

“画竹插天盖地来”

王林旭《高节》墨竹赏析

□ 陆绍阳



《高节》 240cm×200cm 王林旭

竹子以它中通外直,不畏严寒,常葆本色的内在意蕴而深受画家喜爱,画竹者各具特长,历代很多大家的作品已达到臻至妙的境地。但总体上,传统花鸟画中的竹子基本上是一种庭院竹,以细枝为主,传递出秀丽之美,画家写“清姿瘦竹,秋色野兴”颂扬竹子虽经历秋冬的风霜,仍保持“瘦”而“清”的雅洁风姿。但也有画家以画“壮竹”见长,粗干大叶,道劲有致,像王林旭就擅长画壮实有力的竹子,展现出竹子的另一面。

“竹子好画,竹子也难画,最难的是变,王林旭,你的竹子画变了!”这是在中国画院举办的“百年风华——花鸟画名家作品”展上,花鸟画大家郭怡琮先生看了王林旭的纸本水墨新作《高节》后发出的赞叹!《高节》是240厘米×200厘米的大幅作品,王林旭虽画的仍是竹子题材,但和传统的竹子画相比,形态、画法、用色等都在“变”。

王林旭画中的竹子有一种久违的强健感,郑板桥有云:“画竹插天盖地来,翻风覆雨笔头开”,以壮领美,这种审美感觉是建立在传承和出新基础上的。从外形看,竹子主干粗壮,挺劲,显得神完气足。画家运笔有力,使竹干呈现出一种骨感,竹节像X光机照射下的骨骼,劲道十足。明代书画家李日华曾说:“凡状物者,得其形者,不若得其势。”《高节》的力量美,王林旭是通过布势和运用内在的“骨力”“笔力”“气力”来达到的。画作中的三竿主竹,拔地而起,有一股直冲云霄之势。王林旭对“形之上”的追寻,是把他感受到的中华美学意象和当代精神气象进行了融合,在注意表现力度、强度的同时,又不失韵律与刚柔的对比美。画作右半部分的竹林传递出凌空晴姿的力道,而另外三条细枝则穿插其中,表现清风吹过时的生气,呈现出竹子的活力,更是反衬出画面整体的气势。

《高节》接续了中国画表达方式,在用色、执笔中都能感受到“六法”的滋养,但王林旭又吸纳了现代水墨的理念和技法,他采用泼洒的方式渲染背景,使墨、色、水在纸上融合、演化。泼洒的妙处是它的流动性,它的难处在于,一旦泼洒开去,构图形式会变,这就考验一个画家对纸质、水性、墨性的了解和熟悉程度,宣纸上的渗透变化,水和颜料的交融,墨色的层次感,这些都需要靠画家的经验,对艺术的独特认知来实现。

在泼洒时,为了既体现灵性、生动的变化,又不出现信马由缰的随意,王林旭尤其注重对几层关系的处理。首先,处理好整体和局部的关系,寻求结构上的有序、相互呼应。大的色块布局与主题相吻合,在色彩的氤氲中形成灵动之态和自由洒脱印迹;其次,注重色块之间的关联性,王林旭巧妙安排色彩之间的烘托关系,比如墨色与红色、金银色与红色的关系,不但使色彩本身的特性充分发挥出来,又形成相互映照的效果;再次,巧用画眼,比如《高节》左上角的一片用陈朱砂洒出的云彩样,和竹子的墨色形成强烈反差。红色是火光的直观显现,代表着光明和能量,它起到画龙点睛的作用。

中国画是五色体系,除呈现色彩本身的特性外,更体现出色墨之间的变化关

系。色墨相互间的渗化,色中有墨,墨中有色。《高节》以整体的底色铺排和局部的色彩强调,形成色彩与墨华的交相辉映。“墨破色”和“色破墨”的效果不一样。《高节》采用的是“色破墨”,右侧竹林总体上是黑白色,但左上角有一簇红云,这就形成了“墨托红”,让红色看上

去更鲜亮。在画作下半部分用了大青、土黄原色,既保留了整体的厚重感,又运用色阶变化来烘托色彩主调,以此来使色墨关系更和谐自然。因为要表现雪竹的意境,底色是用晦暗墨色,竹子则画成银色,形成强烈的明暗反差和视觉冲击力。时代需要“交响”,这样才能传递宏

阔、壮丽的时代强音,画法的“交响”则是一种新的“组合”,在“融合”中求发展,既不丢弃笔墨的灵魂,又不固守程式,让传统和当代人的生活感受和审美体验发生碰撞,以新视角、新语言、新意象传递强劲的时代精神!

(作者系北京大学新闻与传播学院教授)



《平陆运河马道枢纽写生》 69cm×138cm 王林旭



《清风徐来》 180cm×97cm 王林旭



王林旭

1959年生于山东青岛。国家民族文化遗产文化总监兼任国家民族画院院长。2013年应联合国秘书处邀请创作的两件当代中国画作品《互动的世界》和《共同的家园》被纽约联合国总部收藏,长期展陈于联合国安理会大会议楼东大厅。

笔墨牵鲁皖,丹青绘初心。5月10日,“厚谊齐鲁 梦笔新安——林存安中国画展”在临沂市美术馆隆重开幕,展期持续至5月25日。本次展览汇聚画家近年精品力作近百件,以新安文脉融齐鲁情怀,为鲁皖两地美术交流再添华章。

此次展览由山东省美术家协会、安徽省美术家协会、山东画院、安徽省书画院联合主办,临沂市文化馆等单位承办。开幕式上,相关负责人表示,林存安深耕新安画派四十余载,此次回乡办展,既是艺术成

果的集中呈现,更是桑梓情怀的深情回馈。林存安祖籍山东平邑,久居安徽,是中国美术家协会会员、安徽省美协原常务副主席。他师法黄宾虹、赖少其诸贤,笔力凝重灵动,墨色浑厚清润,善以枯笔取势、湿墨融韵,将黄山烟云与蒙山风骨融于笔端,形成沉静而富张力的艺术风格。

展览涵盖山水、书法两大门类,既有盈尺小品的精致隽永,也有丈八巨制的气势恢宏。其中,专为本次展览创作的巨幅山水《沂蒙颂》尤为瞩目,画作纵

览沂蒙山川,峰峦重叠间藏家国情怀,烟云流转中见故土深情,是画家沉潜蒙山写生十余天的心血之作。此外,《黄山图》《山家》等新作,或绘新安胜境,或写田园幽居,笔墨间尽显传统文脉与时代精神的交融共生。

作为继济南展后鲁皖艺术对话的又一盛事,本次展览以笔墨为桥,联通皖山鲁水,是新安画派传承创新的生动实践,也是笔墨烟云间跨越地域的文化共鸣。



画家林存安在展览现场 曹英瀚 摄



《沂蒙颂》 240cm×600cm 林存安

厚谊齐鲁 梦笔新安

林存安中国画展在临沂举办