

【国展辽画】LIAOHUA

时代佳作 立意高远

本报记者 凌鹤

核心提示 新时代的中国美术如何守正创新?既要心系人民、书写时代,又要坚持“思想精深、艺术精湛、制作精良”的高标准。讲好中国故事,葆有艺术原创力,这是来自美术佳作的有益启示。赏析这样的美术作品,突出讴歌新时代的主题,引导画家积极进行探索,以开阔的视野描绘祖国的新征程、新气象,勾勒发展振兴的图景。

国画《郑成功收复台湾》凸显民族力量与勇气

《郑成功收复台湾》于2012年开创作,2015年完成。2016年入选中华文明历史题材美术创作工程,于中国国家博物馆常年陈列。作者为我省著名国画家许勇。作品在立意、主题思想、艺术表现手法上,对当代国画创作、重大历史题材主题创作有着多重借鉴、启示意义。

立意高远是许勇60余年践行的艺术理念。许勇的历史主题画作始终关注“意志、勇气、信念”等重大思想品性,画面弥漫出一种激昂的爱国热情和深沉的忧患意识。他认为,忘记历史就是背叛,落后就要挨打。时代与人民是他不变的表现题材。他的座右铭是:“为善而生,为美而创造”,他用艺术践行了自己的追求。

在主题思想的表达上,民族精神、爱国精神、爱党、爱人民表现得十分鲜明。在艺术表现手法上,体现中国文化立场、中国艺术风格。继承传统精华,又勇于出新,融入时代审美。现实主义精神与写实主义、浪漫主义兼

容。洪钟大吕的民族风、以戏剧情节表现典型历史片段、以浓墨重彩刻画人物,突显民族力量与勇气。画面饱满、不留白,展现厚重的历史氛围。

郑成功是中国著名的民族英雄,他因收复台湾而名垂千古。许勇的作品便是描绘郑成功收复台湾的场景,借以歌颂民族英雄。作品中战舰停泊在海边,风帆随风鼓动,旗帜飘扬,刀枪林立。郑成功骑着白马站在战场的中央,背后是斗志高昂的英勇将士,脚下,是伏地求饶、颤抖不已的荷兰侵略者。散乱的大炮、丢弃的枪支、倒地的尸首,说明激烈的战斗刚刚结束,坚实的台湾土地上站立的是民族英雄郑成功和他的将士们。画家从大处着眼、小处入手,厚重凝练地以铁线描勾勒景物,疏密聚散适宜,平涂施色,略加渲染,色彩沉着而瑰丽,雅精竭虑地塑造了一个威武刚猛的斗士形象,有机地将历史题材的绘画性和戏剧性处理得自然可信,使观者震动不已,荡气回肠。

在主题思想的表达上,民族精神、爱国精神、爱党、爱人民表现得十分鲜明。在艺术表现手法上,体现中国文化立场、中国艺术风格。继承传统精华,又勇于出新,融入时代审美。现实主义精神与写实主义、浪漫主义兼

《郑成功收复台湾》(2015年)

国画
许勇
入选中华文明历史题材美术创作工程

国画《在土地上》表达对土地的挚爱对生活的憧憬

国画《在土地上》由著名国画家赵奇创作于2013年,荣获第十二届全国美展银奖。

《土地》系列是赵奇非常钟情的题材,画面表现的就是在地里干活的农民,不同的人物、不同的造型,在土地上生成完全不同的内容。在看似没有区别的画面上,画家思考着生活的本质:“我们为什么需要劳动?我们可以改变什么?”绘画创作有两方面的因素,一个是画家的修养,需要积累与功夫;一个是他要表现的对象。这片土地不是客观、简单、再现的表现,而是画家和这片土地之间的关系,他表现的是一种爱,对土地的爱,对生活在那块土地上生命的尊重。

