

■聚焦汇港美术馆艺术展⑬

碧落红尘洗凡境，亦真亦幻“天鹅湖”

——专访水彩画名家柳毅

韵味足 充满诗意的标签

《甬上藏友》：以水彩表现人物，是艺术家们寻求突破的课题。《芭蕾新语》《天鹅回韵》等作品，使芭蕾成为你在水彩画界的一个充满诗意的艺术标签。你是如何破题的？

柳毅：我的芭蕾系列也是逐渐演变的。先是呈现演员们在练功、休息和表演过程中各种生动的姿态，随后有了独特的组合，这些或坐或卧或站各种姿态的组合，开始有了现代艺术的感觉。人物脸部、背景等的处理，有时也用水墨晕染的技法，使作品好似笼罩着一股氤氲迷雾。

后来，我尝试将芭蕾演员的背景融入罗马建筑的特质，使画面具有一种西方经典艺术的神韵。

《甬上藏友》：著名海上收藏家张振宇评论道，你所画的芭蕾题材画作，皆是真善美的吐露。女孩的纤柔散发出了力量，真是叫人万千感触！青春在不作声里，回荡着动人的歌谣……这样的扬善之物，是很容易让人从内心深处产生共鸣的。这一点你是怎么做到的？

柳毅：芭蕾所具有的飘逸感、浪漫感、高雅感，我认为这些都是水彩画能够表现出的天然神韵。我画芭蕾，避开前人画过的舞者的动态，而是画静态的芭蕾少女，以静对动，唯美而写实，水墨淋漓，虚实变幻出凝固的美感。比如准备选送今年水彩画国际双年展的作品《天鹅回韵》，两位舞者足尖上的芭蕾，律动着无声的绘画语言，给观者留下浮想的空间。

获俄罗斯圣彼得堡“艺术-桥国际水彩画竞赛”第一名的作品《天鹅》、获2013土耳其国际水彩画大赛银奖的《芭蕾新语》等芭蕾系列作品里，都弥漫着中国传统的水墨趣味：运用清丽飘逸的半透明色，细微地刻画了芭蕾少女的一顾一盼，激扬似春花烂漫，舒展静逸。心灵的毫发悸动在银灰的调子里实现。

中国风 梦里江南纯美境

《甬上藏友》：你用水彩展现芭蕾少女风致，传达经典神韵；并用水彩描画江南烟雨，抒发园林诗情；也用水彩表现民族风情，演绎天籁之音……你的水彩艺术之美，引起普遍共鸣。这其中有什么独到的创作感悟？

柳毅：说到水，离不开以水为主题的创作。长久以来，我的水彩风景，一直呈现的是江南水乡。我的江南园林诗意浓郁，拨动人们对充满生机的大自然的眷恋。比如，《水随天去》弥漫着“秋水共长天一色”的纯美意境，《寒波》则传达出“寒波淡淡起，白鸟悠悠下”的空灵世界。

《甬上藏友》：《新妆》《吉日》《圣乐》是你近几年用重彩描绘民族风情的新作。在你从艺二十多年的每个阶段，你的水彩语言似乎总能找到新的主题，有新的技巧、新的突破、新的意境和追求，请分享您这方面的创作心得。

柳毅：《圣乐》是我民族风情系列的一个典型作品，处处显现“光影”效果，似真似幻，闪闪烁烁。那次云南丽江之行的古乐会上，一群七八十岁的老人现场演奏盛唐音乐，我被这天籁之音感染，魂不守舍、锲而不舍地追踪那一刻的现场气氛。这件作品的创作孕育数年，用流动的色彩，作多层次的反复渲染，可谓用心良苦。

由权威杂志《水彩艺术》举办的“2014首届国际水彩画竞赛展”，我的《傣族姑娘》获得铜奖。该展有来自世界80个国家的2000多名水彩画家投稿，600人的作品通过了第二轮，最终只有25个名额成为参展者。这是一次用半写意手法演绎“天籁”与“天人合一”境界的有益尝试。

流水般的钢琴旋律中，“水语”——柳毅水彩画作品展在宁波汇港美术馆拉开帷幕。

在这个烟雨蒙蒙的暮春，著名画家柳毅带来了一场亦真亦幻、如诗如画的视觉盛宴。这些以人物为主体的水彩作品，造型精准，意境悠深。无论芭蕾舞女还是民族风，堪称远观近看皆相宜。

展览间隙，记者专访了上海市美术家协会理事、上海市美术家协会水彩粉画艺委会副主任柳毅，听他讲述画里虚幻的真实，以及如何用高品质的艺术语言来述说那些身边的真实故事和景致。

记者 黄银凤

借“水语” 期待故乡遇知音

《甬上藏友》：水彩画与中国的水墨画比较接近，注重立意在先，讲究落笔定形。本次画展主题“水语”，有什么特别的意义？

柳毅：水彩画创作除了要具备一定的造型能力外，还要掌握水性、纸性和笔性。

水，无形而有象；水，无色而有影；水，无味而有韵；水，无言而有语。

我喜欢水彩名家金定海写的这段话。所有艺术都是自然的形式。水彩之美在于静动居变不造作，简行万象不浮靡，其浸

润，其柔滑，其喷射，其远流，其回环，形态尽显，道理隽永。

而我，正是抓住了水的特质，以此营造画面“自然天成，亦真亦幻”的生机与精神。这样一来，画里象、影、韵、语都有了。我喜欢用水来表达我的艺术和情感，这就有了今天画展的最贴切名字：水语。

我祖籍慈溪，宁波这个江南水乡给了我很多艺术的养分，烟雨江南有着最适合水彩画表现的土壤，我祈愿，《“水语”——柳毅水彩画作品展》，在我的老家能遇到更多知音。

下苦功 一头扎进练功房

《甬上藏友》：冰清玉洁的女子，在水色交融的迷雾中，或安然优雅地侧卧，或悠闲自得地梳妆……美丽的舞者踮起脚尖，雪白的舞裙绽放，随乐翩翩。这让人不由想起芭蕾舞剧《天鹅湖》，耳边仿佛也响起了柴可夫斯基的音乐……

不少水彩画家看到你用水自如塑造的芭蕾少女后，都感叹你的功夫了得。这种功夫是怎么炼就的？

柳毅：要想随心所欲地创造水彩艺术的新境界，到达水彩艺术的新高度，画家就必须为之付出长年的辛勤劳作。

这些年来我一直倾心于芭蕾题材的创作。冥冥中我似乎与芭蕾有着天然缘分。

40多年前，还在读小学的我被选去跳芭蕾，可那时我不愿意去。没想到10年后，我开始对芭蕾

感兴趣了。我有意识地常去上海芭蕾舞校体验生活，搜集素材。那时，学校的孩子们只有11来岁，还都像“丑小鸭”。

在作品《清逸》里，画面上的女孩名叫徐丹青，我2000年第一次找她当模特。那时她还是个小黄毛丫头，没想到几年以来她成为巨星，接连在国际芭蕾舞比赛中拿了两个金奖。我见证了她的成长过程。

我一头扎进小演员们的练功房里，芭蕾少女的一招一式都是我的创作素材。美丽经典的芭蕾舞开始被我搬入了画面，一发不可收。

我赞成现场写生，但写照片其实也挺不易。为画好芭蕾，我光是拍芭蕾舞演员的照片就拍了七年，摆起来足有饭桌那么高。我的一幅芭蕾题材画作，往往整合数百上千张照片再加电脑特效处理。

1. 芭蕾新语
2. 天鹅回韵
3. 吟思
4. 傣族姑娘

