

The Player of Waltz in the Heart—Analysis of Xia Junna’s Unique Artistic Growth Experience and Painting Rules

Meimei Yue

Zhangjiakou No.2 Middle School, Zhangjiakou, Hebei, 075000, China

Abstract

Among today’s female painters, Xia Junna is a highly regarded female artist and a shining star in the contemporary Chinese oil painting industry. Her works happen to be between avant-garde and traditional, between profound and popular, between beautiful and vulgar... The elegant and blurred “petty bourgeoisie sentiment” often hides a suspenseful atmosphere, while the local abstraction The perfect combination of expressiveness and the overall realism atmosphere endows its visuals with unique charm and always captures the viewer’s heart, making people deeply immersed and unable to stop. Xia Junna’s painting art has increasingly become a topic of widespread concern. Whether it is the composition of colors or the display of expression techniques, they all construct a unique form space with her unique female aesthetic perspective and personalized poetic language. This is determined by Xia Junna’s persistent pursuit of art and also affects her future artistic journey. On the basis of reading a variety of research works, the author tries to analyze Xia Junna’s unique artistic charm from two aspects of her unique artistic growth experience and painting rules, find the reasons for the emergence of Xia’s style, provide some reference for the author and art lovers, and explore the road to success to the Seoul Arts Center.

Keywords

female self narration; Chinese classical culture; aesthetic habits

心灵深处圆舞曲的奏响者——夏俊娜独特的艺术成长经历与绘画规律分析

岳美美

张家口市第二中学，中国·河北 张家口 075000

摘要

在当今的女性画家中，夏俊娜是一位备受瞩目的女性艺术家，是中国当代油画界一个璀璨的明星，她的作品正好处于前卫和传统之间、处在高深和通俗之间、处在美丽和艳俗之间……优雅迷离的“小资情调”往往会隐藏着悬疑的气氛，而局部的抽象性、表现性同整体的现实主义气氛的完美结合使其画面具有独特的魅力，也总是能抓住观者的心，使人深入其中，欲罢不能。夏俊娜的绘画艺术越来越成为一个被普遍关注的话题，无论是色彩的构成还是表现手法的展示，都以她女性特有的审美视角和个性化的诗性语言架构起独特的形式空间，这是夏俊娜对艺术坚忍执着的追求所决定的，也影响了她以后的艺术历程。笔者在拜读多种研究作品的基础上，试图从夏俊娜独特的艺术成长经历和绘画规律两个方面着手，剖析夏俊娜独特的艺术魅力，寻找夏氏风格出现的原因，为笔者及美术爱好者提供一定的借鉴，探求通向艺术殿堂的成功之路。

关键词

女性自叙性；中国古典文化；审美习惯

1 夏俊娜独特的艺术成长经历

夏俊娜是中国当代一位才华横溢的女性油画家，她的作品充满了诗意，极富梦幻色彩和神秘感，作品以闺房气质浓厚的小资情调和强烈而独特的画面风格备受追捧。从刚出道时1996年的《闲读》在嘉德拍卖所拍出的3.3万，到2006年《唐宋人间》拍至638万，在短短的十年间其市值增长了200多倍，由此可见市场对夏俊娜绘画作品中“小资

情调”的钟爱以及对其本人艺术才华和艺术魅力的肯定。

夏俊娜是出生于中国北方70后的女性，从小受到规范的美术教育，正统的学院派出身。1987年考入中央美术学院附属中学，接受严格的传统学院艺术训练。其间人生观、艺术观受申玲老师的直接影响，对今后绘画风格的形成打下了良好的基础；1991年毕业于中央美术学院附属中学，获毕业创作优秀奖；同年考入中央美术学院油画系第四工作室，师从闻立鹏、葛鹏仁、王玉平先生，探索西方油画语言与中国现当代文化的融合，在校期间习作、创作多次获得创作优秀奖并被学院收藏；1995年正式登上了中国的画坛，