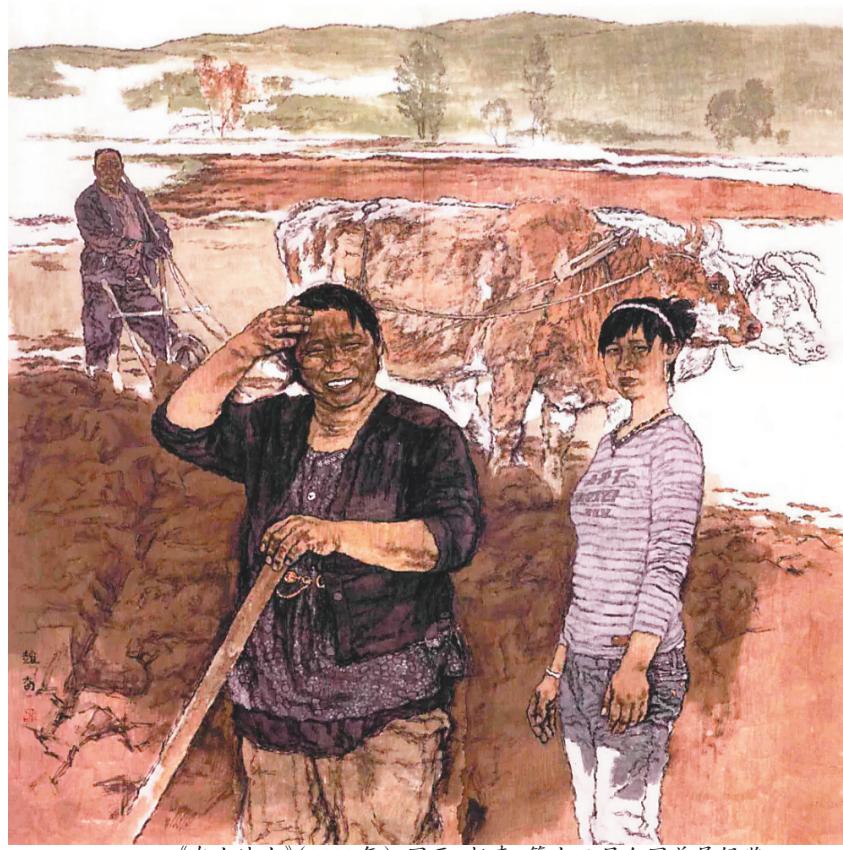
《在土地上》风格平淡、自然、凝重。赵奇的作品有着和土地一样的肤色,有着从解冻融雪的黑土里钻出来的庄稼一样顽强的生命力,表达着对土地与生俱来的挚爱与依恋。美术评论家邵大箴曾说,坚持写实造型,坚持现实主义的方法描绘现代人物的画家并不多,赵奇在这方面做出很大的努力。他认为素描造型经过改造可以与中国画的写意笔墨相结合。他的探索反映在作品中,加强块面造型,在块面造型里加强意象线,强调线的长短、点线结合,形成一种新的富感染力的神韵。这种神韵成为一种绘画格调。他笔下的土地是中华民族的土地,他生长的东北黑土地。他对劳动人民生活的关注和关怀,通过画笔独特展现,有鲜明的地域性,又有民族气魄。

美术评论家张晓凌认为,赵奇的

创作再次给现实主义绘画注入了活力,他建构了非常个性化的语言。“虫噬线”“刮铁皴”都是他独创的语言,并通过这种语言表达对土地上生活的人的忧患意识,画出了精神质量和精神高度。

赵奇是上世纪80年代崛起的画家。改革开放初期,很多画家积极大胆地吸收西方现代派,包括后现代主义的形式。赵奇在精神上寻根,把自己的创作跟近百年中国民族的命运、人民的生活密切地联系在一起。他的作品有着朴素浓郁的生活气息,有着浑厚深沉的乡土意识。

