

执着于对传统的自由探索

——读王晓作品

■ 吴爽

王晓可贵之处在于他面对国画时的自由状态。在我看来，艺术的魅力就在于自由，它既包含了形式技法等本体语言的自由，也有艺术家思想观念等个体表达的自由，当然更为重要的是时代给予的自由。唯有此，艺术自由的魅力方能绽放。就国画而言，现在的环境是自由的吗？我想基本上是，当代国画的创作景观，既有融合了西方当代艺术观念的实验水墨，也有孜孜不倦于传统精神的写意山水。在这个具有深厚积淀的传统画种里，国画家们能够据自我内心的选择进行创作，既不受外界束缚，亦可将成果呈现于大众，对艺术而言，这样的氛围实属难得。王晓深知此点，故他从容不迫地游走于传统山水之间，以现代人的身份探寻与传统的对话。

对艺术家而言，自由的另一面是选择的困难与目标的模糊，外界各种变化与诱惑，会使许多艺术家迷失在看似可贵的自由中。好在王晓以自己的立场，保证了其能够在自由的氛围中汲取“真正自由”的那一面。王晓的立场是什么？我想应该是他对传统的态度。王

晓并不刻意追求在作品中显露与时代有关的符号，外向化的创作思维并非他的主要特征，面对创作，他所要讨论的是传统的笔墨与个体的精神在图像上的互动问题，思考的是如何最大限度地进入传统，领悟传统，进而在现代社会中重新唤起传统精髓。

所以，我们可以看到，王晓一直以传统的笔墨技法与图式语言来表现山水，以对传统的介入姿态建立自我的国画创作观，回应时代的自由。王晓的策略是正确的，这确保他不至于随波逐流，受制于纷扰的社会现实，同时给予自己明确的努力方向，而这个方向又具有持续深入探索的空间。正因此，王晓固守的立场让他潜心于对传统的学习，并从作品中流露出古人的意趣与追求。

王晓对传统的研究，于明四家着力最甚。与沈周、文徵明和唐寅相似，王晓的山水作品也有粗笔与细笔两种，其粗笔作品既有用枯墨以短笔皴法擦出的厚朴苍健，得文徵明一路，也有以水墨交融点染出的秀润平淡，得沈周一路；而其细笔作品则用笔精细，构图繁复，以雨点皴点出的葱郁厚重。但在

王晓的作品中，不管是其简约概括的粗笔作品，还是缜密细致的细笔作品，都给人一种拙朴中自带的厚实感。这既是他由明四家习得的知识，同时又将其内化为自己的一种特质，使得无论以何种形式进行创作，都在自觉不自觉中呈现出敦厚质朴之气。王晓已经逐渐找到了属于自己的绘画风格，如何在属于自己的风格范畴内继续前进，又如何继续推进自己风格的成熟并拉开与他人的差异性，这是王晓接下来需要继续思考的问题。

在对传统的探索上，王晓秉持平淡宁静的绘画态度，使他不太受外界的干扰，潜心于与传统的交流。他的自由源于执着，这让他对传统的探索上有深入的可能。这种执着凝固在作品之中，就是一种稳定的、颇为个人化的风格，既得传统韵味又不失个人语言。在传统的道路上，王晓已经具备了一定的基础，而且取得了一定的成绩。在当今时代，这份固执甚为不易和难得，但也唯有如此才能走出一条属于自己的艺术轨迹。

(作者系中国艺术研究院博士研究生)

王晓，职业画家，从事山水画创作近30年。1960年代出生于江西，自幼得青山绿水养育而偏爱山水画。近年师从花鸟画家邢少臣，又使其艺术视野更加广阔。现任香港画院副院长、三奇堂美术馆馆长、中国国家画院邢少臣国画高研班班长。作品多次参加各类学术邀请展，并举办个展，并出版有《王晓山水画集》、《意韵——小写意山水画集》等。

