

牛安绘画之灵与情

文 / 邢晓舟

一个阴冷的上海早晨 三联画 184cm X 107cm 布上丙烯

带灵感去散步——关于我的毛笔速写

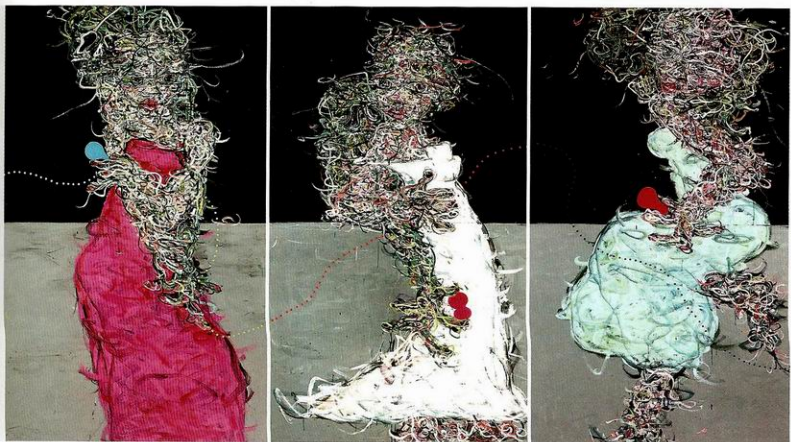
它们很暧昧 它们很自由
它们很滑稽 它们平易近人
真诚勾勒出的是你和我的影子

对于这些“速写”式的“毛笔画”，能够给我惊喜，成为好画的，往往是偶然得来的。我发现每当我越是放松，越是不在“努力”的状态里，那些充满灵气的小东西就会从脑子的某一个角落里，顺着笔尖到墨水，然后在纸上流露并显现出来。那是一个很美妙的时刻，常常使我激动不已。

画画是一种艰苦的劳动，但同时又是一种与玄之又玄的“灵”作交流的工作。苦思冥想得不来，压力重重求不来。但是不能停下笔来不去画——还是得忘我地去画，痴痴地去画。有时甚至忘了自己已经到了精疲力竭的地步。这时我进入了一种很投入的状态。酸疼无力的手指被笔牵着，笔又被线条牵引着，在纸上“散步”。线条变得自然而轻松，无拘无束而且充满了自信。偶然聚集在一起的线条们，便必然有了灵气！

2005年7月于上海 牛安

牛安，上海人。1987年毕业于上海大学美术学院附中，后直升大学部设计系，就读一年后退学赴日本留学。1995年毕业于日本东京武藏野美术大学造型学部。后游学居住于韩国和美国。2000年回到上海创建了绘画工作室，在上海、日本、澳大利亚、新加坡、荷兰、法国、美国举行展览。《藤葛》等九件作品为新加坡国立美术馆收藏；《彩虹》为日本全日空多摩度假酒店收藏；《起步》、《预言家系列》为香港汇丰银行私人收藏，其他多件作品为海内外私人收藏。

微小之灵，三联画 184cm X 107cm，布上丙烯

牛安所关注的世界，是人、是情、是生命。无论是在画布上画丙烯，还是在宣纸上画水墨，她都用得得心应手和充满美感的方式，将这个主题表现得生动感人。

在牛安的画里，最撩动人心的，是那些线条。有的时候，是浓艳的丙烯颜料，急促地挥洒，线条纷繁地交织着、堆积着，凝聚成一个个充斥画面的巨大人物，浮现在艳丽而抽象的背景上。这些张扬耀眼的形象，满载着生命，为激情所震荡，在激情中奋争。它们便是情与欲的化身。有的时候，丙烯线条又变成了黑色，如狂草书法一样近乎疯狂地翻飞着，载着人物的身体，沉浮在美轮美奂的五色欲海之中。爱情的希望与欢乐，在画家如痴如醉的画笔下无休无止地延伸着，滋生着。然而，那一个个或双双交缠，或形只影单的形象，松散而模糊，恍如浮世之浮生，使这美妙的世界难免生出一种虚幻的感觉。它仿佛只是一个缠绵的梦影，不知在什么时候，就会飘散而去。华美的外表下面，隐隐散发着失落乃至凄苦的情绪——一种典型的当代人的感受。而欲望的激情在放纵的发泄与苦苦的追求之间，上升到了它的极限，到了那种最强大、最有力和最动人的巅峰境界。

