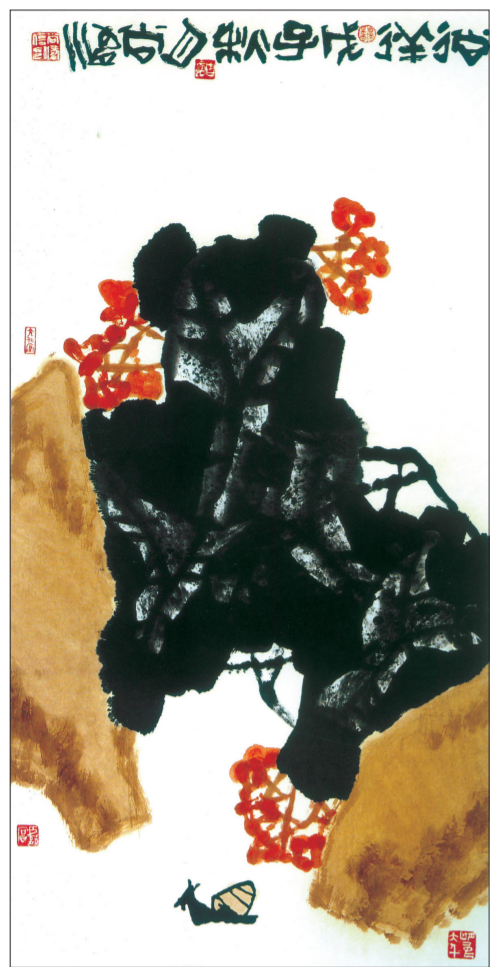

象之品味

——关于尚涛的绘画

王璜生

徜徉(国画)

尚涛

雨林(国画)

尚涛

艺术的根本归宿是“品味”问题,水墨画尤其如此。

我对尚涛作品的不能忘怀,主要是有一种精神指向引导着我走进品味的境地。品味是一种体验,一种心与物、心与心的交流,它可能只可意会,不能言传。

我曾企图用“大象有形”来分析尚涛画面“象”与“形”的意味,在我看来,“象”即意象,而“形”则包括造型、笔墨、结构、肌理等。但是,“象”的最高境界是由“品味”来决定的。“大象无形、大音希声”,属于审美的理想境界,它是积聚着努力、修养、天性而最终水到渠成的结果。而在绘画的具体操作中,特别是对于绘画创作的起点和过程的研究中,我们更重视的是“大象之形”,以“形”去构筑“大之象”,而“象”之

能大在于它具有“品味”的指向,隐含着超于“象”之上的“品味”。

尚涛作品“象”之特点即在于“大”,具有一种饱满膨胀的张力。其墨的酣畅、笔的壮健、水的淋漓、空白的厚、造型的奇诡与雍容……这一切所构成的张力凝结在画面,又直入心灵。这是一种静态的张力,于内敛、凝聚中显现外张、扩展之气势,与那种剑拔弩张的外张力具有本质上的差别。

东方文化那种像太极拳推手的静中见动、静中见力的文化特点,总使我想尚涛绘画的张力特点。尚涛总是以最简约的图式、独特的造型、概括性极强的墨渍笔痕等来使这种张力达到最佳程度。但是,尚涛图式所包含的张力,侧重点不是在于视觉张

力,而更可能是一种心理张力甚至是文化意味的张力。当我们应用“象”的话语来分析尚涛绘画时,这已超越了“图形”。也就是说,他的一只大鸟、一条巨鱼、几朵大花、一串硕果、一团墨渍、几组干笔,本身已超越“形”的界定而体现为“象”的意味。这种张力,已超越了格式塔心理学所描述的“形”的视觉反应,而达到“象”的心理感受和冲击。

尚涛是一个兼修书画的艺术家,其书法用笔如用刀,侧锋逆行、用力凝重均匀,线条如虫蚀木,结体于奇险中求平衡,严谨整饰,体现了近距帖札、远追秦汉碑版墨印的倾向,究其画艺,大致也可作如是观。但若说尚涛绘画与书法有某些联系的话,那么,我们

