

大慧 大器 大任

——我所知道的画家冯远

孙 克

逐日图(国画)

冯远

冯远是一位优秀的人物画家。他在多年的创作生涯中一直坚持现实主义艺术道路,在人物画领域用心开拓、勤于耕耘,继承了20世纪新人物画的优秀传统并以富于个性的视角和新时代的高度去探索人物画艺术的新境界,从而广为画界同道瞩目和好评。

客观评价20世纪中国画发展历程,人物画无疑是总体面貌变化最大、发展最快且收获最多的画种。20世纪50年代后,人物画创作水准有整体的提高,陆续出现了一批优秀的人物画家和传世之作。这一时期人物画发展的推动力主要是社会的需求,各方面的政治宣传和爱国教育形成合力。数十年积累的引进西方写实技法形成的教学方法,有力地推动着中国人物画的发展。抛开种种政治的因素,中国人物画的发展有两个正面经验,一是贴近生活、关爱人生,常青的生活之树带给艺术家的是真实的依托和思考的空间;二是建立在写实精神上的现实主义艺术因为广大人民的理解和接受仍然是当代人物画的主流。应该说,我国的人物画除了古代的传统之外,20世纪出现的新人物画传统,同样是我们应该学习、继承和珍爱的宝贵财富。新时期以来,在挣脱了极“左”思想的束缚之后,中国画开始了繁荣发展的新阶段,涌现了一批优秀的人物画家,冯远就是其中出色的一位。30年来,在繁忙的教学和行政工作之余,他创作了大量独具视角、内涵深刻、艺术精湛的人物画作品。所以,研究冯远的人物画成就及其创作经历,对于我们认识和总结新时期以来中国画尤其是人物画的发展经验,思考当下创作状况和未来人物画走向,是大有裨益的。

一个有大成就的画家的出现,个人的因素——天才、勤奋和传承是决定性的,而时代的大背

景、机遇的因素,也不可忽略。我所接触、了解的画家冯远,可谓才华颖异、修养深厚、精诚勤奋,不仅其人物画艺术以深刻的内涵、锐利的观察和丰富的多样的表现方式令画坛瞩目,冯远还是一位学识丰富、思考深刻、笔耕不辍的理论家。几年前出版的美术论文集《东窗笔录》,洋洋数十万言,对于中国画的精神文化内涵和审美规律,颇多独到之见。更有画家本人积多年教学与创作实践,对人物画的理论技法从绘画美学的高度进行探讨、总结,对当下美术理论建设很有意义。

冯远是“文革”结束后恢复高考招收的第一批美术研究生。1969年,17岁的冯远从上海远走黑龙江生产建设兵团务农,近10年的漫长岁月里,其心路历程或许可以为小说家提供不少素材,虽然我所知不多,但他能以中学学历而在研究生考试一举夺魁,足以证明他的实力。他在兵团时勤奋努力,绘画才华崭露头角,那时候黑龙江北大荒的版画创作如火如荼,享誉全国。冯远就是这样子从北大荒走进西子湖边的中国历史最悠久的美术学院。据我所知,那一年浙江美术学院(中国美术学院前身)只录取了两位中国画研究生,冯远是其中之一。

自上世纪90年代以后,冯远负担的行政工作日重,可是他每年都有新作问世、参加全国性的展出,这大约是自兵团战士时期就养成的吃苦耐劳习惯所至。这些年冯远一直是文艺界的领导,而作为画家的身份始终没有变,待人接物则更加谦恭和易,在画家朋友圈中,口碑极好,十分难得。

以上所讲,是我所知的冯远其人,以下略谈我所看到的冯远其画。

冯远敏感而多思,颖悟而勤奋。他所以成功,在于突出的才情、激情、理念和过人的勤奋,具

备了这四条的画家状态就非凡,目光如炬、激情如火、方向清晰、奋进不已。我看他的画集,大致可分三个部分:主题性的纪念碑式的大作;抽象、半抽象的实验水墨画;随笔式的撷拾、寄情之作。这三种不同类型的作品,比较清晰地反映出画家艺术探索的心路历程。

