

“锦绣江山——沈阳故宫藏山水画特展”带给艺界多重启迪 40幅经典佳作诠释继承与创新的相融

本报记者 凌鹤

核心提示

沈阳故宫是世界著名的文化遗产之一,其珍藏的明清与近现代书画享誉中外,所藏明清绘画总数逾千件,蔚为大观。国庆特展之一“锦绣江山”,集中呈现40幅名家名作,展现不凡的笔墨,解读经典何以成为经典,予当今创作以良好借鉴。

庆祝中华人民共和国成立70周年,沈阳故宫推出特展之一“锦绣江山”,让沈周、石涛、王原祁、黄宾虹、张大千等历代名家名作走出“深宫”,零距离面对观众,意义积极而深远。美术创作者可以细细品味其艺术内涵,体悟佳作经久不衰的魅力,探讨研究蕴含其中的审美价值,如何运用到当今与个体的艺术创作,如何深入生活,直面自然,以笔墨表达时代追求和精

神气质,凝聚文化自信。同时提升大众的审美眼光,认识了解什么是优秀传统,什么是笔墨风骨。

明清两代,山水画创作步入繁荣时代,留下了珍贵的古代艺术遗产。近一个世纪以来,中国山水画家在继承传统的基础上,吸收东西方艺术思想和写实主义风尚,不断开拓创新,形成了新时代山水画的多样表现形式,开启了艺术反哺社会与人民的新一代风新。

经典活化 揭开名作面纱

“锦绣江山——沈阳故宫藏山水画特展”于9月2日至10月31日举行。展出明清至近现代名家山水作品40幅。“锦绣江山——沈阳故宫藏山水画特展”中既有“明四家”沈周的设色《秋泛图》,清代“四王”王翚的设色《秋林书屋图》、王原祁的设色《仿大痴山水图》,“清初四僧”石涛的设色《松窗读易图》等明清两代绘画大家的作

品,也展现我国近现代山水画名家黄宾虹的设色《秋江独钓图》、石鲁的设色《禹门逆流图》、岭南画派第二代代表人物关山月的设色《雪景图》等,名家荟萃,佳作纷呈。神州大地繁花似锦,祖国河山锦绣灿烂。”广大观众通过参观此展,既可一览祖国名山大川的雄壮,更能了解中国传统绘画的发展演变,带来美的共鸣与审美提升。

继承传统 融汇技法与修养

沈周是明代绘画大师,今江苏苏州人,吴门画派的创始人,与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”。

沈周在元明以来文人画领域有承前启后的作用。他书法从黄庭坚,绘画造诣尤深,工山水、花鸟、人物,以山水和花鸟成就突出。在绘画方法上,沈周早年承家学,后博取众长,出入于宋元各家,主要继承董源、巨然以及“元四家”中的黄公望、王蒙、吴镇的水墨浅绎风格。又参以南宋李、刘、马、夏劲健的笔墨,融会贯通,刚柔并济,形成粗笔水墨的新风格,自成一家。其技法严谨秀丽,用笔沉着稳健,内藏筋骨。晚年笔墨粗简豪放,气势雄浑。综观沈周之绘画,技法全面,功力浑厚,在师宋元之法的基础上有自己的创造,进一步发展了文人画的表现技法,被誉为吴门画派领袖。

石涛是明末清初著名画家,广西桂林人,别号大涤子、苦瓜和尚等。是中国绘画史上一位十分重要的人物,他既是绘画实践的探索者、革新者,又是艺术理论家。石涛与弘仁、髡残、朱耷合称“清初四僧”。

石涛早年山水师法宋元诸家,画风疏秀明洁,晚年用笔纵肆,墨法淋漓,格法多变,尤精册页小品。花卉天真烂漫、清气隽朗,人物生拙古朴、别具一格。工书法,能诗文。著有《苦瓜和尚画语录》。其“一画论”“搜尽奇峰打草稿”“笔墨当随时代”影响深远。

王原祁是清代杰出画家,江苏太仓人。其擅画山水,继承家法,随王时敏学画,上溯董其昌,远接“元四家”诸家,以黄公望为宗,并博通宋人之画理,喜用干笔焦墨,层层皴擦,用笔沉着,自称笔端有金刚杵。与王时敏、王鉴、王翚并称“四王”,形成娄东画派,左右清代三百年画坛,成为正统派中坚人物。

王原祁绘画用墨由淡至浓反复晕染,由疏向密,反复皴擦,干湿并用,画面浑然一体。晚清娄东画派代表人物秦祖永论王原祁画曰:“沈雄右,元气淋漓,笔端金刚杵之语不虚也。”王原祁山水能继祖法,而于黄公望浅绎尤为独绝。

