边的黑色画架,而画架作为画面上最重要的道具,暗示了他的专业:他是美术学院油画专业的一位研究生。

这幅画在色彩的运用上非常考究。整体色调既有节制又有强烈的对比。背景颜色以低纯度的黄绿色为主,没有过多的细节描绘,仿佛像是舞台布景的感觉。裤子和靴子的深红色调,与背景形成一种补色关系,不仅打破了画面的单调,还为整幅画作注入了一种活力与热情。毛衣上的骷髅图案虽然是黑白白色调,但在画面中却起到了点缀和丰富的作用,使人物形象更加突出,也体现了现代年轻人的个性化追求。

这幅画通过对青年学子神态和姿态的刻画,让观者能够感受到人物内心的平静和思索。也能感受到年轻人在艺术之旅刚刚开始时,既有追逐梦想的踌躇满志,也有对待艺术的专注沉稳。让观者对这位年轻人产生一种亲近和理解,也产生了某种情感的共鸣,这也是这幅肖像画作的动人之处。

▲《知秋》50x70cm 2019

赏析:这幅油画描绘的是一条乡间小道上的景象。画面中心是一位行走在阳光下的年轻女子,她步态从容,右手举起似乎在整理头发,她的存在为宁静的自然环境增添了生气。挺拔的树木和平坦的道路形成画面主体的背景。蓝天与远处的山峦在色彩上逐渐淡化,与前景的暖色调形成对比,增强了空间的层次感。整体色调强烈而不失柔和,温暖却又带有幽深的意蕴。

在一个天空明净,气温宜

人的秋日,在这条乡间小路上,阳光舒缓地铺在地上,树木和小路引导观者的视线向远方延伸,仿佛使得观者已然走进这幅画里。而这个女孩,就站在离观者视点不远的地方,那一瞬间,她轻抚头发,仿佛在这瞬间感应到秋天的宁静与美好。如同佛教中经典的“拈花一笑”,那一瞬间,她的心境与这秋天的情境完全贯通了,不光深切地感应了秋天的美与内涵,也仿佛与天地宇宙和合为一,所以作者将这幅画取名为“知秋”。

▲《老牛湾》50x70cm 2022

赏析:老牛湾是位于山西和内蒙交界处的一段黄河河岸。这里的黄河河道被山势所挤压,形成蜿蜒环绕的形态。作者在内蒙古的一边看向山西方向,山势在逆光中连绵起伏,别有一种大气磅礴的美感和画意。一般来说,要画出逆光的画面是很有难度的,首先逆光中的风景变化比较快,没有很多时间去深入刻画,需要作者大胆娴熟地把握色调的能力;其次逆光的颜色有时很容易画脏。这幅画画

了山色从近到远的依次变化,山体在逆光中的层层叠叠,色彩通透,产生了很强的空间感。此外,天空中背光的云以及露出的蓝天,色调非常准确,用笔却又十分大气和连贯,一气呵成。整幅画面光线感强烈,显示出作者很强的捕捉色彩的能力。

差不多一个小时的时间,作者将画面诸多丰富的因素全都捕捉下来,构图也很完整,可以说这是一张很难得的优秀风景写生作品。