在我国文艺界,爱国主义是一种传统,越是磨砺痛苦,关爱国家、人民的心情越醇烈。冯远这一代知识分子也是如此。上世纪80年代以来,冯远创作的历史题材作品,是建立在他对历史的兴衰成败教训的深思思考的基础上,有对历史的沉思后的沉重和压抑,有对革命进程的兴奋和激情。因此,冯远的作品具有纪念碑式的思想概括性,有形式的庄严宏伟感,有如交响乐般的造型元素的共鸣。画家的追求是以具象写实的造型和想象的虚拟时空的复杂交织,以及色彩、明暗的变化与过渡,给予观者时而低沉、时而委婉、时而激越、时而宏大光明的交响乐章之感。这不仅仅在《英雄交响曲》三联画(1982)里体现出来,其他诸多作品,同样令人感到画家纪念碑式的追求和表现。例如《保卫黄河——百年家国耻》、《保卫黄河——义勇军进行曲》、《保卫黄河——北定中原日》组画(1984),历史人物画《百年历史》(1987)、《世纪梦》(1997)等,都非常注重历史的发展逻辑和内在因果关系,令人感到画家逻辑思维的严密性。在这些作品中,画家借重绘画的形象语言,包括具有时代特征的典型的人物形象的刻画,充满动态表情的人物造型,以及主题表现所需要的构图和色彩关系等因素,来表述、阐释自己的思想和情感,并取得成功。因此,尽管画家赋予了作品广阔的时空环境和富于思维逻辑的深刻内容,却由于形式语言的生动性而不致陷入

说教的单调枯索,以充满激情和理想主义为特征,具有鲜明的时代风貌。冯远近十几年来的新作,如2002年的《虚拟都市病症系列》,是四条屏形式的组画,共16个人物头像,表情各异,其寄意应是处于社会转型期的当代都市人在生活、环境的压力下,内心的忧虑、焦虑、多疑、虚伪、沮丧、恐惧以至歇斯底里和失态。这又是冯远的风格:审视、综合和概括现实生活中的现象,作本质的探询,再通过具体的典型形象去呈现给观众。他的《都市百态系列》(1998)也是同类型的作品,只是更加具象和个性化。

作为艺术家的冯远,善思、好学、多能,可贵的是守持信念而思想开放。这也是新时期以来不断变革、前进中的中国社会里许多知识分子修为操守的特点。现实主义创作主体是冯远所坚持的,可是他也尝试抽象、半抽象的水墨试验,从他上世纪80年代中期部分作品中,我看到画家认真、积极地探求抽象水墨在表述思想、文化意象方面的种种可能,仍然是极其真诚的态度处理每个符号,充分运用笔墨的各种技法的可能性。

了解冯远的艺术,还要看他社会风情人物集锦。20世纪人物画的收获,就是画家以自己的眼睛看人、自己的手画人,画面上了真实的人物,由此形成的20世纪新人物画的现实主义传统,是值得珍贵的。冯远的艺术是坚持继承和发展这个传统的范例。从冯远的画里,明显感到他真诚信守并得惠于中的艺术信条。生活的源头活水永不干涸,谁能觅得丰富的甘泉,还要看他的慧性和诚心。在冯远的创作中始终保持着热爱生活、贴近生活,并以积极的态度保持对生活积极的价值判断。所以他的画总是有丰富鲜活生动的形象、意境和情趣,尤其是在他的

水乡三月(国画)

冯远

人物肖像、生活随笔性的作品里,最为突出。对人生真谛的深刻思索和把握是要通过有特色的、生动的、富有个性的艺术表达来体现。对于一位中国画家来说,就是扎实的造型基本功和高超的笔墨功力。在造型方面冯远有很足的底气和优势,这大约得益于早年下的苦功,而在笔墨的运用上,正是积几十年的锤炼功夫,不仅是表现力的娴熟如意,更难得的是挥写风格的纵横恣肆,或厚重混沦、大气磅礴,或恬淡轻柔、片羽吉光,在运笔用墨中达到变化无羁、若不经意的状态。从人物造型写真特点看,冯远是很典型的“中西融合型”的画家,但是他在中国画笔墨方面又能深刻的理解和把握,是一种积极的虚心的学习和继承的态度,我相信以冯远对中国文化精华和中国画优秀传统的认识,以他的学养和人品之高,他的笔墨定会达到炉火纯青的境界。

