



春意盎然

艺百家

丹青溢彩 笔墨流香

——写意花鸟画家王辉亮印象

孙丛丛 杨晓卫

早在20世纪90年代,王辉亮就以韵致淡雅的花鸟画为画坛熟知。走进他的画室,不觉会被那满溢的文雅、祥和的气息感动,为他笔下牡丹、藤萝、辛夷、水仙引领春光的美韵陶醉。伴着几盏茶香,在画家谦和、从容的讲述中,他半个世纪以来坚守中国画笔墨传统、融汇出新,在“艺术似与不似之间”艰难求索的绘画之路,缓缓展开在我们面前……

人物简介：

王辉亮,1939年生于山东青岛。山东省博物馆研究员,中国美术家协会会员、国家一级美术师。现任山东文博书画研究会会长,山东当代花鸟画院常务院长。

1963年毕业于山东艺专国画专业,曾受教于著名画家关友声、于希宁、柳子谷、王企华等。其作品形神兼备、笔法简括、清新自然。近年来,曾出版《王辉亮画集》、《齐鲁十老画集》等著作,并多次在国内外举办展览。

不仅于临摹中学习前人笔墨、融会贯通,王辉亮还从古代画论中寻求一脉相承的理论指导。南齐艺术理论家谢赫在《画品》中所论的气韵生动、骨法用笔、应物象形等“六法”,在王辉亮看来是中国绘画最具指导意义的理论之一,至今仍影响着 he 笔下的创作。

“写意画是‘写’出来的,讲究简约乃至夸张的意趣。”在王辉亮看来,师古也好、创作也罢,写意画不能满足于一笔一画、徒有形似,而要追求意境、格局,并融入一个画家对时代与生活的理解,那种为把画面填满、内容却空洞无物的画风,是对写意精神的误读。

就像齐白石曾对弟子说“学我者生,似我者死”,画家取法古人,还要似师有异、学而不仿。王辉亮的作品,体现着他的悟道、情怀,反映着他的学习、求变。他的藤萝作品大大小小,画幅虽不尽相同,却无不根据纸张大小、落笔随情。“我画藤萝,花、叶等从不按规律铺排,而是

穿插跟着画面走。勾花点叶或勾叶墨花看似随意,却在构图和布白上经过了用心剪裁。”同样,王辉亮笔下的牡丹、水仙等物象,无不在笔墨与构图间,反衬着他人生修为的一种境界——低调、素朴,却充盈着积极向上的正能量。

深邃艺术“似与不似之间”的分寸,王辉亮通过不断积累、探索,开创了个人写意花鸟画创作的新境界:在物象描写上,他精妙入微地刻画了动植物的生动情态,又适应了表达情感的需要;在笔墨表现上,以奔放有力、简洁淋漓的笔力,营造了“笔情纵恣,不泥成法”的意境;在结构布局上,他将大胆剪裁与分割空间巧妙结合,气势博大、收放自如。即便如此,王辉亮仍不满足于已取得的成就。“每读徐渭、石涛、齐白石等人的画作,我都有较前一次不一样的感悟。作为一个画家,艺术生命就应建构在不断汲取之中,而不该被虚名所困。”王辉亮说。

立足生活

花鸟,天之生灵,人之伙伴。王辉亮徜徉于艺术百花园40余年,无论富贵的牡丹、优雅的水仙、高洁的荷花,清秀的修竹,还是嬉闹的鸟雀、翻飞的蜜蜂都在他的笔下绽放神采,不管其笔法苍劲还是婉约,都彰显着一种生命的张力,表露着生活中的简单诗意。

“花鸟有情,只有把花鸟当作有感情的人来画,才能为画面注入意趣、画出灵魂。”在王辉亮看来,花鸟画最强调感于自然、宣于内心,它讲求自然物性与人的精神追求的对应,其中,始终不变的是外物与人在生命形式上共通的审美属性。因此,好的花鸟作品中,不仅融入了创作者自身对生活的感悟,更反映着其对生命的认识与态度。

为画好牡丹,王辉亮对这个物种悉心研究了数十年,并曾数次到菏泽牡丹园观摩、体验。“大到它的生长结构,小到叶子是互生的还是对生的,我都悉心观察。我画面中的牡丹绝非杜撰,它们来自于生活,又经历了艺术创作的大胆取舍。”王辉亮说,写意的艺术处理绝非等同于生活真实,要达到“意在笔先、趣在法外”的境界,除了要在技法上练就水到渠成的本领外,还尤为考验一个创作者的眼界与品格。