更关注的则是一种融于绘画之中的汉魏碑印的美学风范和精神,他那种琢石铸铁般的创作手法和过程,似乎总能与刻碑凿印的精神趣味联系起来。

李苦禅曾直言尚涛“笨拙”,但又说:“笨拙也实在难求。黄庭坚梦想了一辈子仍未能得到。”尚涛也自言自己“笨”,故只能按“笨”的本性来发展自己的艺术个性和“形”的特点,并提升为“象”的品味。但从本质上讲,尚涛更具“儒者”即文人学士典雅温文的气质。如果说他的画有一种“笨拙”之味,那可以说这是一种“大智慧”的“笨拙”,一种充满着文人古雅气息的“拙”。

这是我们从尚涛绘画中最终感受到的“象之品味”。

国画大师白 作品欣赏

雏鸭(国画) 姜师白

映日(国画) 姜师白

北京画院国家一级美术师、著名国画大师姜师白12月13日在北京逝世,享年92岁。姜师白1918年生于北京,原名绍怀,后改名少怀、师白。他是齐白石入室弟子,长期跟随白石老人学习诗、书、画、篆刻等,得其言传身教,作品具齐派风格,并有所创新。齐白石曾表扬他:“姜生少怀不独作画似予,其人之天性酷似,好读书,不与众争名,亦不为

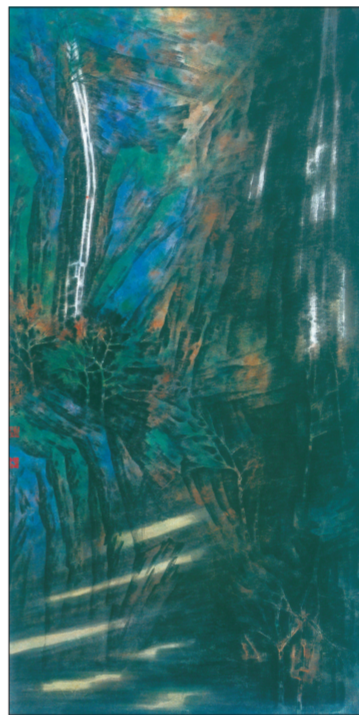
伍。”“笔墨雄厚,意境清新,用色鲜而不艳、雅而不俗”是姜师白作品的特色,他尤以画鸭著称,艺术界有“齐白石的虾,徐悲鸿的马,李可染的牛,黄胄的驴,姜师白的小鸭子”的说法。

姜师白的代表作有《春暖人间》、《雏鸭》、《芭蕉》、《鸭场》、《层林尽染》等。他在绘画理论上也有所建树,出版有《怎样制印》、《画鸭》、《齐白石绘画艺术》等专著、专著。

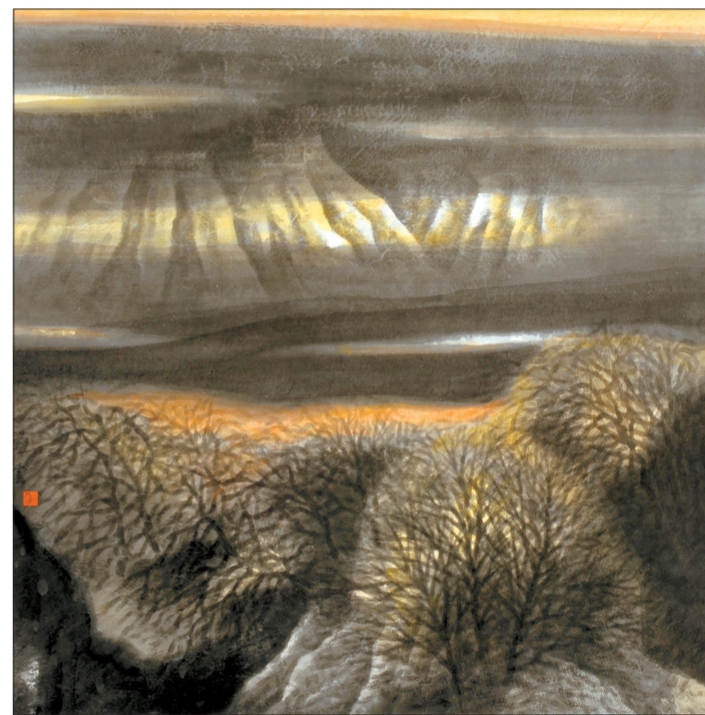
充实而有光辉

——谈刘云的水墨艺术

邹跃进

梦里溪声之十五(国画) 刘云

空谷回音系列之十六(国画) 刘云

几年前第一次看到刘云的水墨艺术作品时,我感到非常震惊,那个我熟悉的油画家刘云,好像完全变成了另一个人,使我必须重新去认识和理解。自那之后,刘云又创作出了一大批富有艺术感染力的水墨艺术作品,显示着他笔耕不辍的勤奋和在在水墨艺术领域非凡的才能。

