

中国画八品

■李旭东

笔墨可以安顿精神和灵魂,在优秀中国画里,可以体会出悠悠柔情,万千感慨。画家的内心,可以穿越滚滚红尘,翻过万水千山,冬去秋来,沧海茫茫,初心不改,历久弥坚。而之所以让欣赏者产生这些感受,都和画家的品味和画面意境有关。

一、胸有山水。明代书画家董其昌云:画之妙,全在烟云变灭。此言不虚也,优秀的山水画家,善于表现云烟之趣,画家画山,已非眼中之山,画水,亦非涧流之水,画家胸中自有丘壑,心中自有云烟。凡作山水、树石、涧流,皆卷舒苍翠,吞吐大荒,云烟氤氲于之上,天地灵气拂拂处之! 云烟乃山水精华,山水灵气。山水画无云烟供养,则山水无灵魂、无气魄、无缥缈之态也!

山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高也。水欲远,尽出则不远,掩映断其流则远也! 画家画山,以云烘之,晕之,云烟氤氲,则山自高峻,画家画水,亦以山掩之,水也自蜿蜒曲折,尽而无尽也! 而荒率苍茫之致,平淡天真之趣,皆由笔墨胸襟出之也!

二、画静诗孤。黄公望曾云:“诗要孤,画要静”。一个静字,道出画之妙境,万千哲理! 山静日长,万物静寂,人生大境界也! 老子云:“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根,归根曰静,是谓复命。” 中国山水画的妙境尽在于斯! 中国山水画,在一定程度

上,弥漫了隧古之境,天外之机。读山水佳构,如临仙境,如听仙乐,妙不可言!

树下盘石,清流涧水,孤帆远影,寒鸦栖复,此中妙处,唯胸有丘壑,腹有诗书者可得!

三、亦幻亦真。人生如幻,算人间事,不如意,十有八九,正所谓“造化小儿真幻师,换人双眼当明昼”。读青藤徐渭之画,顿觉亦幻亦真,颠倒世像,性灵尽释。青藤诗云:老夫游戏墨淋漓,他所说的笔墨游戏,表现于他的书画里,水墨淋漓,酣然狂放,在大黑大白、大张大合之中,表现出一出出人间戏剧——人生如幻,人间如戏,而人生之戏就是一部荒诞剧。徐渭通过混乱的时序节奏,来表现黑白颠倒的人生。人生如戏,故吾画亦是戏墨耳! 在画家的画里,人们目之所见,身之所历,心之所感,看似是真,其实乃幻!

天地幻化,人间万象,画里春秋。这才是画家在画中所话。

四、清风入怀。潇湘夜雨,山市晴岚,远浦归帆,烟市晚钟,渔村夕照,洞庭秋月,平沙落雁,江天暮雪。在中国山水画里,这类的笔墨随处可见,俯拾皆是。画面朦胧缥缈,云烟氤氲,观落霞浮浦,晴岚漾波,暮色四起,江面一帆如鹭,长笛一声,残灯数点。恍惚飘渺,如梦似幻! 漂泊江湖,一蓑孤影远逝,几缕清风入怀。暮云朝雨,均幻画为回归生命的咏叹。

五、简淡天真。清代书法大家何绍基

在题八大《双鸟图》中这样描述:“愈简愈远,愈淡愈真,天空壑古,雪个精神”。数语即状尽八大之妙! 八大的孤绝、孤往、孤危精神,穿过浩浩天宇,莽莽太古,独立高迥,落落不凡。八大山人的画,犹一轮孤月,四方四隅,唯我独大。读八大的画,总感觉清明中的冷逸,残缺中的圆满,虚灵中的充盈。孤独中透着冷寂、无奈、清愁。

艺术的至境,在简、在真。

六 浮华淡尽。南朝隐者陶弘景诗云:“山中何所有,岭上多白云。只可自怡悦,不可持赠君”。说得极妙! 中国山水画家注重心灵感觉,注重灵魂于气质。此诗道出山水画家心中理想的世界。龚贤的画,以气韵和云烟胜,画家很重视笔下的气流、气韵、云烟飘动,山体旋转的质感,画面朦胧而悠远,在元气淋漓,云雾氤氲之中,彰显生命归初之感! 实属妙笔也! 龚贤笔下的云、烟、岚、雾、霭,水墨淋漓,气韵生动,妙手天成。或春山白云,或雨后烟霏,或云峦飞瀑,烟树迷离,山峦晦暗,均洒脱明理,机杼亦出也!

