荆楚丹青之張漫

認識張漫的人都會覺得她當然會畫出這樣的水彩畫：陽光燦爛，生機勃勃，激情四射。畫如其人，張漫在生活中有着像水彩一樣清澈、明亮、爽朗的性格。正是因為個性中也有着水彩這種特有的透明、純淨、自然的特性，所以她必然會與水彩畫結緣。

■《春水映像》

■張漫

張漫簡歷

張漫，女，1968年4月生於湖北省武漢市。

1990年畢業於湖北美術學院，同年進入湖北省美術院工作。現在油畫、水彩工作室從事水彩畫的專業創作與研究。國家一級美術師。中國美術家協會會員。

創作素材主要以花卉、植物為主題，用水彩畫的形式創作了一系列的作品，多次參加省、市及全國美展，並數次在報刊發表作品。

《蕨》入選「97中國青年水彩畫展」。《蒲葵秋實》入選「第六屆全國水彩畫．粉畫展」。《蕨》入選國際女畫家聯盟在香港舉辦的「世紀風女畫家聯展」。《蒲葵織夏》入選「第十屆全國美展」，獲省展銅獎。《歡顏》、《花葉戀》入選「第五屆湖北省水彩畫展」獲優秀獎。《春天裡的散尾葵》入選「第十一屆全國美展」，獲省展銅獎。《柿子熟了》入選第四屆全國青年美展。

絢爛激情 隨心而畫

藝術創作是藝術家通過自己的感知、想像並綜合各自的性格、情感來作畫，因此每個人面對相同的對象也會創作出各自不同的作品，他們會不由自主地把自己的種種創作心理投射到作品當中。張漫的水彩畫作品色彩富麗而高雅，畫面清新而靈動，具有鮮明的藝術個性，給人充滿活力與激情的視覺享受。

女性藝術家在創作時，出於她們細膩敏感的天性，更傾向於選擇與女性自身有關的、相對唯美細膩的題材。傳統的水彩畫中的植物、花卉作品多以小品的形式出現，給人以清新、雅致、輕鬆的審美感覺。作為一名女性藝術家，十幾年來，張漫主要以花卉、植物為主題創作了一系列的作品。但是她並沒有重複那種傳統植物花卉水彩畫的圖式語言和表現手法，而是推陳出新，選擇明亮誇張的裝飾性色彩，採用獨特的藝術語言，形成了個性鮮明的水彩畫面貌。

起源於西方的水彩畫，在十八世紀的英國成為了獨立的畫種，也許是英國人特有的嚴謹內斂的性格造就了傳統水彩畫特有的理性色彩。不過，張漫並不喜歡這種灰調子，她天性中喜歡熱烈、亮麗的色彩，也並不認為使用這種明亮色彩就是僭越了水彩畫的傳統。用她自己的話說：「因為我沒有師從誰學習水彩，所以我的水彩畫是隨心而畫的。」

進入畫院後張漫開始研習水彩，對於水彩畫的創作融入了自己的思考和見解。在她的作品中，明麗的色彩和燦爛的光影充分地結合在一起，植物、花卉撐破畫面，呼之欲出，讓人感受到陽光的熱烈、生命的蓬勃，這種氣息撲面而來，直逼你的內心。她早期作品《龍血樹》就可以看出這種個性：鮮紅斑駁的葉子像劍一樣呈四射狀衝出、佔據整個畫面，光影在葉面上的變幻顯示出她獨特的水彩畫的繪畫語言趨向於穩定。在接下來創作的《蒲葵秋實》、《蒲葵織夏》、《歡顏》、《映山紅．四月》中，她逐步強化了這種裝飾化的藝術語言，依舊是以植物和花卉局部為主體的飽滿的構圖，只是畫面更加密實。在繁密的植物枝葉、花朵上，以充滿激情的筆觸和色塊幻化出光線的舞動，光影像音符在葉面上躍動，將水彩特有的透明感運用得淋漓盡致。《歡顏》中盈盈滿目的鮮花綻放出飽漲的生命力，光影在花瓣上跳動，精到的留白更加強了陽光通透感。在《春天裡的散尾葵》中，陰影裡豐富的變化和光影裡縱橫交錯的線條，既各安其位又相互呼應。儘管這是一幅僅用綠色為主的水彩畫，但密與疏、明與暗、深與淺的對比，仍構成了一個層次豐富、絢麗明艷的畫面。

