

文章编号: 1003 - 9104(2011)08 - 0219 - 02

色即是空^{*}

——读陆红阳的装饰画

林燕宁

(广西艺术学院 设计学院, 广西 南宁 530022)

摘 要: 本文诠释了陆红阳教授装饰画的特点及审美特征, 以作品的色彩为主要切入点去剖析装饰画中“色即是空”的风格内涵并试图从感官的角度去引发读者对于作品的共鸣。

关键词: 装饰画; 色彩; 陆红阳; 艺术作品; 审美特征

中图分类号: J505

文献标识码: A

All is Nihility: An Interpretation upon Lu Hongyang's Decorative Painting

LIN Yan - ning

色彩是破碎了的光, 丰富着万物的心灵。

让黑白灰的玩笑成为了五光十色的幽默, 人们沉迷于斑斓色彩的“失乐园”却不愿去寻找来时的路, 而是选择让无尽的色彩在心中再飞一会——这就是陆红阳作品的魅力。他的装饰画以色彩作为一种主要的视觉语言, 以他丰富的想象力和敏锐的洞察力, 巧妙地利用色与色之间的节奏韵律、对抗和交错、追逐和融合及色彩的视觉错觉, 主观地表达出他的感情和意识, 神形兼备、情景交融, 像一曲欢快的抒情音乐、沁人心脾的晨风, 让读者感到心情的愉悦, 产生对美好事物无限的遐想, 传达给我们的感受是非常热烈而真诚的。在作品中他不是停留在现实的影像世界中, 客观地描绘, 而是用一种关于愉悦、轻松、贴切的精彩瞬间、恰当地渲染出意境与情调、理想与向往。强调画面的主观感受, 用绚丽的色彩反映自己的审美意愿, 将自然界中的无序美在他的笔下变成有序的形式美, 注入到我们现实生活的视野里, 与读者一起分享视觉的盛宴。他用色彩强化出一种具有深刻寓意和神性的张力, 纯粹而丰富的色彩加上轻松悦目的刻画手法, 将客观物体的复杂、混乱的形色世界加以科学地整理和创造, 让生活中的这些“画中角色”仿佛“借尸还魂”般的暗喻着某种暧昧的文化身份, 即使是一草一木, 一虫一鸟, 也都带着浓郁的后现代主义色彩, 灿烂

得让人有种“不识庐山真面目, 只缘身在此山中”的感悟, 如同一碗精致的花茶芳香而浓郁, 一饮而尽, 荡气回肠。著名画家高更在论述自己的作品时这样说过“既不是直接观察自然的结果, 也不是对自然的盲目服从, 必须按照象征的目的整理或综合自然。为保持画面的均衡的美, 必须改变物体的比例和远近法, 为了布置出装饰性的效果, 更必须改变物体的色彩。色彩应当说是思想的结果, 而不是观察的结果。”^①我仔细回味大师的这段语录, 在品读陆红阳的作品时, 更是恍然悟出些许与大师作品的异曲同工之道, 陆红阳将自然的形与色作了进一步的延伸, 笔下的主体物造型丰满、构图不拘泥于固定的视点, 形式更加显得灵活、多样, 错落流畅的线条极具韵律感, 形与色通过装饰概括变形, 用浓缩的色彩、简单的色块表现强调了作者主观的感受和意念, 极大地丰富了画面有限的具象空间。节奏明快简洁的线条在疏密组织中有序地组构, 使画面各种关系的形与神在统一中求变化, 既有形式又鲜活生动; 各种元素相互联系, 但又不缺乏各自特点, 耐人寻味, 丰富灵动, 以二度空间的平面分割与线的疏密以及强烈的色彩搭配取得视觉上的舒适和愉快。用他的画笔勾勒组织出万千世界丰富的内容, 突出地表达出作者独特的绘画风格与装饰画夸张与理想化的审美特征, 作者在他的装饰画中运用强烈的纯色对

* 作者简介: 林燕宁(1965 -), 女, 汉, 广东人, 广西艺术学院设计学院服装系主任, 副教授, 硕士生导师, 中国服装设计师协会学术委员会委员。研究方向: 流行服饰设计。

比,用特殊的语言给我们讲述了一个灿烂和谐的自然与人文世界,让读者充分发挥联想和理解,自由地感悟大千世界的美好。值得一提的是作者用“色”诠释了一个“空”在水漫金山般的色彩海洋中,我们能感觉出色彩之间拉扯出了一个令人神往的无边无际的空间。他用特立独行的表现风格描绘着精彩炫目的瞬间的同时,对我们倾诉着一段段神奇的传说,在细细品读作者的作品时,我仿佛看到作者对美好未来的无限期盼,而那一幅幅让人目不暇接的画卷更让人心里不由得为之一“空”。因为当视觉遭遇强烈的冲击与内心单调苍白的生活相冲突的时候,我情不自禁的感叹“哦,原来世界可以这样炫美。”然后在心中留下一一种踏雪无痕的空灵与蜻蜓点水的静谧。

图1 丛林物语

图2 海的印象

在他的《丛林物语》(图1)作品中,作者用斑斓欢快的色彩,生动地描绘出一曲生机勃勃的林中之乐章,让人感悟到置身丛林之境的快乐。从三只形态不同的小鸟,阳光下层层叠叠的植物,透视出丛林鸟类大家庭的繁荣与自由,从中我们也看到作者对色彩超强的把控能力。丰富而带情趣的装饰性色彩,赋予鸟与丛林特别的生命韵律,在衍射、伸张,分享着那片属于他们的世界。读者在不经意间会以为它们是多彩漂亮的使者,认为那是一片活生生的缤纷世界,其实它欺骗了你,因为那是作者心灵中灿烂的瞬间。

大海能包容一切,它像没有续集的剧情,给人留下无限的

遐想空间,作者用动感的线条、鲜活的造型及清透的色块演绎的是那海底不为人知的神秘世界。《海的印象》(图2)中几只幽默的深海鱼在蓝色的舞曲中尽情地享受大海的恩赐。

芸芸众生都在追逐美丽的梦,而梦的边缘往往是像雾像雨又像风,因为每个人的心中都藏着一只“叶公好的龙”,所以评价美丽的标准仿佛成了黑泽明的《罗生门》——常常为了自己心中的舒适而忘了为他人的目光买单,而其《南亚风情》(图3)作品的格局恰恰打破了这一点而转变为芥川龙之介的《罗生门》——各其所好,各赏其美的共鸣,体现在画面充满的亲合力、弥漫着温情的暖色调却没有让你觉得脱离了原本单调、严谨、理性的佛学文化,反而更觉得恢弘与大气,而造型上轻松与贴切让原本“地狱未满,誓不成佛”的孤傲形象变为平易近人的“大爱无疆”。

图3 《风情南亚》

图4 金色港湾

橘黄色落日的余晖给一切都带上了一丝怀旧的温情,在《金色海湾》(图4)作品中,几个身材丰腴的渔民满载而归,在金色的阳光下,丰收的喜悦挂在脸颊,对生活的美满,幸福的期盼如同画面温暖丰富的色彩一样深入人心,让人忘却痛苦的尘埃在金色港湾留下希望的脚步。

山不在高有仙则灵,海不厌深有龙则灵,同样,色不厌炫,有空则灵。

① 丁峰《谈装饰画的语言审美特征》,《艺术教育》,2009年6期。

陆红阳