2月17日,在北京中国地质博物馆开幕的“陈亚莲绘画与宝石收藏展”上,《生命的曙光》、《天路》、《列伏》等一幅幅反映西藏风土人情的画作,与众多翡翠项链、钠长石玉手镯、锂辉石手串、紫水晶挂坠儿等宝石玉器一道,折射出雪域高原的旖旎风光,也诉说着主人公对至真至善至美情怀的不懈追求。

陈亚莲是国内知名重彩人物画家,也是宝石设计师。她曾在西藏生活10年,以积淀创作灵感。而为了寻找绘画人物原型,她曾在西藏意外涉险以致右臂骨折,给创作生涯蒙上阴影。在康复过程中,她似苦行僧般潜心研究佛珠与宝石打磨技艺,最终设计制作出十几万件造型优美的宝石玉器。而在创作之余她还伸出援手,助养了80余名儿童。“艺术来源于生活,500件作品承载的是自己在西藏生活创作的点点滴滴。”谈及展品,这个来自山东威海的姑娘难掩内心的激动。

展柜中的各式宝石饰品挂在灯光照耀下五彩斑斓,这些在一般人看来价值不菲的极品尤物,其背后蕴含着陈亚莲更多的心路故事。面对右臂严重骨折,陈亚莲没有向命运低头。“雄伟的雪域高原教会我执着,勤劳善良的藏族阿爸阿妈教会我坚强。”凭着这份倔强和努力,她才拥有了今天的成绩。

据了解,创作画作《生命的曙光》时,陈亚莲别出心裁,大胆尝试将金、银等各种矿物结晶研磨、调配融入颜料,顷刻间使单调苍白的宣纸流光溢彩,特别是她对金色的研究运用,使画面中光线的强度恰到好处,近乎完美地将神秘的佛光与藏传佛教文化的博大精深渲染展现。画中,层层紫灰色阴云代表着人生经历的磨难,

大美情怀

——陈亚莲的绘画与宝石艺术

本报记者

王连文

铭刻的记忆(油画) 陈亚莲

而藏族少年坚毅的表情和背后的曙光,则象征对美好生活的无限向往。“那也是我多年来为了艺术创作,以精诚所至的精神,实地踏上进藏之旅的心情写照。”陈亚莲感慨万千。

邵叶道画虎

徐荣木

认识画家邵叶道是多年前在一位将军组织的朋友聚会上。他颇具英武之气,好酒,个性开朗豪爽。由于投缘,就有了交往,之后,他又多次来舟山,一来一往,相互之间就越发熟络了,竟成了莫逆之交。

最近,邵叶道将在舟山博物馆举办画展,展出他多年来的精品力作。

邵叶道出生于东海之滨的宁波市象山石浦镇,母亲是位造诣深厚的民间刺绣艺人,耳濡目染,使他从小对绘画感兴趣,习画时一坐数小时都不觉得累。邵叶道属虎,爱虎,勤于画虎。1981年底,他怀着对未来的憧憬与梦想,携带笔墨、画夹与一本画谱走进军营,来到钟山脚下的南京某部成为一名士兵。

一次,南京军区举办军事大比武,邵叶道被龙腾虎跃的场面感染,即兴画了几只小老虎,气势博大雄健。不料,这些虎画被时任军区司令员向守志发觉,大加褒扬。将军爱虎,虎的仪态与为将帅者品格风范有许多相通之处。司令员说,军营需要小老虎,虎壮军威,虎威辉映军鼓,鼓励他多画虎。将军一席言,更坚定他画虎的志向。

爱才的将军破例拨出一笔专款作为学费,把这位年轻才子送入中国美术学院国画系深造,专

攻画虎。从此,邵叶道拜师学艺,如虎添翼。他师承多门,博采众长,融会贯通,又独树一帜,尤以工笔画“虎”见长。运用西法点睛,突出高光,巧妙地用细笔曲线取代传统沿用的双笔勾勒,常常在冷暖对比中营造和谐氛围,使体态与质感栩栩如生。邵叶道笔下的虎,具有某些人格化的底蕴与象征,有的站在悬崖峭壁上,仰天长啸;有的静卧在瑞雪中蛰蛰,刚中含柔;有的雄健灵动,恍若从密林深处款款走来。或蹲、或卧、或行,动生威,静生雅,王者之风扑面而来,给人以强烈的视觉冲击和不屈的英雄气概。