艺术家以艺术的方式安顿自己的灵魂,从他们的作品里可以品出缕缕清韵,几丝柔情,万千忧虑。倪雲林山水,一如其人,高古、干净、纤尘不染。或点石染山,或巧木修簷,或涧水深流,或云树参天,或隐,或匿,或藏或露,均振作天真,一派自然! 曾有诗云:清夜焚香生远心,空斋对雪独鸣琴。数日雪消寒已过,一壶花

里听春禽! 真淡尽风烟,浮华褪尽也!

七、兴致气韵。古人作画,讲究气韵,笔墨,尤重兴致。明代顾凝远云:当兴致未来,腕不能运时,径情独往,无所触则已,或枯木顽石,勺水疏林,如造化所弃置,与人装点绝殊,则冷眼深情,树其幽意之所在,而画之生趣出矣。人之真气有时盛衰,故画之优劣亦因之。凡长卷巨轴,盆枝大叶,真气偶不凑,即当曲徇共事,虽公孙舞剑,不足以助其雄也!

不同的人,不同的境地,不同门类,亦可触发画兴,引发画兴。演《会真》一过则知《春江花月夜》矣,演《琵琶》一过则知洞庭秋,庐山松,峨眉雪,其他名胜已略尽于兹矣!

八、天地万象。云烟是山水的精华,山水的灵气,全在乎云烟变化,没有了云烟,山水就失去了灵魂,因此,优秀的山水画家,与其说在画画,倒不如说是画气,因为,世间万物,皆由一气派生,世界就是一个庞大的气场,万物浮沉,皆在一气之间。画家要通过笔墨,画出隐藏在山水背后的万千气象,画出灵魂和精神,一定先得让自己加入到大化流行的气脉节奏中去,用心揣摩这种节奏,契和某种气脉。画家画山水,不是用眼睛去看山水,这山高,那山低,这水长,那水短。而是要深入到这气化的世界,与这个气化的世界相沉浮,卷舒苍翠,吞吐大荒,写尽天地之气,画出自然气象。

红旗渠畔“画家村”何以走红

■赵畅

“高家台村是红旗渠畔远近闻名的“画家村”。门前的古树下、民宿的阳台上、清澈的溪流边……在高家台村,每走三五步就能看到青年学生写生的身影。素描、油画、水彩……每个画种在“画家村”都能找到堪称绝佳的实景作参考,这里一年四季洋溢着浓郁的艺术气息和青春活力。”(见4月11日中国青年网)

要知道高家台“画家村”的知名度有多高,其在全国“写生圈”和艺术界的攀升有多快,只要告诉你“中央美院、清华美院等八大美院以及全国其他200余所高校相继在该村设立写生基地,年接待量超过20万人次”这些数字,就值得你跷起大拇指点赞。如此,那么高家台“画家村”又是靠什么走红的呢? 靠的是下列“四大”优势。

独特的山石资源优势。如果说,画家尤其山水画家写生多愿意去观赏具有独特风貌的山石资源的话,那么,其定然是为了让大自然的鬼斧神工成为自己笔下的亮丽风景。高家台的山石资源,无疑入了众多画家的法眼,并吸引着画家纷至沓来。是的,这里的山峰非常独特,不是单一平面,而是层层叠加的,每一层褶皱都有不同的形态。不仅每一座山不一样,而且“这里不大不小、高低错落,刚好能将远处的太行山、近处的石板房等比例‘定格’