师古而出 表现自然和精神

沈周的绘画汲取宋元诸家,后始成一家。后世认为,他对传统山水画作出了两大贡献:其一,融南入北,将南宋的苍茫浑厚与北宋的壮丽清润融为一体,抒情也由清寂冷逸变为宏阔平和,弘扬了文人画的传统。其二,他将诗风、画格与书法用笔相融,更具诗情画意。

石涛工诗文,善书画。早年创作受董其昌理论影响,但并未淹没个性,而是自然流露于笔墨中,天赋过人。石涛正是在既承袭传统又以造化为师、我用我法的辩证关系中凸显才华,其创新性尤为突出。

石涛的山水画不局限于师承某家某派,而广泛师法历代画家之长,将传统的笔墨技法加以变化,又注重师法造化,从大自然汲取创作源泉,并完善表现技法。作品笔法流畅凝重,松柔秀拙,而且石涛从禅门转入画道,画风富超凡脱俗的意境,山水、人物、花卉、走兽都有很高的艺术成就。“搜尽奇峰打草稿”是石涛的艺术主张,亦因此取得卓越的艺术成就。

石涛对清代以至现代的中国绘画发展产生了极为重要的影响。吴冠中认为石涛是中国现代美术的起点,开创了“直觉说”“移情说”,远早于西方美学有关理论。吴冠中言“石涛的作品一反陈腔滥调的山水画程式,直接来源于生活,他表现的都是身处真山真水间的亲切感受,且近景、中景居多,活泼泼的山、水、树、屋就近在眼前”。

石涛绘画构图新奇,黄山云烟,江南水墨,悬崖峭壁,枯树寒鸦,无论平远、深远、高远之景,均力求布局新奇,意境翻新。他尤其善用“截取法”以特写之景传达深邃之境。笔情恣肆,淋漓洒脱,不拘小处瑕疵,作品豪放郁勃,以奔放之势取胜。他的著作《苦瓜和尚画语录》,阐述了自身对山水画的认识,提出“一画说”,主张“借古以开今”“我用我法”“搜尽奇峰打草稿”等,使画家

面向生活,师法自然,在中国画史上具有十分重要的意义。

王原祁的绘画“熟不甜,生不涩,淡而厚,实而清。”书卷之气浓郁,山水画风格引领整个清代绘画体系的发展。其自题《秋山晴爽图卷》略云:“不在古法,不在吾手,而又不出古法吾手之外。笔端金刚杵,在脱尽习气。”

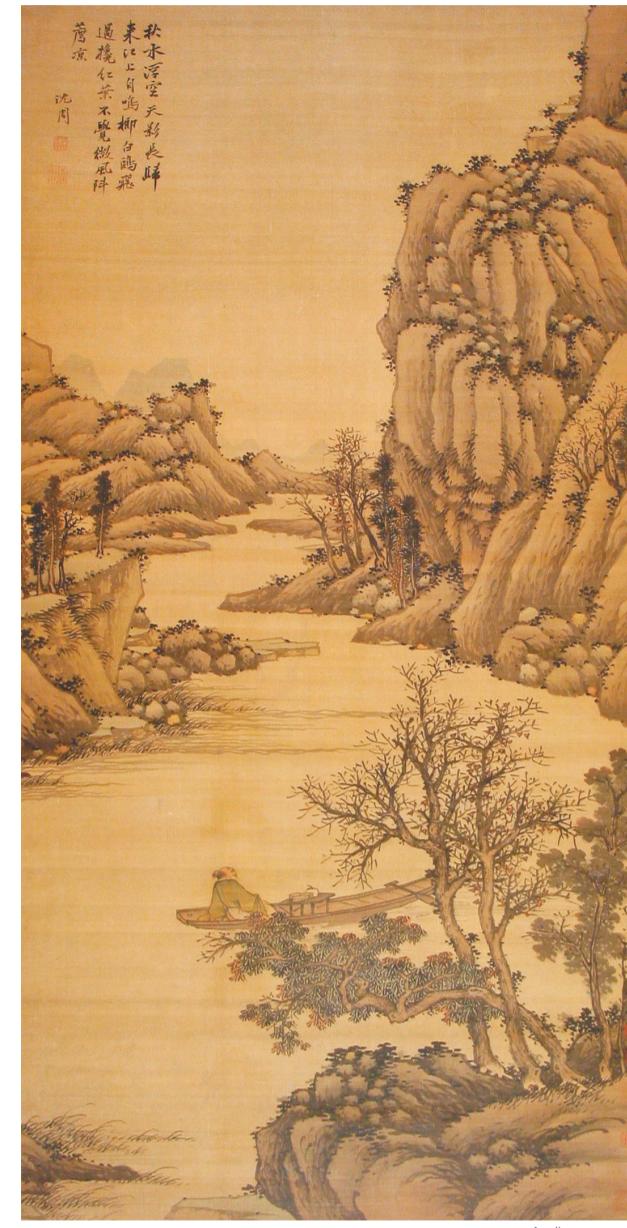
评论界认为,王原祁的《仿大痴山水图》,是其58岁时的精能之作。画作布局用笔虽云仿大痴,实乃自家面目。图绘山峦叠嶂,板桥茅屋,飞瀑如练。中幅绘曲径通幽,山居掩映其间,渺峰峻岭,近岫远坡,湾环于湖天空阔中。技法上,山石线条勾勒虚实相结,皴、擦、点、染,并加以小披麻皴,树叶、攒点用笔更加密集,整体绘画风格渐渐向圆厚、苍茫、虚婉的境界靠拢。

