

翰墨流芳

《万古常青步步高》赏析

■ 张鹏

邱石冥(1898—1970),原名树滋,又名稚,号石冥山人等,贵州石阡白沙镇人。国画家。创办北京京华美专,先后担任北京艺专教授、北平古物陈列所国画研究室导师、西北艺术学院美术史教授、内蒙古师范学院艺术系国画教授等。著有《中国美术史讲义》《勾勒讲义》等。

中国传统花卉题材,诸如梅、兰、竹、菊、水仙、牡丹等多被前代画家所钟爱,邱石冥的笔下除上述题材外,又把平素生活中常见但不常人画的丁香、蔷薇、蒲公英、向日葵、鸡冠花等融入画中,在平添生活情趣之间,又拓展了中国花鸟画题材的表现范畴。画作的艺术魅力源自画家的心灵境界和综合修养,而两者的提升需要在吸取前人智慧和经验的同时,勇脱前人窠臼,融会贯通,自成一体。

邱石冥主张“师古人之心,画自己之画”,晚年画风清新秀美,自为一家。他以独到的眼光与个性化的感受来甄选自然材料,剪裁、熔铸后加以重新塑造,把物象自身之特质与蕴藉之精神完美结合,创造出高妙的艺术境界。他注重师法自然,重视笔墨,能够将细腻的人生体悟与凌厉的艺术个性融会于画作之中,绘于1961年的《万古常青步步高》正是其花鸟题材的代表作之一。

上世纪50年代初,经人介绍和人事部批准,邱石冥到西北艺术学院(即今西安美术学院)美术系任教。学校位于兴国寺,离西安市约15公里,教学设备极为简陋。当时物质资源非常匮乏,住的是窑洞,吃的是小米。现实的困难给了此地师生一份相当严峻的考验。邱石冥面对此景并未动摇信念,他以苦为乐,表示要在这里奉献余生。偏偏事与愿违,因为政治原因,50年代末邱石冥又转到内蒙古师范学院,直至1970年逝世,邱石冥一生的最后十余年是在内蒙古度过的。50年代末至60年代初,内蒙古地区的国画整体水平不高,若从文化艺术氛围上看,也几近荒漠。邱石冥勤奋治艺,向学生言传身教,充分利用一切资源,成就了一大批弟子,并推动了内蒙古地区国画创作质的飞跃。《万古常青步步高》正是在这个历史阶段创作完成的。

万古常青步步高(国画) 1961年 邱石冥

文化映射

“双百”方针的提出,为艺术创作带来了相对轻松的社会氛围,与此同时,也为国画带来了较为自由的创作空间。这幅作品为国庆节所创作,画面中老树强干的峥嵘,浓枝密叶的葳蕤,饱满而健硕的生机充盈笔底,恰是这种文化环境的一种映射,反映出当时艺术创作的良好气氛。

凡物入画

邱石冥推崇师法自然,画风质朴纯真,篱边野草野卉平常之物,凡是能够引起美感的,均被其纳入丹青,正如他尝言:“常见之物常不为人所见,今举吾之所见以显众目,是为画。”之前,邱石冥所住西安窑洞旁的古柏给他留下了深刻印象;此时,在内蒙古任教时的所见所感,加上相对活跃的社会氛围、高涨的爱国热情,促使其把古柏作为描绘对象,纳入画图。又在树根、树身处增添了藤萝、茛萝及花草。画面布局老练,亦工亦写,笔墨细致,错落有序,色彩鲜亮。

点睛之题

古柏左边题诗云:“万古常青步步高,茛萝红透九重霄。添花锦上更多采,如此欣荣如此娇。”邱石冥的绘画技艺娴熟、笔墨传神,侧重以情作画,注重托物言志。画面及题诗整体寓意祖国繁荣昌盛,赋予花卉画以极高的思想性,表达了对祖国和人民的热爱,对社会主义建设事业必然成功的信心。

邱石冥的晚年是孤独的,因为没有家室,又逢浩劫被迫停下画笔,身心备受摧残。但作为一位艺术追求高远、人格高尚的艺术家,他对祖国的爱、社会的爱、学生的爱从未中止过,这一点可以从其遗留的画作中体悟出来,所以他又是不孤独的。邱石冥一生致力于美术创作及美术教育事业,尤其是对内蒙古美术事业的发展有筚路蓝缕之功。其花鸟精神,给后人留下了一笔非常珍贵的精神财富。蒋兆和曾在邱石冥遗作上题道:“画贵在有笔有墨,石冥用笔精于结构,敷色得乎神韵,此前人之所未及也。”诚为不妄之论。

大地无声——方晓龙的水彩意象

■ 李原原

大地无声,是我对方晓龙水彩画作品的第一感受。他的作品常常以宽广的视角展开对大地的描绘,从容细腻的笔触和干净清爽的色彩中蕴含着磅礴的气势,表现在神秘力量笼罩下安详自在的土地。

几年前看到方晓龙老师的画时,就让我想到诗人海子在《九首诗的村庄》中写下的这句诗:“大地在耕种,一语不发。”

