

意韵

工 笔 系 列
YI YUN METICULOUS SERIES

中国当代美术最具潜力画家
CONTEMPORARY CHINESE FINE ARTS MOST PROMISING ARTIST

付洛红

主编：苏百钧

江西美术出版社

付洛红 FU LUO HONG

河南省郑州市人，毕业于河南大学美术系。2008年毕业于中国艺术研究院蒋采苹工作室。中国美术家协会重彩画研究会会员，中国工笔画学会会员，北京工笔重彩画会会员。现任教于北京大学当代工笔画写生创作班。

作品《小女孩》获2008年河南省首届工笔画提名展学术奖

作品《八条日记》线描，获2008年全国首届中国画线描艺术展“优秀作品奖”

作品《八条日记》重彩，获全国第七届工笔画大展优秀奖

作品《天蓝蓝·海蓝蓝》获全国第十一届美展（河南展区）银奖

2010年出版《华彩溢香·中国重彩画解析》天津杨柳青出版社出版发行

2011年出版《工笔人物画法》天津杨柳青出版社出版发行

心绪与情感的视觉凝定

——品付洛红的工笔人物画有感

文 / 徐思存

在画家付洛红看来生活是需要美的，因为她的创作实践始终坚持的是一种生活之美和现实之美，而且她笔下的这种美感传达是纯净和纯粹的，她始终认为无论何时，生活的本质都是美好向善的。

她作品中天真女童澄澈明亮的双眼给我们留下难以忘怀的印象，无论何时何地，我们都能回忆起那双纯洁无比的大眼睛，让我们时时为之感动。当然，付洛红最重要的绘画主题还是现代女性，在这些现代女性的整体情绪与绘画手段中，画家以新的描绘和再现手法，着力发现、挖掘与捕捉其内心世界的心绪和情感的传达，可以说，付洛红更看重的是气质与内心，并把这一切都置于当代文化语境之中，去审视、剖析、理解与表达，以彰显出现代女性在历史巨变和时代转型中的思考与选择。

显而易见，付洛红作品中的现代女性多为安静、优雅的知识女性，承继着传统美德，又洋溢着现代的文化气息。画面上的形象多为“学生”式的清纯和无暇，却也时时流露出某种惆怅与惘然，因为面对人生和现实世界，她们的人生阅历和经验却显得稚嫩和生涩，付洛红正是在对现实生活的观察和敏锐的感受中捕捉到她们情绪化的形象。

绘画中的现代女性，是当代社会巨变中的文化符号，她的内蕴是丰富与复杂的，在她们身上浓缩了几乎所有的社会内容和问题所在，也浓缩了永恒不变的“真、善、美”的形式与内涵。付洛红选择并表现出这一特定形象，本身便是意味深长的。

作为女画家，付洛红不能不从女性视角去看待都市女性的主题及其内涵。在她笔下这是一种非常个人化的方式，并且她可以在集体的经验和感受力中，提炼出个人化的心绪与情感，使集体经验退场，成为付洛红极个人特点的艺术言说，形成自己的语言符号与表达方式。就作品而言，她用的是自己的独特方式重新感受和展现都市女性生活。

每一个艺术家都有一个属于自己的艺术故乡。付洛红在现代女性主题中，寻到了心绪与情感的契合点，也寻到了一往情深的情感世界和一个滋生无限记忆和想象的艺术原乡。在付洛红的绘画世界里，那些青年女性，无一例外地焕发出迷人的青春魅力和风采，她们有着古典的端庄和安详，也有着现代女性的潇洒和敏锐。作品中的女性都是单纯、唯美、忧郁的化身，因此，付洛红必然成为一个很纯粹的画家，因为她坚持书写人类永恒的东西——

贵妃醉酒之二（局部）

青春、美丽、忧郁与端庄。

事实上，付洛红无非是把从前对外部现象的关注，转换为内心意绪的表达，也就是说，现代女性乃是她以内心为主题的载体和符号，标志着她艺术上的转变，从写实到内心、从表象到深层、从复杂到单纯，都凝定在她所表现的青春片段之中。

付洛红作品中的女性形象都因尚未成熟而显得稚气纯真，我们也明显地感受到，青春的迷恋和萌动已渐渐离她们远去，她们要面对的是现实的严峻：她们身上诗意而忧伤的成长经验将被成熟而复杂的时世人情所取代，她们以特殊的方式展现的是当代都市的经验和想象。

