

宅家亦为鲲 有画就可游

清雅韵致与剪不断的乡愁——城市山水画创作谈

■杨留义

我在青少年时代,就很喜欢看山游水,特别喜欢去名胜古迹之处观览游赏;城市风貌与山野风光,都让我追慕之,向往之。步入画坛之后,对于写生、山水与中国画创作,我想的更多的则是,山水画的创新发展与改革开放以来中国城市化进程的加速推进之间,能否同频共振、重构再建——当我们在对中国画的创新发展进行探讨,就无法忽视中国山水画是在当下中国的时代进程中不断演变发展的现实。

因而,经过多年的探索与尝试,我努力以城市生态文明建设为思想解读,打造人文与自然完美结合的艺术符号,以筚路蓝缕之心,从积墨山水、黑山艺术、新青绿山水以及诸多不同城市的传统文化、历史文脉、建筑风格等特点中汲取营养,结合历代名家技法的综合运用,创作出一批艺术与时代高度融合、形式与内容高度统一的“城市山水画”作品,其目的是通过城市山水画,反映出宇宙间的天地正气、人世间的阳光大气,与家居中的浩然清气。

在继承传统山水画的基础上,我对北京、上海、西安、杭州、澳门、青岛、广州、拉萨等许多著名城市进行过创造性的描绘。在创作中,我满怀激情地表现人与城市、人与自然、城市与自然之间的新关系和新平衡,关注城市的个性、诗意的栖居、历史的辉煌与时代的创造,意在生动地展现新时代盛世中国的大美之境。如在以武汉为蓝本的《武汉江山永固》中,我见到了白云黄鹤、江开楚天、蛟龙出云雾、彩虹舞长空的景观后,真正感受到武汉的正气、大气和清气,这激发我采用浪漫主义和现实主义相结合的手法,呈现出武汉自然景观和人文精神以及城市建设的繁华。2016年夏天,我畅游西安,以此创作的《古都西安》描绘秦汉雄风、古都气度,记录日新月异、安居乐业的大美都市景观。“春立东方,其色青”,青岛像一颗镶嵌在中华大地上的明珠,所以在创作《旭日东升·大美青岛》和《崂山揽胜图》时,我尤其注重青岛山水特质,文化特质、趣味特质与思想特质,力求

以多样化表现手法诠释青岛的瑰丽多姿,将其描绘成可游、可赏、可居、可仰的山水城市。

特别是在构思创作《祖国首都——北京》的过程中,我颇费思量——北京是祖国的心脏,背靠万里长城,左环沧海运河,右扶太行昆仑,城市文化底蕴深厚、历史悠久,所以我以浓厚的朱红、明黄、深黑为主色调来构造画面,以北京中轴线为中心,将美丽北京的标志性建筑——天安门广场与故宫博物院“放置”在画面右下方,突出宏大建筑,与左上方所表现的北方豪迈山河景象有所呼应,力求以感性、生动的生命形式,把自然景观和人文精神融为一体,把北京的文化内核与自然山水的灵魂融为一体;从绘画文本到笔墨语言,从画面气势到意向细节,都意图展现“绘宏图盛世、开当今伟业”的理念,以典型的都市景色与北方山水风貌,描绘我心目中北京这座气势辉煌、蒸蒸日上的美丽都市。

我希望自己的创作,能够“究天人之际”“通古今之变”——毕竟,回溯美术史,中国传统山水画中有不少表现都城建筑和生活的绘画作品:燕文贵的《溪山楼观图》、刘松年的《四景山水图》、赵佶的《瑞鹤图》、夏圭的《西湖柳艇图》……不胜枚举,经典图像与文本,都给予我无穷滋养;而我更希望自己的城市山水画,能够“成一家之言”:我常言,城市山水画是中国画与新时代的融合,歌颂的是祖国的大好河山,表现的是自然景观和人文景观高度融合后的雄浑博大,让观者身临其境的同时,也能感受到新时代城市山水画的色彩与魅力。因而,城市山水创作,既可以表现物质建设的灿烂辉煌,更重要的则是如评论家夏硕琦先生所言的,“不应忘清雅的韵致与剪不断的乡愁”。毕竟,作为当代中国画创作者,我们应当满怀激情地去表现人与自然的和谐、诗意的栖居、历史的辉煌与时代的高端创造,而这,正是艺术魅力的诱人源头。(作者系北京城市山水画研究会会长、著名城市山水画家)

千遍不厌画儋州

■房企遐

房企遐

东坡书院

生长在杭州湾畔,吟诵着苏东坡:“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”的诗句长大。多少次在桃红柳绿的杭州西湖苏堤上徜徉,遥想东坡先生与庶民在苏堤散步谈心情境,真想穿梭到古老的北宋与东坡先生对酒当歌,把酒问青天:平生功业几何?