刘云秉承了上世纪80年代以来水墨艺术的新倾向,站在现代文化的立场上,以水墨语言重新解读和表现中国古代传统文化中“自然至上”的观念。很显然,刘云作为较晚进入这一领域的艺术家,充分看到了这一取向所取得的成就,并以此作为起点和基础,运用自己在水墨艺术上的才能,创造水墨山水的新形象。

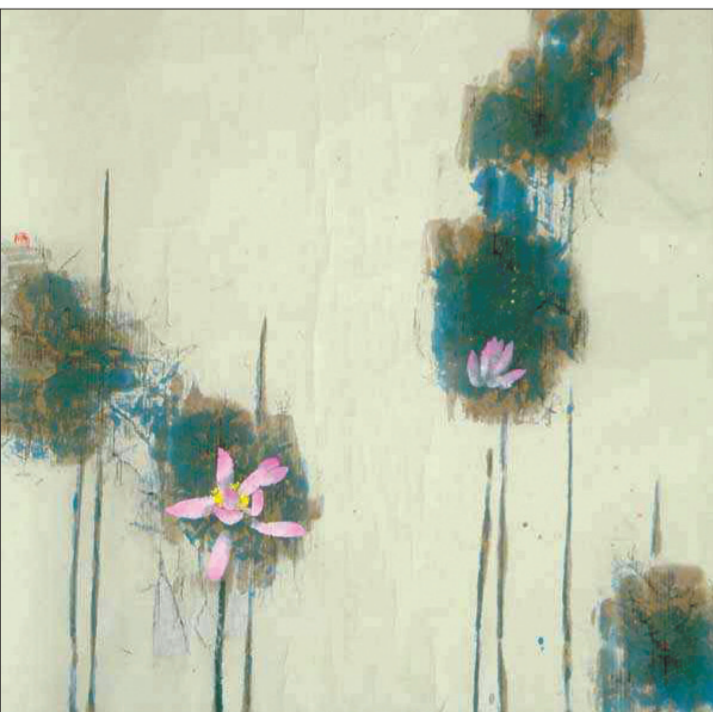
在艺术语言上,刘云的水墨,特别是以《梦绕家园》、《翠岭》为代表的纯水墨艺术类型,特别重视笔法的单纯、统一的审美价值,以及墨本身作为一种色彩所具有的视觉冲击力。

从我的角度看,刘云对水墨艺术的推进表现在两个方面:一是在把墨作为一种色彩来对待方面达到了极致,从而使他作品中的墨浓重到了能发出光辉的地步,我想这也许与他是一位谙熟色彩的油画家有关系。在《梦绕家园》、《翠岭》系列作品中,我们能发现,满幅的直构图,并不是为了展示传统山水所崇尚的高远和深远的错觉感,而是用黑白两色对山、水、雾和天空进行分割,以创造一种几何化、平面化的构成形式。特别值得一提的是,在他那被压缩成平面空间的视觉形式中,一点也没有堵塞、不透气的感觉。他只是在画面的整体上强调了这种平面构成的空间特性,但在许多局部区域,他又通过笔墨的浓淡干湿、笔法的错落有致和方向运动,让气韵在画中流动,这不仅使其山水生机勃勃,也使其水墨熠熠生辉。与此同时,刘云对平面空间和黑白对比的强化,也并非是为了创造一种符合西方

现代主义形式的样式,而是借用现代构成的方法,打破以往山水画面中固有的远景、中景和近景的透视关系,建构一种更具视觉冲击力的山水形象。如果我们用中国古代孟子的话来评价刘云笔下的山水所具有的美学特征,可谓“充实而有光辉”。

