

参展艺术家推介系列(一)

笔墨传韵 以神取形

——庄玉君的写意人物画

□□ 邵大箴

庄玉君1957年生于广东海丰,字文璞,号一庄,真也、正也。“一庄”这个号是庄玉君的最爱。前不久,由中国美术家协会艺委会、深圳市文学艺术界联合会主办的“逍遥·一庄——庄玉君国画展”在深圳福顺堂拉开序幕。庄玉君在解释展览名称时说:“一,是最小,也是最大,是始,也是归,天道归一。”他认为,天地之间唯知己最难,艺术家只有“在自己身上找到自己”,才有可能创造出感动他人的艺术;艺术家只有把自己作为一滴水融入大海,生命才会无穷无尽。而“逍遥”二字则道尽艺术家心中的道家哲学追求,这是一种物我俱忘的自由而逍遥的人生境界。

庄玉君走过了从设计到书法再到绘画3个阶段的艺术历程。他从小理想是成为一名画家,通过苦练书法,临碑习帖,取众家之长,师古而不拘泥,打下了扎实的传统基础,他的绘画天赋开始在家乡崭露头角。

庄玉君勤练素描、速写,是为了有朝一日到艺术院校就读,可是因为当年家境贫困,未能如愿。

1984年,庄玉君开始到深圳闯荡,从装修设计出发,开始主攻平面设计,注重造型基础。他意识到,造型基础是提高设计创新能力的关键。由此,他开阔了视野,提高了艺术修养。而从平面设计选择做标徽设计,又使他获得了以简驭繁的造型能力,因为标徽设计是从复杂的细节中提炼精华,以一种简明的艺术形式走向社会。庄玉君既加深了对民族传统的理解,又吸收和借鉴了西方先进的设计思想和手段,他努力将两者结

合,找到了一条符合中国国情和文化的标徽设计概念。标徽设计的艺术原则,就是要把原来复杂的东西简化,又要让简化了的东西体现出丰富的内涵。这如同古体律诗,要讲究平仄对仗、押韵,做到精中再精。10年后,庄玉君带着自己的优秀设计作品走进中国美术馆,举办了《庄玉君标徽设计暨书画篆刻展》,这是全国第一个个人标徽设计展。展览的成功举办,表明庄玉君立志走民族之路,创时代之新,也显示出他在艺术上一丝不苟、力求完善的精神。

庄玉君写书法40多年,心中一直钟情于国画。从小打下的扎实书法功底,在他转入绘画创作过程中起到了重要作用。

书法与国画有“同源”之说,形式上都以笔、线为基础。传统水墨画的表现方法不外乎点、线、面3种,其中以线为主,因为它没有“点”易于零散的缺陷,又没有“面”易于模糊的不足,用线能迅速、灵活、清晰地捕捉和勾画出物体的形象。书法的功力使庄玉君水墨画中的点划线条浑厚沉稳,很有力度和形式美感。

庄玉君的人物大写意系列,形似隶书篆书飞舞之间,立意于点、线、面的风骨气韵。不过,他深谙书画之间的关系不是仅停留于表现形式即笔墨的运用上,而是深入到书法与绘画艺术的神髓之中,认识到它们意境之相同。庄玉君作画恪守古法,以写意情怀,力求将最复杂的思想情怀融入寥寥数笔间。他力求每一笔都以书法的方式“写”出来。“我希望我的画就像唐诗一样简练却押韵,像京剧一样写意却传神。”庄玉君说。