■《蒲葵秋實》

■《春天裡的散尾葵》

■《火紅的日子》

水彩畫因受材料的限制，且在創作過程中不能修改，想要創作大幅作品很有難度，這也是為甚麼水彩畫總給人以小品感覺的原因。想要創作大幅的水彩畫作品，就要做到對所要表達的主題深思熟慮、成竹在胸，對表現技法掌握得嫻熟自如。如果說《蒲葵織夏》、《歡顏》等作品透着一種青春的熱情和輕快，仍具有水彩畫特有的小品意趣，那麼近年來張漫創作的《紅火的日子》、《柿子紅了》、《春水》等作品就顯示出她對題材的選擇更加有深意、對表現語言和水彩畫技法的運用更加的成熟自信。

《柿子紅了》是張漫在湖北神農架地區體驗生活之後創作的作品。高大的沒有經過人工修剪的野柿子樹峙立在山谷間，佔據整個畫面，紅彤彤、半透明的柿子掛滿枝頭，點綴在畫面當中，瀰漫着跳躍的、喜悅的情感。儘管張漫還是選擇她慣用的裝飾色彩和表現手法，但畫面傳達出一種既熱烈又深沉的感染力。她利用透明的色彩表現出陽光穿透樹葉與柿子的質感，利用色彩的疊加完美地表現出山谷的空間感和深邃感。在表現紛亂的樹枝和山谷關係上，極好地處理了畫面中整體與局部的關係，使得畫面既不凌亂又充滿強烈的視覺衝擊力，將山野中柿子樹恣意的生長狀態和頑強的生命力很好地表現到作品中，完美地詮釋所要表達的主題。

（原文作者左奇卉，有刪改）

靈動熱烈 個性鮮明

當代中外水彩畫並不只是一種在水彩紙上用水和彩表現寫實與造型的傳統意義上的水彩畫，它的綜合範疇得到了擴大。技法上寫實的作品和寫意的作品，是中國現代水彩畫中並存的兩種形式。寫實的非凡手法捕捉連照相機都無法表現的景物，寫意形式中很多吸收中國畫的用筆，使水彩畫不再是傳統意義上的水彩畫，同時融入中國民族特色，最終形成有特色的中國現代水彩畫。青年水彩畫家張漫正是在這樣的藝術道路上追尋自己的繪畫理想，並逐步形成了自己的藝術風格，如作品《春天裡的散尾葵》、《紅火的日子》、《柿子紅了》、《春水》等都是她創作所獲的典型代表。

畫家從生活的體驗中得到創作的靈感，並從實現靈感的創作勞動中得到快感和欣慰。「獨特的藝術語言是在千百次的勞動中自然形成的，是一種沉澱，正是眾多畫家感受的各異，使得水彩創作表現出風格的多樣化，製作手法的不斷創新，讓當代中國水彩畫正以驚人的發展態勢頻頻地呈現於畫壇，並且作畫形式千姿百態，風格迥異」。這是畫家張漫對自己的要求，也是她對水彩畫創作的深刻領悟。

張漫是在20世紀90年代初開始研習水彩畫的，她畫水彩時無意遵循水彩畫的傳統規則，也反對按具體景物生搬硬套地模仿對象。在表現手法上，她充分運用水彩畫法的技法與材料特性形成了獨特的視覺形式。平常人們以為表現花草植物是水彩畫中的小品類型的題材，注重輕鬆靈巧、流暢明快。而她卻反其道而行之，在保留水色特質的同時，力求畫面的生動與張力，在構圖上打破常規，多運用滿幅構圖，使之有強烈的視覺感召力。在色彩應用上多採用誇張的裝飾色彩，打破水彩一般形式的「弱」和「柔」的感覺，使她的作品有着鮮明的個性。

■《柿子紅了》

（原文作者湖北省美術院院長董繼寧，有刪改）

■《映山紅．四月》