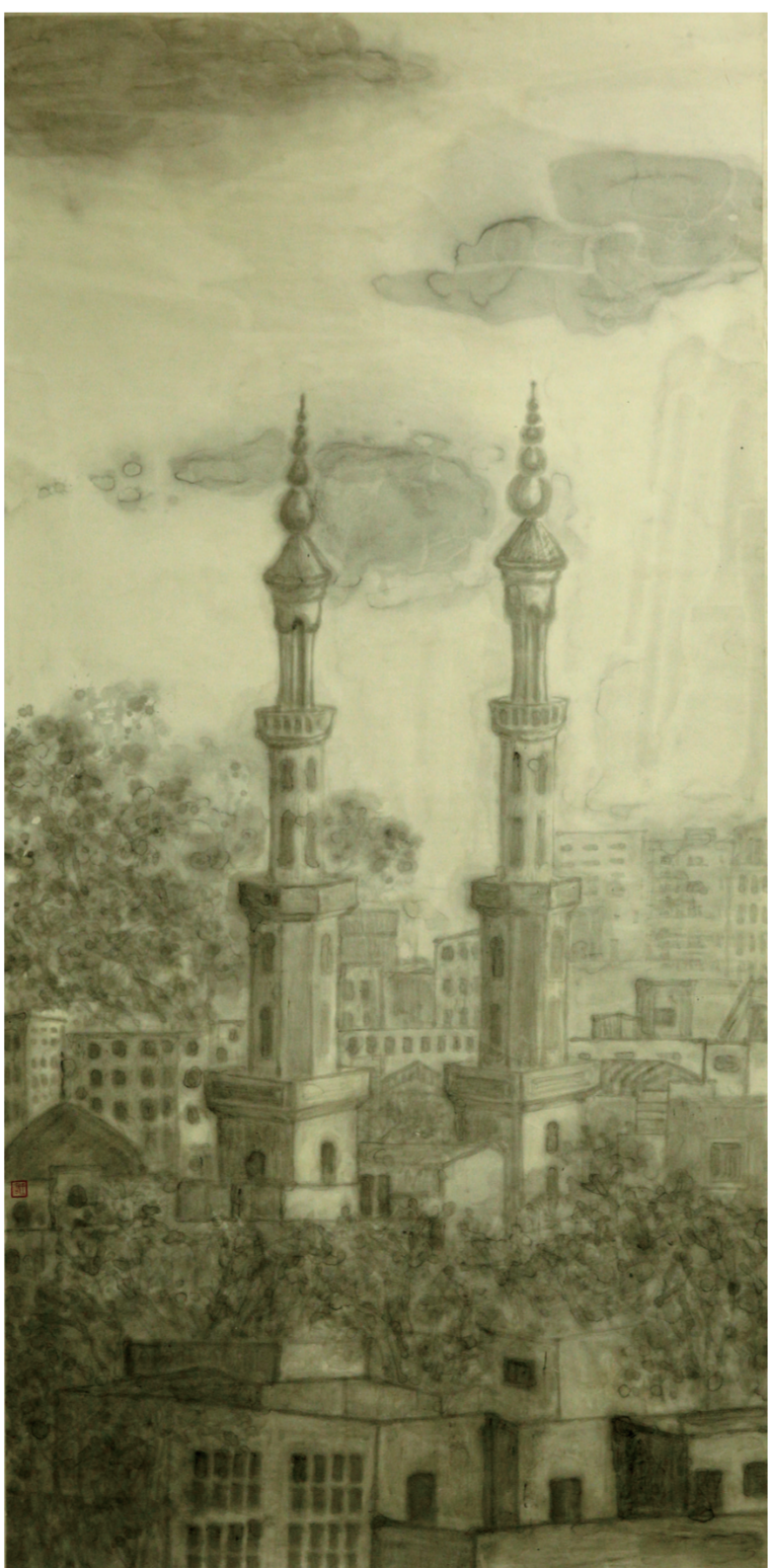
霞光(国画) 69×69厘米 王晓

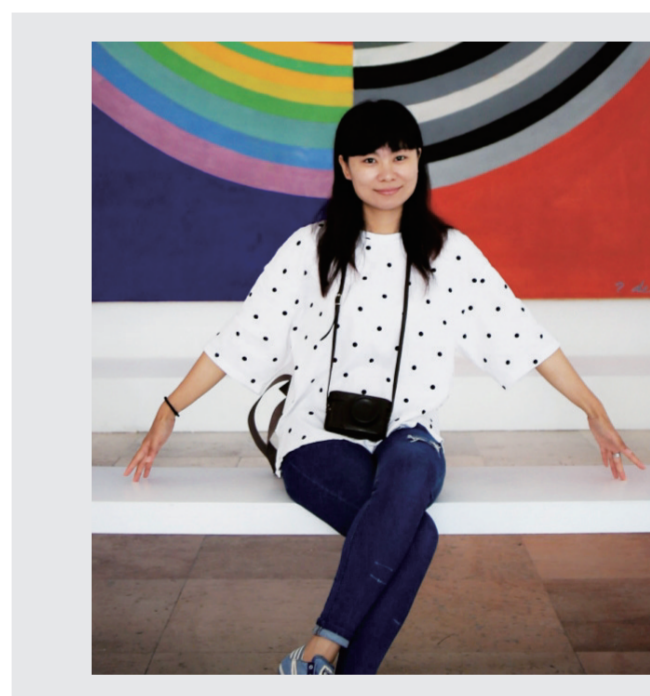
宁静的小河(国画) 68×139厘米 王晓

城市记忆系列之晨语(国画) 100×55厘米 王宏

城市记忆系列之相守(国画) 138×69厘米 王宏

王宏，1981年生于哈尔滨，先后毕业于吉林艺术学院、苏州大学艺术学院。2004年7月至今供职于黑龙江大学艺术学院，副教授、硕士研究生导师，中国艺术研究院卢禹舜导师工作室访问学者。作品多次参展国内为展览，并获奖。

王宏：都市游心筑华年

■ 王跃奎

王宏生于北国冰城，有冰雪之心，江南之丽，中慧外秀，气质隽永。初以壁画微名，学于吉林艺术学院、苏州大学、中央美院，后入中国艺术研究院做访问学者，叩学于卢禹舜，始研山水。虽初涉水墨，籍其壁画之功，天资之颖，故能出手不凡，特立独行。其都市水墨，能耳目一新，立一家面目，且趣灵日新，韵味益深。

都市水墨，因其车水马龙，川流鼎沸，高楼林立，光怪陆离，故易堕俗境。王宏避其流美，择其高雅，选古穆之时空，图幽静之处所，虽云华市，却无人迹，乃梦中之境，心中之城。教堂、街区、商场、桥树、流云等依稀可见，此皆生活场景，似幻非幻，亦真非真。此景似曾相识，却已远去。繁华如云，浮生若梦。世界与人生亦如此，缘聚缘散，不过一瞬。此乃王宏水墨之化机，发古人之思，抒天地之怀，悟人生之无常。