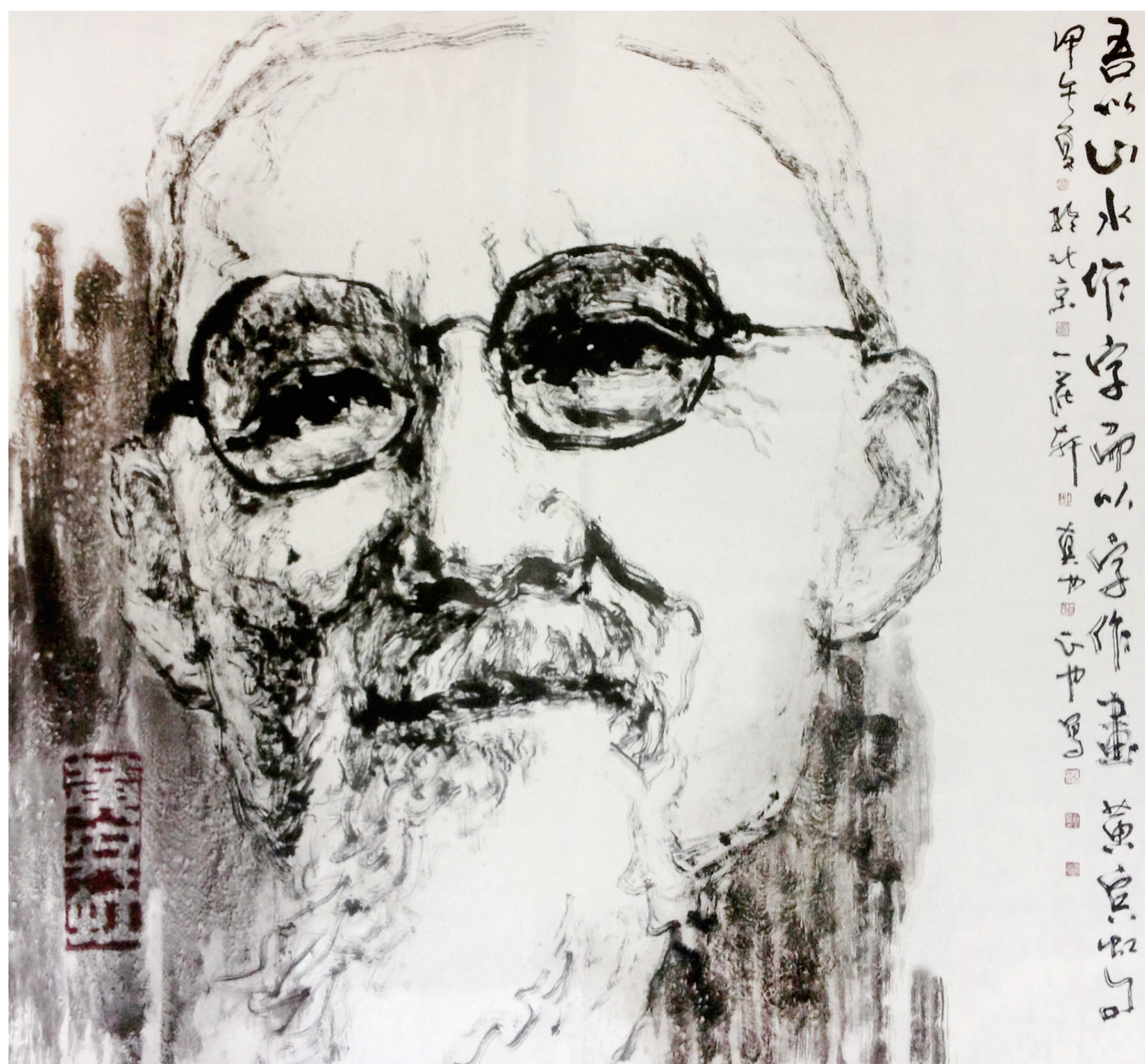
庄玉君的人物画题材广泛,举凡道释、儒流、仕女和普通人物无不涉猎,都

是现实生活中普通人的原型转换。在他笔下,重要的是主观精神元气在作为视觉概念元素中的贯注和表达,以表现人性之美,抒发人生感悟。在他看来,绘画艺术“不只是应物象形,而是诗情画意的综合体现,是艺术家的人格魅力和生命情致的真实写照,其终极理想接近于道的广大精微”。

庄玉君的大写意人物,造型简约,几乎省略了五官,有些部分甚至只有抽象概念,仅凭动态,就勾出生动、鲜活、惟妙惟肖的人生百态。

在《真情正》、《古调今》、《闲情逸》和《笔墨情》等作品中,高士的眼睛、胡须,女孩或仕女的发髻、长袖已简化为一组皴、擦、点、染而成的符号,而衣纹却用极自在与洒落的长线挥洒而出,还有错落有致的构图和强烈的节奏秩序,正是他依据大写意人物画的一般范式和基本方法所做的独特发挥,是他吐纳传统、借他山之石的个性创造,其中也借用了他多年从事设计艺术的经验与体会。他说:“过去是在我的平面设计中融入传统元素,现在则是在我的国画创作中加入设计理念。”构成因素与笔墨情趣相结合,赋予庄玉君的水墨人物画异样的风采。

庄玉君说,自己画国画巨额非偶然。他认为画家有3种:为主旋律大题材而画,为生计而画,为自己的艺术梦想而画。他当属第三种。终于“圆梦”——庄玉君最新创作的一组画将参加2015年洛杉矶艺博会中国国家展,其中有老子、孟子、孙思邈、扁鹊、王羲之、吴道子、杜甫、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等古代和现代先贤的肖像,他从历史的角度和人性的深度,描写他们的形象。在这些作品中,笔墨相互为用,笔中有

