

丹青论道

编者按:在当代画家中,很少有人能像宋滌那样,在纷繁嘈杂的环境之下能够宠辱不惊,年过七旬,仍然保持着对艺术的创作激情。几十余年来,他不仅进行了独具个性艺术实践的活动,还将这种切身的创作经验以严谨的学术态度和缜密的艺术思维记录下来,从他近期所著述的一系列学术文章中可以感知到,作为当代在彩墨画领域有着卓越创造的彩墨大师,宋滌对中国绘画传承与发展的思考。

写实与写意之我见(四)

宋滌

工笔画能否达到写意境呢?答案是肯定的。早在五代时期古人对工笔花鸟画家黄筌和徐熙的作品已有“黄家富贵,徐熙野逸”之说,可见二人作品给人的视觉感受不一,自然表明黄、徐二人艺术风格的不同。

我对工笔画关注较少,同以花鸟画为例,我印象中千百年来工笔画的传承在艺术表现形式(技法)上比较单一,用以造形的笔墨技法基本是勾勒、填色和渲染法,且勾勒物象造形时也大多是钉头鼠尾式线条。笔墨技法的雷同再加上造形上主观意识弱,由此形成的艺术形象必然缺乏个性形式美特征,画家作品个人艺术风格不够鲜明也实属必然。我想工笔画存在着不足之处或许也是历来遭受崇尚“文人写意画”群体贬斥的原因吧!

我强调造形和笔墨技法个性形式美的重要性并不意味着忽视构图与色彩在体现个性形式美和绘画作品中的作用。我以为造形和笔墨的个性形式美对凸显画家主观情思的意象形成至关重要,体现画家情思的艺术境界的深度表达则需要构图与色彩来烘托。

近年来,我欣喜地看到许多年轻画家努力在工笔画领域里探索并取得了可喜的成绩。他们在题材内容、造形技法、构图和色彩的运用上较之古人、前人均有所突破。有的画家构图气势恢宏且景物虚实处理得当,作品颇具“大花鸟”画气概。还有的画家在色彩的运用上打破了传统工笔画采用固有色的套路,引进了环境色,讲究色彩的冷暖关系,追求色调变化,在表现时间、空间变化上较前人前进了一大步。他们为传统工笔画增添了勃勃生机。

我觉得这些写实造形能力强、笔墨功底厚的画家,只要他们在造形和笔墨技法上再斟酌一下,注入些个性

形式美元素,他们距离“写意”境界仅是数步之遥。

我以白石墨虾和八大山人、虚谷、任伯年、潘天寿、王雪涛五位艺术风格极其鲜明的画家为例是为了强调画家个性形式美体现在意象造形和笔墨技法中的重要作用。强调个性形式美模式(法则)对形成个人艺术风格的主导意义,是为了说明“写意画”的界定标准。其实能否达到写意境,关键还是在于画家主观情思与客观物象是否达到融合一致的程度。主观情思与客观物象是矛盾的两个方面,过分强调主观会失去客观物象的实质特征,过分强调客观则会陷于自然主义达不到写意境。解决这一矛盾的惟一办法就是要深入生活中去写生,在写生中去实

现主观情思与客观物象相融合。

我们以山水画为例:20世纪50年代李可染去江南写生,引领了现代山水画的一代新风,为李家山水体系奠定了基础。张仃先生在长期写生的基础上确立了自己焦墨山水画的至尊地位。石鲁先生通过写生开创了长安画派的先河。白雪石先生则在写生中逐步形成独具个性形式美感的白家山水。值得一提的是,四位先生的写生可不是拿着速写本去勾勾画画。据我所知,他们是用宣纸、笔、墨、色这些国画媒介物去与大自然直接对话、交流、融合。

谈到山水画写生我想起大约十年前我到外地参加活动,一位为人谦逊仁厚的画家老兄拿出他的作品要我提意见,我看了以后也不客气地说:“老兄你这是倪云林的画呀!你的笔墨功力非常好,可我没看见你的画,你没有自己的风格呀!”老兄十分无奈地表示自己的确特别喜欢倪画,可是画来画去总是这个样子不知为什么。我问他是否画写生,他说画呀,随手便送给我一本他的钢笔速写集,我看了以后大为赞赏。可是我告诉他这是钢笔速写不是国画写生,应该用宣纸和毛笔去与大自然对话……他听完我的话神色茫然,多年未见不知他现在画得怎样了。

我想类似这位老兄一样存在国画写生误区的人大概不在少数。我曾见过不少画写生的人和一些写生画展的作品,他们虽然是使用宣纸和毛笔水墨在现场写生,但我感觉他们是用古人前人的笔墨技法形式去套眼前的客观物象。又好似面对大自然在默写古人的笔墨技法,看不出他们的主观情思在与客观物象融合,甚至感到他们的主观情思缺乏去与客观物象融合的诚意。

(作者系当代著名彩墨画大师)