“春来谁作韶华主,总领群芳是牡丹。”千锤百炼,王辉亮画牡丹已达到了“下笔如有神”的境界。一幅正在创作中的牡丹在他谋篇布局、点墨造型之后,露霜点染之艳,朝阳映照之美油然而生。王辉亮的牡丹作品数量繁多,却又形态各异,有的掩叶羞面,有的浓艳妖娆,有的清雅朴拙。在他的作品《春意浓》中,3朵红色牡丹开得正浓,在夺人眼球的色调中,他以淡墨皴擦出一块奇石,画面浓淡相宜,空间通透,两只亲

大胆取舍

密无间的小鸟立于石上,仿佛诉说着春日私语,意趣相生。反观他的另一幅作品《舞春风》:胸有成竹的几笔落下,盛开的牡丹韵姿初显,红的花瓣、黄的蕊心,在疏密有致的叶的衬托下,落落大方、尽展芳颜。点缀几枚颇具骨感的花枝和待放的花苞,闻香而来的蜜蜂迎风飞舞,整幅画面因此生动活泼,尽显旨趣。

“墨分五色,‘浓、淡、干、湿、焦’渲染出的层次、意境各不相同,它的原理就像音乐的节奏一样,火候适宜、变化有序,才能配合得恰到好处。”王辉亮坦言,技法是写意花鸟将生活真实上升为艺术作品的必要手段,与此同时,再把作者的性情与情感融入其中,方能免于落俗,进而彰显独立的个性特征。近年来,王辉亮创作菊花、梅花、水仙无不遵循此法,因而,他的画面在为人们带来生活中的自然生气外,追寻人品与画品的结合,呈现着淡雅清扬之韵、引领春光之美。

从生活中来,还要到生活中去。退休后的王辉亮继续笔耕不辍地创作,还兼任山东文博书画研究会会长、山东当代花鸟画院常务院长,他借助慈善活动、社团活动及书画品评与鉴赏等,与业界同仁及普通美术爱好者交流切磋。于贴近生活的实践及日常的细微发现中,不断探寻花鸟画创作的新语境。

“花鸟画与人民的关系并不远。那些来源于生活的鸟语花香,与时代息息相关的景象,不仅传递着一种积极向上的正能量,还将成为社会文明的一个重要组成部分,最终于精神上服务人民。”带着体验、思考后的顿悟,王辉亮执着地耕耘于写意花鸟的“百花园”中,自信而从容。

作品评论

中国画是一门大器晚成的艺术,没有多年的笔墨功夫和艺术修养,很难走到一定高度和意境。王辉亮的从艺历程也说明了这一点。他早年毕业于山东艺专,在于希宁、关友声等名师的教导下打下坚实的基础;其后,多年从事美术教育、美术创作,艺术境界不断升华。特别是选调到山东省博物馆工作后,王辉亮阅览一大批中国古代大师的真迹,通过心追手摹前贤真品,更使他如鱼得水。他将八大山人的简率放逸、形象洗炼,任伯年的清丽雅致、生动传神,吴昌硕的舒放自如、神韵飘动,齐白石的淳朴野逸、盎然情趣等汇于一炉,在多年的学习中练就自己儒雅祥和、清纯朴素的画风,使其书画艺术进入到一个自然天成的妙境。

王辉亮十分注重从写生中汲取营养,对花鸟画进行艺术创新,使作品既有传统之美,又有现代之奇,既有传情动人的魅力,又有感人心弦的情趣,突出画笔的时代感,达到了笔、墨、色与情趣相互交融的境界。他近年的作品一扫“苦、辣、涩”之味,以清灵润泽的笔墨,着力营造出平和开阔的意境。

王辉亮的花鸟画带给人一种

亲和力。从色彩上看,他借鉴前人有意涉险用色之技法,从容平静地追求物象与色彩本身的和谐,追求由此焕发出来的自然怡情韵致。其用墨与赋色或浓或淡,随物象表现的需要而变化,使画面、物象、内韵能得休得势,在平淡中让人得到一种“淡妆浓抹总相宜”的享受。