在中国自身的绘画系统中,文人画无疑是其代表,而在文人画中,山水画是一个得到了充分发展并取得了最高成就的画种。所以,对于后来者而言,面对无数艺术大师创造的艺术高峰,要想逾越它们,或者说哪怕是一点点推进,都不是一件轻而易举的事情。纵观刘云的水墨山水,虽然不能说它们已经尽善尽美,但在拓展水墨艺术的构图空间等方面,已经迈出了重要的一步。至于他个人艺术历程中的一大步(从油画到水墨),会不会成为水墨艺术史中的一大步,或者哪怕是一小步,还需要通过他未来的艺术发展得到确认。

70后水墨:无境之境

荷(水墨) 薄云

2011年元旦,烟台宇辰美术馆将推出“无境——当代水墨邀请展”。策展人张丹表示,以“无境”为主题,即通过呈现“70后”艺

▲拾霞(国画)

潘汶沅

▲盆鱼图(国画)

崔远平

家自然而多元的“无边无境”状态,在开放的文化视角中重新思考“水墨”在当下文化情境中的独特价值。

展览将推出杜小同、秦修平、潘汶沅、李飒、王犁等12位“70后”当代水墨艺术家的80余件作品。这些青年画家中既有人选择从西方绘画的语言方式和观念表达中吸取元素,在一种“跨语言”的边界探索中发展独特的水墨语言,也有人从“守住中国画底线”的立场出发,将本土的笔墨遗产置放到新的语境关系中,去进行绘画理想的个人陈述……在水墨艺术的当代转换中,这些画家总体上呈现出一种自然而多元的“无边无境”的状态。但是,他们又坚持在作品中继续保有“水的感觉”和“墨的韵味”,在忠实生活与时代感受的前提下,去进行个性化的“水”与“墨”相结合的“自由实验”,在不断寻找中使“水墨”走进当代,跨入新境。(美周)

薄云笔下的抽象之美

阿瑟·李

薄云(李永存)的画创造了一个迷人的境界,像梦,像一个超脱俗世的世界。我常常在他的画面前静坐良久,不忍离开。他的画总能让我想起太多东西,然而,到底是什么呢?是对童年的回忆,人生的种种际遇,还是对生活动力和人生意义的思索?我难以平静,困惑挥之不去。

有一天我恍然大悟,原来一切源自一种叫做“宿命感”的情绪,那种强大的、无法抗拒的宿命意识。它是无形的,却随时能笼罩在我们心头。你不知自己从何而来、向何而去,亦不知人生的意义何在。然而,你却对这一切乐此不疲。当这种宿命感成为我们的潜意识时,我们不敢面对却小心翼翼地顺从着它。

薄云的画揭示了这个秘密,而重要的是,他不愿在宿命面前

悲观地束手等待一个结果。他的画作中常有一股雄浑的气势,显示着人在强大的宿命面前的自觉、自尊与抗争。有人被画面那如梦的背景、迅疾的笔触所吸引,以为那是薄云作品吸引人的地方。这是不错的,但如果你读懂了他画的真意,那些反而不重要了。

作为中国人,薄云和赵无极等一些海外中国抽象画家有相似的地方:都受过传统山水和书法的影响,接受过西方绘画基础的训练,都尝试用西方抽象表现主义绘画的方式来表达东方精神……所以,他们的画中自然流露着中国传统山水画的空灵和文人的出世理想。然而,他们又大不相同,一个人就是一个独特的世界。薄云的思索,风格只属于他自己。

作品选登

欧阳琳琳 1987年毕业于四川美术学院。1988年,她踏上了中国改革开放的前沿阵地海南岛,并长期从事艺术创作和艺术教育工作。现为海南省美术家协会会员。

欧阳琳琳所创作的风情油画,是海南岛风土人情的再现,也是她本人性格与艺术品位的写真。她常能从内心的真实感受出发,以敏锐的触觉和饱满的情感表现南国风光和独特的海岛文化。作品蕴含着她对一方热土的关爱、对爱情的追求和对生命的赞美。她的作品善于表现灿烂阳光、丛林小溪、多彩多姿的人物以及南国所特有的椰风海韵等,结构精巧,色调清新,富有明丽愉快的生活情调。

收获的季节(油画)

欧阳琳琳