庄玉君《黄宾虹》200×180厘米 宣纸水墨 2014年

墨,墨中有笔,一笔落纸,既状物传神,又抒情达意,还显现出个人风格,充分说明他丰厚的功力和修养。这些人物形象带有诗意的温情,而又不失哲理性,其艺术感染力透过视觉直抵心灵。他所持的哲理情思融进他的艺术创作中化为“空潭印月,上下一澈”的空明之境;大道至简,相由心生。

庄玉君的这些以神写形、以意取象、追求形神浑然一体的作品,有气韵、意境和格调,有人称之为“新意象人物”。所谓“新”,在于它以意象说、写意论为指导,注重作品的时代特色和个性风格。无疑,“新意象人物”的艺术道路是广阔的。

(作者系著名美术理论家)

庄玉君简介

庄玉君,中国设计大师,著名书画家,国家高级工艺美术师,国家专家委员会(艺术类)专家,中国美术家协会会员,中国工艺美术学会高级会员,中国工业设计协会理事,中国工艺美术家协会常务副主席,深圳市设计联合会荣誉主席。

1999年在北京获中国工业设计协会“全国优秀设计师”称号;2008年“文博会”中国人才交流会授予“文化产业英才”称号;2008年深圳市设计联合会授予“荣誉主席”。

1994年在北京中国美术馆举

办“庄玉君设计暨书画篆刻展”,中国中央电视台、中央人民广播电台、新华社《瞭望》新闻周刊、《人物》杂志、《中国青年报》、《中国文化报》、《中国美术报》、《人民政协报》等30多家国家级媒体作了专题报道;1994年中国中央电视台在《东方时空》栏目作为“东方之子庄玉君”艺术家专访;2011年中国中央电视台《见证》栏目“设计家庄玉君”专访;2013年深圳电视台《第一现场》栏目“设计大师著名艺术家庄玉君”专访。

LA Art Show 2015 洛杉矶艺术博览会 中国国家展正式启动

LA Art Show

美国西部规模最大的艺术盛会

20年的品牌营销,成就了今天的国际影响力与艺术成交量的骄人成绩

来自世界各地的艺术名流、艺术经纪人、艺术商人,以及各大美术馆馆长、艺术批评家、策展人云集于此

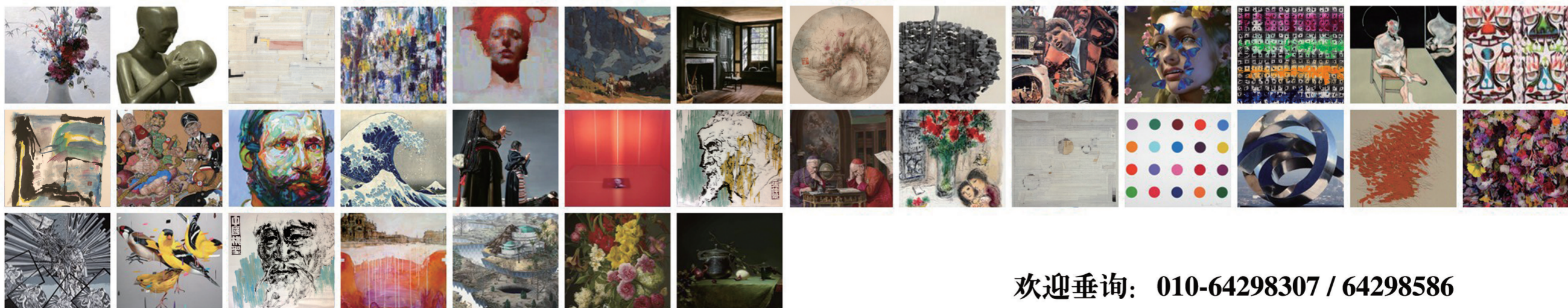
每天都是开幕盛典——嘉宾如潮、星光闪烁

第21届LA Art Show一大亮点

中国国家展

来自东方的艺术板块——“中国国家展”将亮相于这一国际著名艺术平台,作为该展主办方之一的中国文化传媒集团,力求以新的形式实现中国文化“走出去”。届时将有来自中国的艺术家专属展区,展示中国当代艺术与东方文化风情。

主办: 中国文化传媒集团
时间: 2015年1月14日—1月18日(洛杉矶)
地点: 洛杉矶会展中心

欢迎垂询: 010-64298307 / 64298586