然王宏之画，不限于此。城市喧嚣，蜉蝣以寄，家国故园，人情以居。悲欢离合，雨雪风晴，载之以来，驱之以去。如此恩典，岂不爱而歌之、颂之乎？王宏将玄奥之思，托于现实生活之景，黄昏之街道，春色之教堂，美丽家园，浮现于

纸，故乡深情历历在目，人生关怀殷殷在图。王宏水墨古穆高华，时空之思落于生活之实，远虚妄，去消沉，彰显珍惜之情，托放灵魂之所，岂不伟哉？霓虹宿墨，在焦淡笔墨中方显华滋与佛性，而王宏却全以宿墨出之，满纸氤氲，朴实无华。传统宿墨，易郁于笔情墨趣，王宏于传统宿墨之外，引入肌理之美，拓展宿墨之技巧，赋予旧法以新意。其画城市之古雅，实赖宿墨新法之功。近来笔墨，益加鲜活灵动，于宿墨之外，数法并施，冲积泼破，墨华焕发。更有图式严谨，秩序井然，静穆之情，油然而生矣！

古典山水画之审美核心乃笔墨之精粹美，籍笔墨之道遥达精神之自由，以成境界之道化。当代山水画之审美核心乃图式之境美，凭图式之移情达精神之升华，以成境界之涵融。山水画自当有文学之思，风雅之想，荷风皱水，蕉荫绿窗，若非韵味之功，纵有形色之美，其味乏也！王宏之画，神骨蕴藉，得之迁想，故能感人。

(作者系中国艺术研究院研究生院副研究员)