看似平静的大地深处隐藏着巨大的震撼人心的力量,这是方晓龙老师的水彩画作品直击我心灵的地方。大地无声这个展览主题也因此得来。

春来冬往,祁寒酷暑,大地无声,孕育生命。大地是博大的、安静的、包容的……大地是一个被诗人们礼赞千万次的名字。哲学家海德格尔还以抽象化了的“大地”作为存在学说的归所和本体,并引据荷尔德林的诗句“人,诗意地栖居在大地上”,指出了人、艺术家及其作品对大地的归属性。他认为土地是灵魂得以栖息的归所,对每一个人来说,回归故土,亲近本源之处,这将使人的灵魂和情怀趋向于安宁和沉静。

很显然方晓龙是一个有大地情结的人,他对大地是敬重的、深情的、仰望的。在他的水彩画世界中,人被隐藏起来,只展现大地本身。规整的庄稼地、错落有致的村落,无不暗示着人的存在。他以村庄、土地、庄稼、河流、山林等单纯风景为对象,通过写实手法表现充满诗意的风景,试图将乡土风光中神性光辉的部分在作品中提升出来。他画笔下的大地生机勃勃、幸福祥和,展现出一派大自然与人和

呼伦贝尔之秋(水彩) 2018年 方晓龙

诸共存的安静与祥和。

方晓龙的水彩画能够超越客观的风景描绘而给人以精神震撼,不仅得益于他长期对大自然实地写生,也在于他在画外下的功夫。如果说行万里写生路是他用身体去丈量大地、体验大地,那创作就是他对大地的回望与沉思。

“大地无声——方晓龙水彩作品展”目前正在深圳美术馆展出,展览分“方寸印记”“山水静辉”“境象心语”“烟雨村落”四个主题,展出作品共计200余幅,从中不仅可以看到方老师一百多张精彩的小幅

写生作品,领略他在方寸之间用简练的用笔和概括的色彩快速捕捉风景的魅力,也能看到他近年来通过对自然风景不断提炼、不断纯化,注重个人心象表达的整个创作历程。特别值得一提的是,他近期创作的《观天地》《状态——境象》等系列产品,荒荒油云,寥寥长风,有苏轼诗“静故了群动,空故纳万境”之感。虽然从形式语言上延续了此前的心象系列,但这些作品并没有实景的参照和束缚,而是直意抒写内心的象,创造了一种全新的更为壮阔的无声之境。

朴实的现实主义情怀

■ 孙文刚

“寻源问道”是中国艺术研究院中国油画院的学术理念,“源”意指生活和传统两个源头,生活是我们艺术灵感生发的土壤,传统是人类优秀绘画的集大成。中国油画院旨在培养有人文情怀、有理想的行走在大道上的油画家。

邹积平是中国油画院古典写实班访问学者,学习研究间,他尊重现实生活,坚守具象写实绘画,研究方向偏向文艺复兴以来的写实传统,画出了很多扎实的好作品,但他的视线和兴趣不仅仅于此,其间他还研习了欧洲古老的坦培拉绘画,并把坦培拉的绘画技法融入到自己的写实油画里,增强了画面的丰富性。他通过强调画面的黑白灰关系、虚实结构的把握以及造型与光的关系,探索写实绘画的语言和构成关系。

画如其人,邹积平的画面不仅朴实、干练、果断,而且富有现实主义情怀,笔触坚定厚重,具有一定的表现力。四川美院院长庞茂琨评价邹积平的画说:“朴实,而有现实主义的魅力。”不因其它,只因遵从那份纯洁的初心。文以载道,他用自己的绘画语言诠释着他对生活的理解,丰富的表现手法使人感受到了他在绘画过程中的激情。

对于邹积平而言,将人生的种种磨炼、生活体验,投射到绘画世界中,用带有书写性的具象绘画语言铸成他的审美和对现实的反映,就是他对写实油画的理解。期待邹积平有更多、更好的作品为我们的生活增添颜色。

喜报(油画) 邹积平

画心中的画

■ 于永华

我想会有许多同行跟我一样,如果创作时一直不断重复自己,时间久了就会很纠结。阻碍人创新发展的是习惯,一个人的最大竞争对手就是自己,谁能不断超越自我,谁就能赢得生命的精彩。多年来,我一直在追求画人物物的写实创作,力争让自己的作品接近生活,还原真实。可当自己的技巧和艺术表现力接近了这个标准,并形成自己的绘画语言模

式后,你会发现作品离现实近了,却离艺术远了。艺术是创意,不是自然的翻版,更不是照片的再现。艺术的真实不等同于生活的真实。新近尝试画小品让我有所感悟:无论画什么心态很重要,轻松自如地表现作品的思想反而会展示自己的绘画语言个性,发挥内心的艺术潜质。

不要刻意和盲目地追求一个目标,画自己心

中的画便是最好的艺术诠释。有时简练的线条远比笔墨色彩齐全更有视觉冲击力、更有感染力。因为画面中的线条在节奏、疏密、虚实穿插组合中,足以表达人物的肢体语言和艺术张力。

常常会有人问:艺术是什么?我认为艺术在于恰到好处……

休渔期 局部(国画) 于永华