一次偶然的机缘,我结识了儋州,强烈地感觉到我的心灵与东坡先生隔空碰撞,产生出美丽的共鸣火花,圆了我多年的梦。当年“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”的东坡先生被贬儋州三年,创办书院传播中原文化,留下了许多传颂千年的动人故事。2009年4月以来,我二十次去儋州,几乎走遍了儋州的山山水水。但是总感觉到那里还有更多的美景等我去观赏,更多的历史人文知识等着我去追寻去学习,更多的风光等我去描绘推介传播。我追寻东坡足迹,渡琼州海峡,访中和古镇,听儋耳调声,观龙门激浪;进洋浦千年盐田,钻万年石花水洞,泡蓝洋“冷热泉”;瞻西联百年校园,“独木成林”古榕王;沐风冲浪儋州湾,看渔港黄昏,帆樯如林,海鱼满筐……儋州原始的生态,奇特的风情,把酒当歌的东坡好客文化,美丽的风光使我留恋和着迷。我下定决心要用画笔把儋州独特的风土人情表现出来,把这个“藏在深闺人未识”有强烈东坡遗风的世外桃源推介出去。

一日,访大成镇新营村,村子里有成千上万的白鹭,白鹭朝出晚归,与村民和睦相居,堪称“鹭鸟天堂”。那天我在村口碰到这个村的年轻村长,得知我正在构思创作的“美丽儋州”组画,将把他们的“鹭鸟天堂”画进去,他握着我的手说:“房老师,我们村里的发展全靠您了!”我感到十分惊讶!但仔细想一想,他们是多么需要文艺工作者像当年的东坡先生一样为他们宣传和呐喊,而这也是时代赋予我们艺术家的责任。

“登山则情满于山,观海则意溢于海”。游历儋州,使我增加了知识,开阔了眼界,了解了民情。十多年来,我几乎每天关注着儋州的发展和进步,仿佛自己也成了一位儋州人。我为儋州取得每一个成绩鼓与呼,同时也为自己溶入到美丽儋州的建设中感到由衷的自傲。

我爱游历山水,时刻向往别人还不曾游历过的地方。我爱画山水,更想画别人没有发现的美景,别人没有画过的画,画自己没有画过的画。我以前曾画过欧洲风光,画过云南,画过泰宁等地方的山水,但这“美丽儋州”组画,是遇到最难画的题材,因为儋州没有名山大川,没有奇峰怪石,没有松涛云海等山水画的经典元素;儋州还四季不分,山不露石,终年皆绿色。中国山水画的各種山石皴法在这里无用武之地,擅长表达四季的赋彩手法在这里也难施展拳脚,甚至还找不到前人表现儋州的传统画作,来做借鉴参考。我面对着第一次见到的热带植物,竟然困感到无从下笔!大海、渔港、民风、农牧等这些都是我第一次所表达的题材,这对我来说是一种挑战,也是一次机遇。我只能小心翼翼地一步一步探索,努力把儋州风光一幅一幅地创作出来。

2010年12月首届儋州东坡文化节,国家邮政发行“房企遐儋州风光”贺年明信片二套24枚。2012年,天津人民美术出版社出版《房企遐画儋州》画集。2014年4月,天津人民美术出版社又出版了精装本《美丽儋州房企遐中国画作品集》,共收入作品103幅。2018年9月,第九届(儋州)东坡文化节暨儋州调声节活动在儋州举行。作为东坡文化节系列活动之一,我的“美丽儋州房企遐中国画展”在东坡书院隆重举行。

虽然由于疫情等原因,已经有四年没去儋州了。但是,我时刻关注着儋州的发展和进步,在儋州洋浦一体化的今天,一定会有更新更美的画面,等着我们去发现去描绘。

杨留义

旭日东升

大美青岛