牛安的水墨画，更是极尽线条之能事。毛笔的线条妩媚迷人地逍遥游走着，旋转着，时疏时紧，忽缓忽急，生出音乐一般的节奏。抑扬顿挫的书法气息之间，

花开之际 142cm X142cm

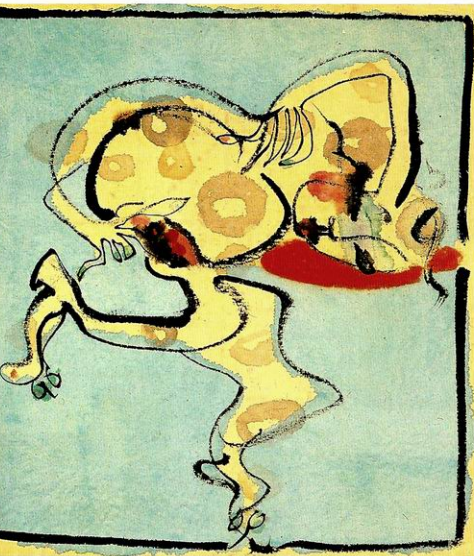
散发着灵动的气韵。仅仅就凭着一根线，画家便可以变幻出无数的构图，将那些舞蹈着、扭动着、因载负着太多生命激情而不得安宁的躯体，姿态万千地——呈现在画面上。点缀在线条之间的淡雅色彩，以及画家随意而书的只言片语，更使画面显得丰富而别有一番优雅的中国韵味。

牛安画如其人，有一种女性所特有的、充满感性的优美。多重的教育和文化的背景，成就了她高品味的审美观。她少年时习书法，大学时攻西画，而后多年留学日本进修设计，又进一步在美国领悟西方艺术。东方与西方的养分，自然而然地融和于她的创作之中。而最为难得的是，知识与文化的重荷却丝毫没有淹没牛安作为一个艺术家的敏感天性。她的画，始终是激情的率真表现。她因感觉而画，随性随意而画，从未滞留在形式或观念的桎梏里。在她的创作里，没有重复和雷同。正如她自己所说的那样，“我画每一幅画，都是要表现当时的某种感觉。我在挥动画笔宣泄情绪的时候，感到快乐。如果我要去重复过去已经画过的东西，那是不可能的。因为当时的感觉和情绪已经过去了。”

指间话语 45cm X 40cm

- 1 橙色枕头
45cm X 40cm
- 2 牡丹颂
45cm X 40cm X 2
水墨、纸、画布
- 3 蓝色步行者
45cm X 40cm X 2
水墨、纸、画布

牛安是位有天赋的艺术家。她敏感，充满激情和灵感。她有表现不尽的感受，有操动自如的画笔。生命的欲望与梦想为她造就了无穷无尽的想象，她便无休无止地去表现它们。她不断地捕捉着，恋爱时的甜美，自赏时的寂寞，奋斗时的无助，磨难时的痛苦，满怀真诚地娓娓讲述着一个年轻女性的各种微妙的感觉和思想。拉奥孔或大卫的塑像会引发她对英雄的向往，促使她画下有魄力巨大形象；罗丹或弗朗西斯·培根的作品则激发着她对人之躯体和面貌的种种遐想；而时尚女性的彩色眼镜或妖媚衣裾，也会在她的视觉里，化作画中一片美妙的色彩；她笔下的所有形象，都在想象的空间里幻化着，具有了一种充满诗意的、梦幻般的优美和超然。

在追求形式和观念的艺术相当时髦的今天，象牛安这样以真实情感去创作的艺术家尤其显得难能可贵。她的创作，不仅以优美的画面打动观者的眼睛，更以真实的情感打动观者的心。比起那些偏于空洞的“形式”和故弄玄虚的“观念”，她的画的确有一种令人回味的魅力。

爱人
45cm X 40cm
水墨、纸、画布
2008

预言人 184cmX107cm

玩心主人 184cm X 85cm, 丙烯, 画布, 2003

诗人和花 45cm X 40cm