“大美为真”是其人物画突出特色。他所绘形象是真实的,不矫揉造作,毫不美化。他追求历史的概括性,把历史定格在一种带有纪念碑意义的作品里。从平凡中开掘动人的力量,在单纯静穆里发现精神的力度。他的形象不是那种离开血肉的观念,是鲜活的生命。美术评论家尚辉认为赵奇是个有忧患意识的画家。他并不是去画一个个历史瞬间,而是通过土地让人们去感受一种历史的沉重,一片土地的风景,一群活生生中国农民的形象,以此来体现20世纪的社会变迁,对生活的憧憬。传统的人物画、传世的文人画,很少涉及碑刻般的金石意趣、那种斑驳厚实的石头般的质感,赵奇的笔墨语言具有这样的特质。他画那片土地,那片土地上的农民,画得非常“淡”,体现“淡”中之“苍”,这是赵奇对中国画精神与语言上一种更深的探索与发展。

《在土地上》(2013年) 国画 赵奇 第十二届全国美展银奖

经典鉴读 JIANDU

被誉为隶书中的“仙书”—— 《石门颂》用笔如闲云野鹤

本报记者 凌鹤

《石门颂》是中国书法史上的是一座丰碑。汉代隶书中,《曹全碑》被称为“女史字”,《张迁碑》被称为将军字,而《石门颂》则被称为神仙字。《石门颂》是东汉建和二年(公元148年)由当时汉中太守王升撰文、书佐王戎书丹刻于石门内壁西侧的一方摩崖石刻,是隶书法作品。现藏于汉中博物馆。

《石门颂》歌颂了东汉汉顺帝时的司隶校尉杨孟文修复交通要道褒斜道的事迹。整块摩崖通高261厘米,宽205厘米,题额高54厘米,共22行,每行20字至31字不等。《石门颂》是我古代遗留下来的文化和历史瑰宝,其文学、史学,特别是书法艺术价值极高。

隶书在秦汉时期发展成熟,呈现多样面貌。清代艺术评论家王澍称那一时期的隶碑“一碑一奇”。汉隶会有如此高超的艺术造诣,一方面因为字体发展内在的规律使然,更加简洁、实用。另一方面,书刻隶书是汉人日常生活的一部分。

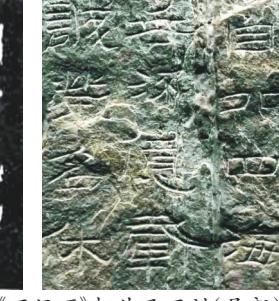
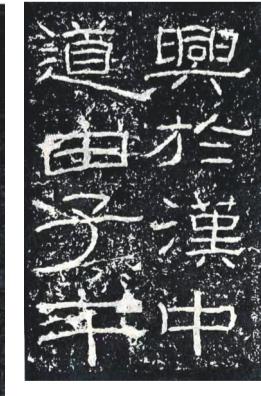
从汉隶书法中可以洞察汉人的生活情态。从点画、结字上看,力劲、气厚,用笔具有篆意。与其他汉碑相比较,《石门颂》纵横变化更为突出。由于刻在石壁上的缘故,只能依着岩面的起伏作点画的安排,故置之险地而后生,反

得意外之趣。细观此碑,可以发现其中许多字的结体与后来出现的竹木简牍的小字很相近。由于点画的错落,不但使许多字的结体出现新的体势,而且加强了字里行间的特别趣味。有的字竖笔特别长,这种写法汉隶石刻中少见,但在竹木简牍中常见。

从线条上看,《石门颂》将隶书的规整变为灵动奔放。其笔画逆入逆出,含蓄蕴藉。横画不平,竖画不直,行笔处又有力道,如挽舟逆行,力逾千钧。笔画粗细变化不大,捺画的末端也不过分加重。其线条流畅遒劲,在古代刻石中少见。