李家骝艺术个展发现生活之美

北京商报讯(记者 隋永刚)“心逸无惑——李家骝艺术作品展”于近日在北航艺术馆开展。展览共展出艺术家、清华大学美术学院副教授李家骝从艺40年来创作的水墨写生、彩墨花卉、素描线描、陶瓷绘画、壁画浮雕佳作近80件(组)。据悉,此次展览由北航文化与艺术传播研究院、清华大学美术学院联合主办。

北京市文化局副局长马文,清华大学美术学院党委书记李功强,教授王玉良、教授戴顺智等嘉宾出席沙龙,对李家骝长期以来在多重艺术领域的不懈探索,特别是在装饰艺术传承与创新上取得的丰硕成果给予了充分肯定。

李家骝分享了自己的求学、教学、创作经历,以及多年艺术实践的体会与感悟。开幕沙龙由北航宣传部部长、文

化与艺术传播研究院执行院长蔡劲松主持,艺术界、学术界代表以及社会观众近百人参加开幕沙龙。

李家骝生于安徽合肥,毕业于中央工艺美术学院,现为清华大学美术学院副教授、硕士生导师,吴冠中艺术研究所研究员,中国美术家协会会员,中国文房四宝协会专家委员会评委、高级艺术顾问。其作品多次参加国内外展出并被多家刊物刊载,多幅作品被中南海及国内外收藏。

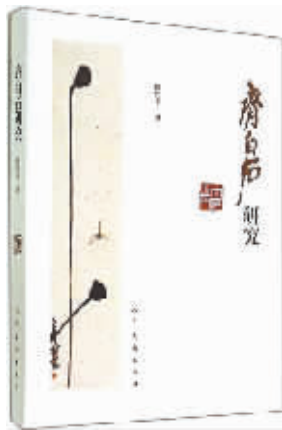
从最初的装饰画到后来的彩墨、水墨画,从花鸟、山水到人物,李家骝艺术创作的形式和题材丰富多样。“家骝的画更加与生活接近,更加提醒人们如何细致而深入地观察生活、拥抱生活,从绿色世界当中发现美”,原中央工艺美术学院院长张仃这样评价李家骝的作

品。对其水墨作品,清华美院教授刘巨德认为李家骝将所学的有关装饰绘画的研究体现到实践中来,画得活气,现场感很强。

清华美院当代艺术研究所所长杜大恺谈道:“家骝的画倾向唯美,山山水水、花花草草是笔下的对象。他偶尔也画人,多是如花的少女。”李家骝的学习和创作经历也决定了他对写生有着特殊的感情和理解,他的写生作品用笔大胆概括,在把握对象形态的同时,已经把造型和构图的形式因素融入其中。如清华美院副院长张敢所说:“李家骝的作品来自于自然,又融入了一股清新的人文气息,它们鲜活得好像一幅幅会呼吸的风景。”

展览从3月1日起向社会各界观众开放,持续至3月14日结束。

· 艺术榜单 ·

编著:郎绍君
出版社:人民美术出版社

《齐白石研究》

在20世纪的中国,没有哪位画家比齐白石更广为人知的了。他生前被尊为“人民艺术家”,获得过1955年度国际和平奖;逝世后被选为世界文化名人。有关他的画册、传记、回忆文章和各种出版物数不胜数。

但是齐白石是怎样的一个人,他何以能够从一个乡村艺匠成长为一代中国画家大师,他的艺术历程是怎样的,他在艺术上的创造性体现在哪里,其作品的精神价值、形式价值是什么,他向后人提供了怎样的艺术经验等,是《齐白石研究》所着重探讨的。

随着艺术市场的兴盛,齐白石作品的价格空前提高。但人们对齐白石及其艺术的理解似乎并没有得到深化。《齐白石研究》对关心齐白石和齐氏艺术的人,可能还会有所助益。

晚明精品绘画展再现地域画派面貌

北京商报讯(记者 傅玛丽)历史上通常将明代万历到崇祯这一时期称为“晚明”,当时朝政不修、官场腐败,经济、文化与社会生活却表现出空前繁荣发展的特点,中国绘画创作也在这一阶段取得了令人瞩目的成就,形成了流派纷呈、面貌多样的时代特征。日前,天津博物馆打破地域限制,集中展示晚明时期60余件(套)绘画精品,为观众勾勒出该时期绘画的基本特征与历史面貌。

展览分为山水、花鸟、人物三个单元。“山水画”将突出表现晚明时期地域性画派纷呈的特点,主要展示以董其昌、赵左为代表的“松江画派”,以蓝瑛为首的“武

林画派”和以吴彬、项圣谟为代表的其他山水画家的作品。“花鸟画”将着重介绍徐渭大写意水墨花卉画取得的卓越成就,并概括讲述周之冕、孙克弘、蓝瑛等画家在这一领域的贡献。“人物画”则将重点展示尤求、丁云鹏、曾鲸等画家在历史故事、道释人物以及肖像画创作中的成就与突破,同时还将为观众呈现陈洪缙面貌高古脱俗又富有深意的人物画作品。

为丰富展览内容,天津博物馆还特意向故宫博物院商借两件绘画珍品,分别是徐渭的《墨花九段图卷》和吴彬的《普贤像轴》,代表了晚明花卉和人物画创作的新成就。