【作者简介】岳美美（1981-），女，中国河北张家口人，硕士，中学一级教师，从事油画创作与技术研究。

在新一代的油画家群体中成为最年轻、最具潜力、也最引人注目的一位。

虽然生在北方，长在北方，但在夏俊娜的心里憧憬的却是南方娇小身躯、优雅女子的浪漫生活。因此，她的作品洋溢着青春与浪漫，在热情与纯真中又不失高贵与典雅，她的作品是从情感体验中生发出来的艺术，带有一种无序的、感性的、朦胧的、温暖的、神秘的自传性质的感觉。不管夏俊娜用怎样理想化的方式加以掩饰，都不能遮蔽情感经历中那些刻骨铭心的东西。这些看似与艺术无关的心灵事件，实际上总是会对艺术产生重大的影响^[1]。夏俊娜的画，正是来自她心灵的圆舞曲。她出生于内蒙古察合中旗，并在那里度过了她的童年时代。从她记事起，幼小的心灵就一直在全然不解中承受着父母的际遇带给她的沉重，昨日不知今日，今天无法想象明天，这般充满了期盼又潜藏着不安的氛围，直到她离开内蒙古长到十几岁时，依然挥之不去。上一代人的遭遇转化为她初涉人世时的一种生存体验，当她试着通过画笔述说她对生活中的种种体验时，我们看到的就是这些充满神秘诗性的心灵印记。当夏俊娜还是一个大学生的时候，她的一些素描和油画就远离了在课堂上画模特儿的习作气息，以强有力的线条和明暗表现出一种超乎寻常的造型力度和怪异的人生情调。这些素描，使人不由联想到西方大师的一些同类作品，但这当中绝不仅仅是技巧，而是一种严峻、冷酷的人生体验，一种生命的危机感。她在1993年画的一批《大鸟》系列，更是平添了一种超现实的恐怖色彩。如果不是作特意的说明，任何一个人都不会想到这些作品竟是出自一位孩子气十足、单纯得让人感觉不到有什么重大人生经历的学生笔下。

夏俊娜身上具有的艺术特质是一个被不断诱发的过程，在上央美附中时，她遇到了自己艺术生涯上的第一个伯乐——申玲。那时的夏俊娜一度是班里最差的学生，在申玲的发现和开启下，人生观、艺术观深受影响，一跃成为班上拔尖的学生，在顺利进入央美第四画室后，又受到了王玉平、葛鹏仁两位老师的指导，对今后绘画风格的形成打下了良好的基础。

夏俊娜在央美学习的过程中也不自觉地受到某些大师的影响：毕加索蓝色时期的沉静，雷诺阿笔下人物的高贵气质，巴尔蒂斯在造型下的特异品质以及佛莱西斯卡神圣的宗教氛围……但她并没有刻意去模仿谁，很少进图书馆翻画册，也很少认真地去研究某某派，她完全是靠自己的天性本质和艺术颖悟在工作。

1995年夏俊娜踏进的艺术世界，像是肥皂水吹出满天五光十色的气泡一样，一触即破。很多年轻的艺术工作者，争先恐后地被吹进了缤纷的市场，以各种形式在空气中表现，但是绝大多数的下场，只是短暂的欢呼与喜悦。而夏俊娜却选择了画布，她像旁观者一般，默默描绘出中国新经济里闪烁的绚丽光影。她因为心态抽离而显得无比梦幻，又因

为梦幻所以不必以身相许，青春的舞曲，就这样奏响在她的画境里，绘画因此成为她不会看到年华老去的伊甸园，评论家们也很难从主义或风格这类名词去规范夏俊娜的画作，因为她的绘画是她想象中女子生活不可或缺的某种情调。所以，从她的画里我们看不到她有什么道理要表现，只想美美地过日子就好，就算是一场梦，在夏俊娜的绘画语言里也是美梦。

夏俊娜借鉴西方大师艺术中的一些精髓，并加入自己的绘画语言融入画面中。具有良好文化修养的夏俊娜，她画面呈现出一种中国古典文化的影子，并有法国感情色彩的异国情调。异国情调，对夏俊娜而言，无疑是一种美妙的想象空间，至于哪一国，哪一个时代，从来都不重要，她也不想搞清楚，就在这么不经意间将中西审美观点嫁接到一起，创作出具有深厚民族性的绘画风格，从而形成了别人眼中象征或超现实主义的神秘气氛。夏俊娜展现的是中西相交的审美观点，而不是中西合并的风格或技法，这种发自内心对人、事、物的美好观点的描述与保存，也就使她格外地理直气壮，不顾一般世俗世界包括艺术市场对她的评价。这种唯美的追求，其实已有很长久的历史背景，特别对于女性艺术家而言，几乎是不分中西的^[2]。这些唯美路线的女性艺术家，喜欢以美女和花为主题，却并不一定以形似为创作的目标，他们假借以美丽景象而显现出的视觉元素其实是托喻个人的感悟和心境。女性对自然界的生命变化有着纤细和感性的体验与观察——从孕育到死亡是女性必须经历的生理周期，比男性多出一项身心合一、更接近自然生物界的体会。夏俊娜的美女与花卉，不同于法国印象派的雷诺阿或美国的卡萨特，夏俊娜更加重视画面情境的经营与表达，甚至隐含着个人修养和道德情操方面的隐喻，这点完全是因为她无形中受到中国文人艺术的影响。她追求精神境界的美妙感受，反而超越了物质的形象表现，通常比较难在西方的人像、花卉或静物中发现。

