

左图:《周庄》 陈 逸 飞 1988 年 布面油彩 私人收 藏。

获得国际性商业成功的更寥寥无 几。在这样的时代背景下,陈逸 飞成为了首位在西方主流艺术市 场引起关注和收藏热情的中国当 代画家,当之无愧地成为了时代 宠儿与天之骄子。

之后,陈逸飞开启了"水乡"系列创作,成为其"江南文化"系列题材的代表作。20世纪80年代初,江苏周庄仍是一处未被开发的水乡。陈逸飞在一次偶然的机会下看到周庄的照片,被其"小桥流水人家"的意境吸引,随即前往采风。其中最著名的一幅为《故乡的回忆——双桥》,创作于1984年,在这幅作品中,陈逸飞以周庄的世德桥和永安桥为主题,描绘了极具中式美学特色的江南古镇风景。

与"水乡"系列并行的是颇 受大众喜爱的"音乐家"系列创 作。这一系列标志着他从宏大叙 事转向对个体的凝视。陈逸飞从 摄影中获得启发,在该系列中大 胆地革新了对边缘线与面部轮廓 的处理方式。其中,《长笛手》 最广为人知。陈逸飞曾评价,《长 笛手》是他旅美时期音乐题材作 品中最喜欢的一幅。此画的构图 简洁, 画面深邃, 不仅展现了极 致的写实技巧, 更蕴含了陈逸飞 重塑音乐时空的尝试。他将古典 主义与对还原视觉现实的热情相 结合, 赋予画面独特的神韵。宁 静柔美又略带忧伤的气息, 随着 无形的音乐溢出画面, 直达永恒。 陈逸飞对人物头部、手部及乐器 的刻画极为精细。手指、长笛与 发丝的光晕相互呼应; 大面积黑 色背景则与后两者形成强烈冷暖 对比, 凸显人物的高贵气质, 并 烘托出演奏现场的氛围。丝质晚 装褶皱上的光影,进一步显露了 画家的写实功底与浪漫情怀。

在"音乐家"系列中,可以 看出陈逸飞逐步形成新的风格和 意韵,极力追求精致和唯美的欧 洲古典主义技巧。这一系列作品 以大面积的深色为背景,构图简 洁,色彩精纯,人物形象高贵而 优雅。陈逸飞对光影的运用精湛, 在古典的基础上兼具当代艺术流 派照相写实主义的特点。

这一时期陈逸飞油画最大特点,在于画面上弥漫着宁静和平和,在写实主义中渗透着中国传统的美感。无论是描绘江南水乡的风景还是生动传神的女子肖像,无不体现画家的一种追求:

"运用西方的技巧, 赋予作品中 国的精神。"1983年,哈默画廊的 主人哈默博士在向世人推介陈逸 飞时, 撰文指出:"他的画是接近 诗的, 因为他只是在指示而非肯 定。"1984年,美国《艺术新闻》 杂志将陈逸飞定名为"一个浪漫 的写实主义者, 作品流露强烈的 怀旧气息, 弥漫其中的沉静与静 寂氛围尤其动人"。对此, 陈逸飞 的好友、学者余秋雨曾有过这样 的解读:"他的油画轰动美国的时 候,中国还没有真正开放,国际上 对中国的印象还是保守贫穷破落、 怪异。但是他展现了中国的另番 画面那就是不管是风景还是人物, 都美丽、自如、神奇。他被广泛接 受,证明他已经局部地改变了国