王翚,江苏常熟人,号耕烟散人、清晖老人等,是清代著名画家,擅长山水、人物、花鸟草虫,笔法洒脱,用墨疏淡清逸。王翚出生于文人世家,祖上五世擅画,在名师的指导下,他悉心临摹历代佳作,且专摹元代黄公望的山水画,同时游历山川,画艺终登堂入室,声誉益著,被称为“清初画圣”,“清四王”在当时领导画坛,左右时风。

王翚并不拘泥于摹拟黄公望的范本。他认识到南宋风格和秘决就在于书法用笔,更多是元人而不是宋人的遗风,于是领悟了必须“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成”。

黄宾虹,生于浙江金华,是中国近现代国画家,擅画山水,为山水画一代宗师。其自幼时即喜欢绘画、篆刻,临摹名家山水册。

黄宾虹精研传统与关注写生齐头并进,早年受“新安画派”影响,以干笔淡墨、疏淡清逸为特色,80岁后变以黑密厚重、黑里透亮为特色。其行笔谨严处,有纵横奇峭之

沈周 设色《秋泛图》

王翚 设色《秋林书屋图》

黄宾虹 设色《秋江独钓图》

石涛 设色《松窗读易图》

张大千 设色《万木奇峰图》

艺术微论

经典滋养
艺术创新

凌鹤

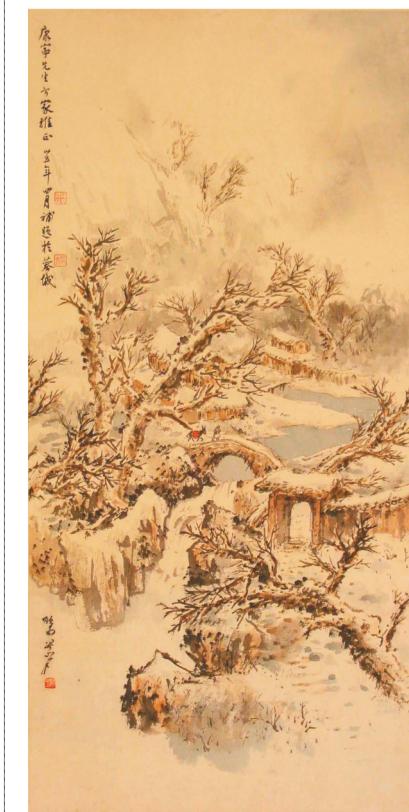
创新是艺术的生命力,是艺术界关注的核心命题,但艺术创新绝不是常喊的口号,更不是以此词汇标榜跟随潮流。艺术创新是沉下心钻研、思索、实践,不断学习超越自我的艰辛过程,是一种痛并快乐着的执着与勤奋。艺术创新也不在于如何翻新提法、花样,而在乎面向时代,针对实际问题,找到解决路径和方法。

当下艺术创新所面临的问题,传统的断裂是不容回避的。非传统内生的创新,是无源之水、无本之木,缺少血脉筋骨,因而缺乏可持续的生机和活力。深入思考传统与创新的关系,小切口进入,层层递进、延展,进而解决大的格局、面貌,需要源头活水的润泽养育。艺术创新不可缺少经典的活水滋养,这个经典包含两方面内容,传统文化经典即中华根脉和艺术作品经典即根脉上生出的繁茂枝叶。两者相互助益,相映生辉,支撑起技道双修的艺术追求和探索。

如果没有对传统经典的学习、领悟、敬畏,创新无从谈起。历史上不朽的艺术名作,传承不衰的经典作品,其作者能够成为一代大家、画派的创立者,影响世代,无一不是继承传统,多方融汇,进而创新、自成一家的典范。沈周、石涛、王原祁、黄宾虹等赫赫名家,他们的艺术之路,均源于对经典、对传统的不断学习,成长于不断积累、融汇,成就于突破自我、风格独具。经典一直是一汪活水,良性循环于艺术的创新历程。

石涛的艺术创新为人钦佩,吴冠中曾说“中国现代美术始于何时,我认为石涛是起点。”石涛师古不泥古,将经典转化为深入生活的感受,直面真山真水,师法自然,开创了艺术新风,并传承不衰。

历史照亮未来,经典作品与艺术家的实践已指明一条正大之路,创作者走上去吧,别犹豫。

关山月 设色《雪景图》