

桃花扇主题艺术展作品选登(一)

吴玉兰 中国老年书画研究会会员,山西老年书画家协会会员,阳泉市美术家协会会员,阳泉市老年书画家协会副主席,桃河书院副院长。研修于清华美院刘继红大写意花鸟画高研班,作品多次参加省内外展览并获奖。

《秋花义士》

《春之使者》

《四时长放浅深红》

《志存高远》

《秋韵》

中国文化中讲究“技可进乎道,艺可通乎神”,中国的美学包容了现实主义、浪漫主义、现代主义,又不同于这些,中国美学是写意主义,是草书主义,“写意”这是一种最讲天才、最讲自由、又最讲法度的富于想象力的独一无二的艺术形式。美学家韩玉涛先生认为,“草意,渗透于中国一切艺术中,它更是绘画的生命。”所谓“草意”就包含了“写意主义”的两个要点:一是风骚之意,二是草书笔法。风骚之意指的是诗的境界,草书笔法指的是天地之心。二者相辅相成,缺一不可。徐悲鸿先生认为:“艺分两大派,曰写意,曰写实。”写实乃“近于物者”、写意则“入于情者”。

“入于情者”方为“艺之至者”。这就是用中国美学术语来统领西方,对西方不仅不媚,而且有民族精神的傲骨在。写意精神的内质就是民族自信。

二十一世纪呈现的是中国大开放、大发展、多元的、自觉的、全方位容纳、汲取到再发现和再创造的时空语境,是抒发家国情怀,创造时代精神的中国水墨画家蓬勃出“写意精神”的时代。

中国画是代表中国文化集大成的艺术文化形态,古人讲过“读万卷书,行万里路”,本质上就是在“务本”与“笃行”间修行和明德。石涛说“一画开天”这个“天”就是画者的心境,而这个“一画”就玄妙了。相对于这个“一画”,“搜尽奇峰打草稿”就很容易理解了。中国画随着时代的发展在当代所呈现出的艺术形态,尤其是在水墨山水和水墨花鸟艺术方面是多元的,当代中国画的传承方式自然也是多样的,在全新的社会文化环境中,艺术院校教育和艺术实践占了主流,而传统的拜师学艺私授、登堂执弟子礼形式,客观上所阐发的理念和语境也发生了变化,从实践目的、方式到主体身份的构成,围绕“务本”与“笃行”概念,再来观摩赵华双、王晓凯师生的水墨画联展就会有所启示和发现。

口之堰

多年前,我以《赵华双的水墨写意精神》为题,认为赵华双“在写意性的创作中通透自觉,实在高明。他解决了写意性绘画的属性成分之难题,把写意性水墨花鸟画上升为具有‘写意精神’的自觉意识阶段。”同时,赵华双完成了在“水墨表性”与“水墨内质”间的超越,这个超越就是“写意精神”的自觉。有了意识的自觉,就有了思想的深度和“笃行”的远度。赵华双的“务本”贯穿于他的思想和行动间。不仅是绘画,对于民族文化我们往往会陷入一个误区,会认为传统太深厚了,传统于我们而言无非是教条的、陈旧的,反而跟风趋势。这本是因人而异,但一个关键点是如何“温养”自身心性。

赵华双是懂得温养自身,且能敬畏传统的,这是一种大智慧。“技”不仅是一门技术,还是“道”的前提。多年来,赵华双晨霜夜雨奔走于四方,用心用情观察宇宙万物,大自然所滋养的万物性灵自然会了然于胸,温养于心。“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”。见识、形态、气质,乃至眼力、禀赋无不滋养性灵,培植情操。这就是“技”的养成,离开技,谈乎道是行不通的。对于“技”而言,读懂传统,经受阅历的行为本身就是“技可进乎道”,这是需要学养支撑、心力滋养的。

而在本次联展中,他笔下的“物”非常自然地上升到“近乎道”。赵华双对他笔下的一些写意花草,承认了有一些来自吴昌硕,他说:“吴昌硕的画是经典!”他所要告诉观者的是格调境界,不是雕琢形似。这是非常自信的诚实,是对经典的敬畏!是“近乎道”的学养,是“入于情者”之写意精神的内质表现。

无疑赵华双的绘画实践,不仅仅体现在创作题材的简繁间,更有趣的是传达出内在性情的“有韵世界”。何为“有韵”?即书法的用笔与物象的写意绘画与水墨表现之间,赵华双是写意于心,写实于态。写意是有形的,这种形是有气息充溢其间,气息又是无迹可寻的,所以,赵华双做到了写意于心;而写实于态,在于能洞察物性,讲求格调,气象高古又清丽蕴藉。见笔见墨又感觉无笔无墨,就是考验每一个观看者的学养,是否会从作品中体会到气息在贯通,这就是因人而言了。

二

初识王晓凯要早于对他的水墨画的认知。

陈传席教授说过,“看画和看人相类,有经常相看而无动于衷者,有一见倾心者。”当然,我与晓凯仅有过短暂的交谈,他给我的印象是有思想、有激情。而此次他和恩师赵华双先生的水墨画联展,着实让我惊愕!对赵华双而言,正是“君门后起偏多秀,一卷春风又出新”。

一是极具绘画性,绘画性需要的要素是“写”而不是“描”,书写性就讲究“写”,写天地万物,写心中之气。晓凯的画,关键点在“写”,这是极其重要的禀赋。

二是极具宏观性,我们常说纸张如天地,丘壑在胸中。晓凯的画就在于咫尺有大开合,经营位置和笔墨掌控浑然一体。关键点在对“意”的经营。

晓凯跟随其恩师已经十年时光,在对水墨写意绘画的追求上,师徒二人则呈现出不同范式的水墨意象。这个范式的视野是在对待水墨的不同视角,而其中又如此协调和注重格调。“逸笔草草,不求形似”本是写意绘画的灵魂,在“似与不似”之间的审美语境却是十分难得的。我认为赵华双做到了写意于心,而写实于态,是“技可进乎道”的从容,赵华双的水墨写意创作内质于古人大写意涵养,外乎于对现代水墨意象的阐释,人、笔与心、境完成“入于情者”。当然,作为当代水墨写意花鸟画的代表人物,赵华双对于写意花鸟画的传统敬畏是有自己的禀赋和见解的,化为自身笔下随心而发的写意之境。而在对晓凯的水墨画的认识上,介乎于二者之间。晓凯的水墨创作是对现代水墨意象的外放,内心却是对自由心境的培育。

赵华双、王晓凯师徒在各自的笔墨语言体系和精神图腾上,为我们呈现出了水墨写意的精神世界。这是率性的自由、随意的优雅、水墨方阵中的突围、求索道路上的跳跃!我相信,这个联展仅仅是迈出的一个起步,更期待的是在未来,水墨写意绘画的“艺可通乎神”者,就在赵华双先生和他的弟子王晓凯。

赵华双王晓凯师生水墨画联展管窥