古代许多传统文人写意花鸟的艺术精神是抗争的,其对于整个世界是批判性的。王辉亮在对“笔墨当随时代”的理解中,努力取古人之笔墨用于对当今生活的描绘。把美好送给世人、让社会更加美好,成了王辉亮画作的旨趣。他的画作中,处处荡漾着祥和的气息和蓬勃的朝气。

出生并工作于齐鲁礼仪之邦的王辉亮,自幼便深受儒家文化的熏陶,其温文尔雅的风度可亲可敬,在他的画作中也荡漾着一股儒风雅韵,蕴含着儒家的“比德”之美。他的梅花,雪魄冰魂,玉洁冰清,给人以高

标逸致之美;他的菊花,“气为凌秋健,香缘饮露清”,姿质高雅,励人奋发;他的荷花,清秀圣洁,给人以洁身自好、修身养性之感。人品与画品的“天人合一”,成就了王辉亮的艺术风格和艺术境界,他那“引领春光”的意愿,给当今画坛带来了一股和煦的春风。



舞春风



清夜

少年学艺

王辉亮出生于一个贫苦的工人家庭,并无家学熏陶的他在读中学时受画家鲁醒吾的启蒙,对绘画产生了浓厚的兴趣。“那时,学校有个专门的美术教室,很多同学对国画、西画都有涉猎,我选择了国画。为学好素描等基础课,常与同学们违反校规上自习,又怕被老师发现,我们就把教室的窗户用画板挡上。”

功夫不负有心人,凭借扎实的基本功,王辉亮从当时一起学画的几十名学生中脱颖而出,于1958年考取了山东艺专(今山东艺术学院前身),开始了5年的科班学习。

“上世纪五六十年代山东艺专名家云集,于希宁、关友声、王企华、黑伯龙等前辈都曾在此任教。”如愿跨入名校,王辉亮的艺术人生由是打下了坚实的基础。“老先生们走的都是正法传承的路子、艺术造诣颇深,在他们身上集中体现了中国画诗、书、画、印的高度结合。”王辉亮举例说,在上山水课时,学者型画家关友声曾为给学生做示范,眺望了一眼窗外的千佛山,当即画出了远处山河相依、气象万千的景致,并题诗一首:千佛山头望,齐州九点烟,黄河如带曲,极目风轻帆。功底之扎实,让在场学生无不钦佩。

前3年打基础,初步掌握中、西画要

正法传承

“脱离了传统的中国画,则没有灵魂。”经过多年的创作实践,王辉亮深切体会到,任何中国画的创作、出新都离不开传统的根基。

中西方美术史上,无论元代赵孟頫“作画贵有古意”的论述,还是明代董其昌“师古”主张,抑或西方美术史上从塞尚回归普桑等现象,不难发现

钟爱绘画

领;后两年分专业,专攻中国画……王辉亮回忆:“一有时间,我们就到公园或千佛山写生,或者拿前人的作品细加临摹。每拿作业让老师指导,他们不吃饭也会先为我们讲解。”黄河口的摆渡船、千佛山的风景、泉城公园里的花鸟都成了王辉亮及他国画同学们笔下的素材,关友声、柳子谷等老师的家也成了他们的活动“据点”,因为追本溯源、研习传统,他们还被其他院系的学生送了个“老夫子”的称号。

扎实的积淀、艰苦的付出,让王辉亮收获颇丰。然而,在他毕业后,却未直接从事国画创作,而是先后到聊城地区师范、展览馆、艺术馆及山东博物馆工作。从三尺讲台上的美术教师到地区艺术馆馆长、博物馆艺术部负责人……多年来,繁琐的事务性工作,并未让他放下手中的画笔,反而,他更热衷于从生活中感悟画理、画道,从兄弟艺术形式中取长补短。在他的作品《花中君子》中,荷花的泼墨处理就明显借鉴了油画中的明暗关系,荷叶部分的墨影虚实相生、层次分明,在一枝旁逸斜出的荷颈上,一只鸟儿独立其上,生趣盎然。“善于学习、不断求索对画家来说始终是宝贵的财富,只要肯用心感悟,总会有意想不到的体验与收获。”王辉亮说。

融汇出新

古今中外画家在“学古养今”上的智慧。就写意花鸟的源流和传承来看,近现代但凡专擅或兼攻写意花鸟的名家,无不在不同程度上取法八大山人,终成大器者,如吴昌硕、陈师曾、齐白石、李苦禅、关友声、柳子谷等。师从关、柳二师,王辉亮自然深谙“取法古人”的道理。