邵叶道悟性高,笃爱画虎艺术,不染时习,耐得住寂寞,既信奉“笔墨当随时代”,又不随波逐流,为艺术而人生,为人生而艺术。他对大师的作品崇敬而不迷信,取其长避其短,新辟蹊径,不重复前人之路。

邵叶道30多年的绘画经历,其中除了部队关怀、名家指点外,那就是邵叶道的刻苦勤奋,对艺术孜孜不倦的探索与追求。他的画风既继承了传统,又超越了传统。邵叶道不仅专攻工笔画虎,还兼涉写意。

人如其艺,这位人到中年的画家,为人真诚豁达,热情大气,性情才能铸成名家,我相信邵叶道一定能达到艺术的圣境。

神虎中华(国画)局部 邵叶道

青山相对共云舞(国画)

王永亮

王永亮：“信步”大别山

本报记者 严长元

绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

2月14日,由中国国家画院、河南省文学艺术界联合会主办,河南省美术家协会、河南省书法院、河南百瑞森拍卖有限公司承办的“信步大别山——王永亮山水作品展”在河南郑州的升达艺术馆开幕。担任展览学术支持的中国美术家协会主席刘大为、中国国家画院国画院副院长李宝林,也分别带来了自己的数幅精品。展出的80余件作品,形式多样,风格迥异,有丈八巨制,也有尺幅小品;有山水佳构,也有人物力作。徜徉其中,令观者感受到其间的学术传承和个性特色。

目前,党中央、国务院支持中原经济区建设,将加快中原崛起、河南振兴,正式上升为国家战略,此次画展被誉为开启了河南文化发展的“春天交响曲”序曲,河南省委、省政府、省政协等相关领导出席开幕式并兴致勃勃地参观了展览。

奏响“春之声”的是艺术家王永亮众多以大别山为题材的国画作品。王永亮现为中国国家画院研究员、国家一级美术师、中国美协会员、中国画学会理事。多年来,他一直从

事中国山水画创作,长期坚持水墨写生。近年来,王永亮数十次赴大别山写生,并以此为写生创作基地,从大别山淳朴的风土人情发掘创作源泉。“豫南的大别山区是我常去写生的地方,春天鸟语花香、茶园吐翠,夏天茂林修竹、泉鸣鸟唱,风景赛似江南,秋天红枫似火,层林尽染,冬天群山峥嵘,银装素裹,俨然北国风光。这里还是中国革命的圣地,人文厚重,民风淳朴。”大别山已成为王永亮绘画中标志性的元素。

之所以能“信步”,除了河南、安徽、湖南三省交界的大别山区风物人情成为王永亮画笔下信手拈来的素材,在党的富民政策指引下山乡日新月异的变化也使得他的创作充满自信和乐观的色彩,“从自然到人文,处处充满着生机与活力。”“大别山山水的精神、豫南山乡人家的现代生活,在感动我的同时,也极大地丰富了我的笔墨语言。”

而如何将这种感受生动地化为艺术作品,并传递给观众,这才是艺术的真谛,也是他多年来苦苦追求的目标。

“一手伸向传统,一手伸向生活”,他在多年的艺术实践中逐渐形成了自己的特色:作品构图丰盈,笔墨苍茫浑厚,画面构成方圆有度,刚柔相济,格调高雅,语言质朴,清新明快……他用朴实的艺术语言,着力表现当今的新山乡、新气象、新生活,探索出一条具有自己独特面目的新田园山水画之路。

从多年前安徽太和县一名普通的文化工作者,到今天具有独特个性面貌的艺术家,王永亮的艺术道路让现场不少同道感慨:无论时代如何变化,面对自然与社会时的质朴、谦逊,就是他一步步迈向成功的法宝之一。

豫南写生(国画)局部

王永亮