付洛红绘画世界中的自成体系与圆润气息，构筑了一个充满诗意和唯美纯净的生命景观。

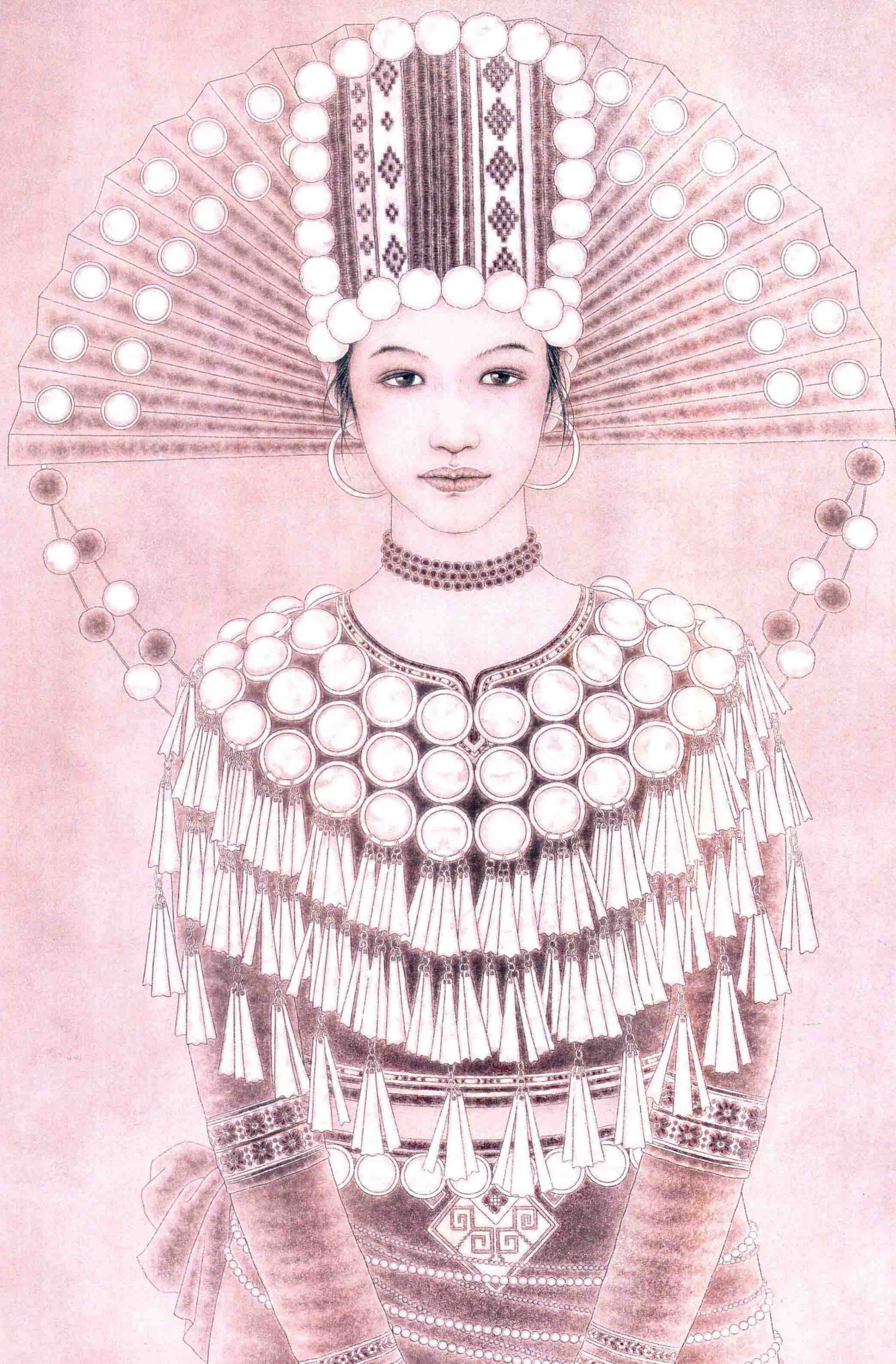
付洛红多年来潜心于工笔画创作，她告别了主题先行的表象式创作方法和社会批判的色彩，而以更加人性化的方式进入当代社会的复杂进程中：她以艺术手法和工笔画的技巧，带给作品一种诗意的品质与浪漫气质，她的近作尤以删繁就简为特征，因而蕴蓄了无限想象的空间；她作品中的不同现代女性的不同心境与情态，充分显示了想象的力量和画家工笔画技巧的娴熟，因而才