夏俊娜唯美的绘画中，往往会隐藏着悬疑的气氛，有点像巴休斯剧场式的营造手法，却并不像巴休斯那么病态诡魅。夏俊娜表现出悬疑的气氛是由娇嗔的神态、天真无邪的大眼睛、纤细的身子、白净的肌肤和花草及香甜的空气所共同建构的乐园。夏俊娜的异国，就是她的原乡，一种不存在于现世的完美情境。她的画面上的现实环境，也许会投射出这份对完美原乡的渴望，却永远不可能以在线的方式、以现实来表达原乡的纯粹和完好如初。这种因为现实与原乡无法对等的落差，也就呈现了一种时空差异的异国情调。这种异国情调，不但是夏俊娜所认定的审美的标准，也是她个人内心世界的处世情结。

进入21世纪，艺术世界的多元与混乱依旧，甚至是更加地变本加厉。在中国到处都有前仆后继自以为是的前卫艺术人士，化身为满空飘荡的肥皂泡泡。夏俊娜反而像在绿洲绽放的百合，生根在地，不为浮华幻影所动。当代艺术的多

元,意味着选项的多种可能,其中当然没有是非对错。夏俊娜个人对艺术创作路线的坚持与选择,非关潮流,也无视前卫或传统的界定,只是从人性的角度,或以男性收藏家为主体架构的艺术市场而言,夏俊娜苦心经营的异国风情中,暗藏着她对原乡永不背弃的处子情结,不但是其他男性艺术家所无法比拟的,也是她掌握永远迷人的一项秘诀吧!只要夏俊娜不三心二意,只要她忠于自己,是不是一位商业性的艺术家,不会是夏俊娜需要面对的问题,而她自己的纯粹度才是关系着她历史定位的主要因素。

2 夏俊娜的绘画审美发展规律

2.1 审美的萌芽时期

萌芽时期的作品我们很难在媒体中看到,在1995年出道后的作品中还是有明显的稚拙痕迹的。例如《花解语》1999年的作品系列绚丽而瘫软的色彩,一块块、一团团,荫蔽着树影里的人物,亦真亦幻,灿烂极致。笔者采取了极大胆的冷暖对比,颜色上大面积的秋天黄和夏天的冷绿,将夏末秋初的时节交代得很巧妙。大多数作品采用了平时大部分画家们不太敢用的反对比色调来做了神秘的对比,却未感到突兀和做作。相对来说出道前期的夏俊娜的作品尽管幼稚,但似乎作者的个性风格更为强烈些。

2.2 审美的成熟时期

风格形成时期的夏俊娜明显受到了印象派和后印象派的影响,甚至夏尔丹的古典市民风情,都是她直接用惯用的手法。先将大师的形象撷取过来,这种撷取而非照搬,我们看到的是大师类似的形象和气氛,在任何一幅画面里都找不到相同的形象,这种形象的创造,是吸取了大师审美之后再创造的形象。例如1998年的作品《故园新晴》,有明显的印象派的色彩品味,形象变得很弱,而2000年的油画作品《午间》色彩是印象派风格的,但是作品明显加入了新的元素,很多结构和色彩被解构,以大面积平涂的方式显现出来,这

与勃拉克的影响直接相关。

夏俊娜这一时期的创作作品数量很多,明显留有世界油画大师的手法痕迹,此时的审美处于发展和形成时期,有些地方还稍显稚嫩^[1]。

2.3 审美的成熟时期

巅峰时期的作品《舞台春秋》系列、《青春舞曲》系列,这些画作是画家语言提纯的一系列代表,可以看出作者有意地纯化了语言表现形式,包括构图,造型和语序等视觉因素。在审美品位上,笔者这一时期是不断追求完美的过程,也是画面生命力勃发的一个阶段,笔者蓬勃的创造力赋予了画纸鲜活的生命,很难想象这是一个创造力怎样喷发的过程,看到她的画面让人惊讶,每一个局部都极具情趣生机盎然。

深入分析这些作品,我们可以解读到,笔者凭着娴熟的技巧和经验将画面驾驭得游刃有余,尤其在审美进入极其成熟的阶段,笔者可以说是凭借着审美在作画。

3 结语

集天赋、勤奋、机遇于一身的夏俊娜无疑是幸运的,她所创造的“小资情调”浓郁的作品因她的才情和率真而显得越发的迷人,审美取向上对于东方传统的回归,无疑会使她的作品更耐看、更有味道、更经得起岁月的检阅。

夏俊娜的油画艺术产生于中国特定的历史时代,其意义和历史价值还值得商榷,但无疑夏俊娜的油画语言为我们提供了一种可能性,创作方法是值得借鉴的。我们应该以客观的态度加以学习,有选择地借鉴和吸收。在借鉴别人创作方法的基础上致力于形成自己的语言面貌、艺术风格。

参考文献

- [1] 吕品田.漫游的存在:新生代艺术[M].长春:吉林美术出版社,1999.
- [2] 徐复观.中国艺术精神[M].桂林:广西师范大学出版社,2007.
- [3] 费大为.85新潮:中国第一次当代艺术运动[M].上海:上海人民出版社,2007.