进同一个取景框”,这对写生爱好者来说无疑是一个绝佳的创作平台。

良好的人文环境优势。自然资源优势在写生中固然有着重要的地位,但人文资源优势也同样必不可少,或者说,它们就是车之两轮、鸟之两翼。在高家台“画家村”,其良好的人文资源优势不言而喻。在这里,因为石板房的保护救活了这个传统村落。这些石板房是祖辈们用从太行山下一趟趟挑来的石板岩盖成的,保留下它们,就是提醒其后辈别忘记艰苦奋斗的来时路。高家台的“扁担精神”与“红旗渠精神”一脉相承,团结一致、艰苦奋斗是红旗渠畔每个村庄脱贫致富的法宝。更何况,这里“山峦重叠、崖壁雄奇,尽显北方山川之壮美,而独特的石板房在云雾笼罩下又颇有一番江南风韵”。由此,高家台村“南北兼容”“高性价比”写生胜地的名号在全国传开,也便是那样地水到渠成了。

丰硕的创作成果优势。一个画家的写生地,其热度知名度如何? 最终要看相关院校和学生、画家的聚合程度。如果来的人少,或者来了以后觉得无生可写,那么就很难说这是一方写生的好地方,其品牌效应也会因此而大打折扣。在这里,高家台村里的“学院派”画家来自全国各地,他们分散在村庄的各个角落采风写生。

“大到雄奇壮丽的太行山大峡谷,小到山路口停着的一辆车、树下卧着的一只慵懒的猫,都可以是他们写生的对象”,这种满满的启发和收获自激励着大家进行沉浸式创作。诚如河南师范大学美术学专业学生张书畅所说,“画家村写生之旅,让我从美术的角度,对许多结构复杂的参照物有了更加深刻的认识,帮助我在艺术创作上实现了一个新的跨越。”而“进村前还是‘理论派’,出村时已进化成‘实力派’”,则更是成为来写生的高校学生的一种真实写照。

完善的配套服务优势。一个地方一旦成为热门的写生地,人来人往、熙熙攘攘,就必然要求提供相关的软硬件服务。服务环境好了,不仅能够提升写生地品牌的美誉度,而且还能够助推“写生经济”新业态的发展。在高家台“画家村”,村里不仅拓展写生基地,完善基础设施建设,主动邀请各大高校美术系师生前来写生,而且还吸引了越来越多的高家台村民选择返乡创业。修民宿、开饭店、办写生用品店、搞文创店……一系列配套写生产业链的建立,唤醒了这里沉睡已久的山水资源和建筑资源,让这座太行深处的小山村重焕生机。“目前村里一天最多可接待3000人,依托‘写生经济’,每年能实现人均增收两万元的经济效益”,这或许就是对写

生创作与写生经济发展互动提升最生动的诠释。

高家台“画家村”的走红,也给我们提供了许多深刻的启迪和思考:一是要加强规划引导。“写生地”也好,其他艺术创作基地也罢,要变“网红”为“长红”,“流量”为“留量”,则必须加强规划统筹,按照“缺什么,补什么”的原则,进行要素资源整合、功能提升,从而真正使“写生”艺术创作基地进得来、留得住、扩得开。二是要撬动机制杠杆。如何调动多方面参与基地建设的积极性和创造性? 关键要建立和健全相关机制。地处太行深山峡谷中的石板岩镇,近年来被誉为“中国画谷”,其打算由写生行业协会出面,对写生基地会员进行星级评定,通过舒适的食宿环境和良好的服务,吸引全国美术家、美术专业师生来写生。此外,他们还计划成立画品交易中心,为写生者提供变现之路,并举办针对高校师生的画展活动,引入这般激励机制,其撬动效应可想而知。三是要做好保护文章。随着文旅结合效应的显现,客流量日益增长,写生创作基地其传统村落的开发与保护问题将会日益凸显。因此,必须“将发展写生产业与保护传统村落相结合,在延长产业链和提升服务质量上下真功夫”,从而念好“写生经济”这本致富经。