能做到如此简洁、单纯。

付洛红把绘画，尤其是工笔画变成很技术化的艺术，她把各种经验和感受用技术化的方式来建构，譬如，人物动静的处理、色彩纹样的选择、情绪的确立、环境的简化等等，都与人生经验交织在一起。在当代绘画中，这样富有挑战性的处理需要才情与勇气，付洛红打破了常规的感受方式，每一笔色彩、线条、纹样、服饰、表情、手势都表现了一种心情和意绪，包蕴着微妙的感受力和想象力，凝定为属于付洛红的艺术特性。

天地有大美，自然自有道。在天地自然之间，生命以非常从容的方式活跃于自己的空间中，一切自然地呈现着生命本来的色彩。在这个活跃的生态环境中，我们发现当代社会缺少了莫扎特式的抒情，也找不到柴可夫斯基多思的气质，所以今天的我们更需要人类的永恒追求，它们不应被遗忘，艺术的伟大意义，绘画的伟大意义，正在于它能够想象和抒情。

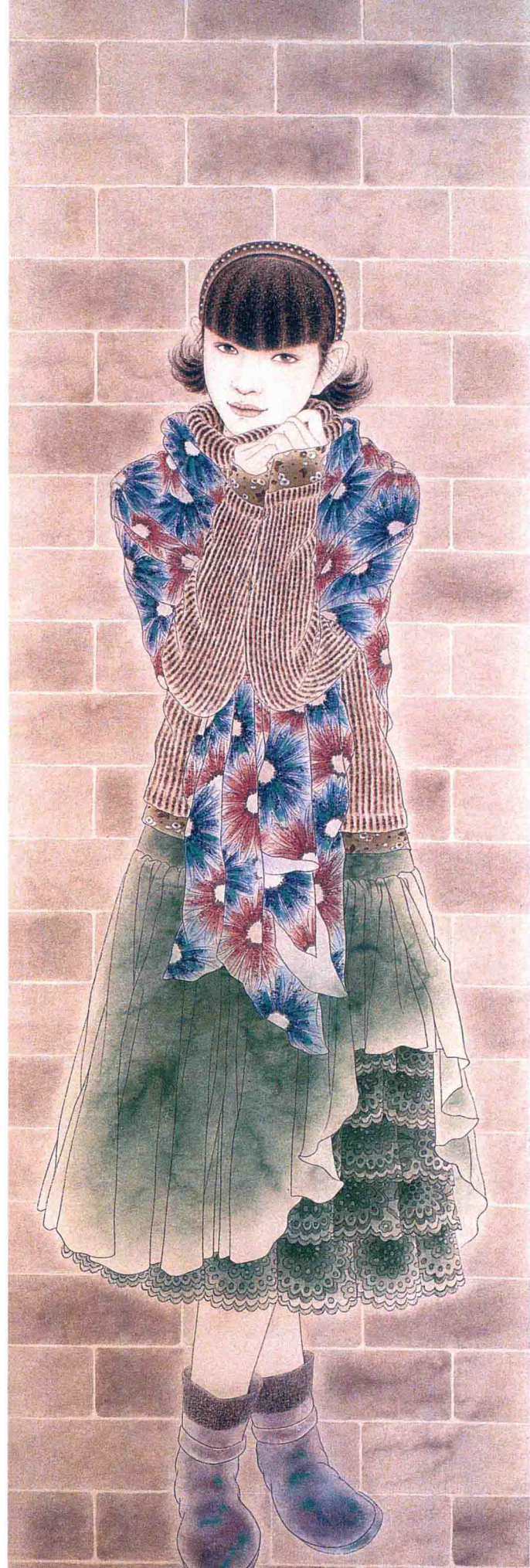
付洛红正是在这一点上，具有了自身艺术的意义并被人们所关注。作为始终不渝的艺术追求者和实践者，在自己的作品中表现出这样的内容，就是表现出艺术本身的美感和魅力。

八条日記系列之一(右)
八条日記系列之一(左)

八条日記系列之四(右)
八条日記系列之三(左)