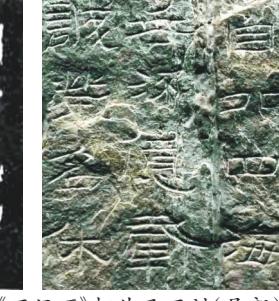
《石门颂》是东汉中后期十分成熟的汉隶作品之一。可以设想,把如此规模宏阔的文章书丹镌刻在幽谷中的石壁上是何等艰难。但从全局来看,整篇风格统一,字体结构严谨,又富于变化,富于生命力,充满灵动之感。《石门颂》又保留了汉代简牍遗韵,在全国现存的汉代石刻中绝无仅有。清末书法篆刻家张祖翼说:“三百年来习汉碑者众多,竟无人学《石门颂》,因为其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学,力弱者不能学。”康有为在《论书绝句》中说:“古今谁可称书仙?石门崖下摩崖碣,跨鹤腾鸾欲上天。”近代金石文字学家杨守敬在《平碑记》里

这样评《石门颂》:“其行笔真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙,六朝疏秀一派皆从此出。”日本当代书法家评:“《石门颂》兼备秦汉古铜印结构法度,可以说一个字就形成一个壮美的小宇宙。”

《石门颂》古拙、飘逸的鲜明个性,影响着自清代碑学兴盛以来活跃在中外书坛上的书法家。

中国大型工具书《辞海》封面的隶书“辞海”二字,就选自于《石门颂》。

《石门颂》拓片及石刻(局部)

艺术微论

书法之法包含三重境界

凌鹤

如今,写书法的人群越来越广泛,专业书法家与广大书法爱好者怀着相同的热爱,于翰墨挥洒中感受传统文化的馨香、品味中国意蕴。但书法作为国粹艺术之一,是书中有法的艺术,不能因喜爱而信马由缰、信手拈来。要在传统经典碑帖中学习艺术之法,即找到艺术规律。笔法、章法有根有脉、传承有序,在此基础上逐步提升创作水准。这里包含三重境界。

第一境,形在书艺。书法艺术是线条的艺术,求形是第一重境界。需要锤炼笔法、结体、章法,核心是笔法。真行篆隶草各有用笔规律,用笔贵在因体而变,稳实丰富。形似只能在勤奋临碑帖练笔墨中获得,深入临习经典才能找到门道。书法的线条构成,黑色是另一重要元素。墨有“浓、淡、枯、湿、燥、润”六彩。“带燥方润、将浓遂枯”,方能达至“无声而乐的和谐”。王羲之、米芾、王铎是不同时代的书法大家,每一位的书法线条都出神入化,富有生命力,他们的艺术造诣均是学习传统、深入经典而来,绝非凭空创造。

第二境,重在求质。书法的质是文化。书写的本质是传承中华文化。将优美的书法作品与艺术风貌展示于社会与大众,愉悦精神,提升人们文化生活的品位和质量,丰富精神境界,使书法发挥其特有的文化功能。“书为心画”“字如其人”,以德养艺,以学识养书技,是书法求质的路径。积淀学养,富有独立思考精神与创造力的人,其书风亦大气独到,充满艺术感染力。志行高洁者,其书法风貌逸清丽;心情恬淡者,其书作典雅沉静、淡泊旷达;追名逐利者,其书往往故弄玄虚、哗而取宠。书法的质是书写者的外化,修养与之相辅相成。现代书法大家启功先生一生达观、学识丰富、幽默风趣,真实坦荡,从不趋炎附势。其书法作品清雅,具风骨,雅俗共赏。

第三境,传承文明。书法艺术的最高境界是传达精神追求,传承弘扬中华文化。书法作品中流露出精神内涵,通过书法作品与观众对话交流,灵动的点画、收放自如的章法“见智见性”,蕴含着作者的思想情怀以及独特的中华美学。有的作品如行军布阵,旗帜飞扬,展现坚定与力量;有的像江河大川,奔腾浩荡,展现宽博与不息;有的似清流小溪,展现幽静与脱俗。这时的书法之法“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,已臻化境。达此境界的《兰亭序》《黄州寒食诗帖》《松风阁诗帖》等传世书法经典,成为中华文化的骄傲,对后世的借鉴启迪历久弥新。