

找寻黄公望笔下的自然书写

■徐玉向

元朝特殊的文化交融与社会环境,为黄公望在绘画中追求笔墨自然性提供了独特的土壤。道家哲学“道法自然”理念深深扎根于其艺术心灵,促使他摒弃世俗绘画的繁缛与矫饰,探寻自然最本真、最纯粹的美,构建起独特的笔墨语言体系,使笔墨成为自然精神与艺术表达之间的灵动桥梁。

黄公望的《富春山居图》无疑是其艺术生涯中的一座巍峨丰碑,更是他自然书写理念的集大成之作。当这幅画卷在眼前徐徐展开,首先映入眼帘的是画卷开篇所营造的整体意境氛围。江水平静开阔,远山在视野尽头若隐若现,这种宁静悠远的画面,不仅是富春江景色的呈现,更反映出黄公望对自然和人生的初始感悟,暗示着他对尘世纷扰的超脱与对自然宏大深邃的敬畏,是其内心宁静致远的外在映射。

山峦以淡墨轻描淡写地勾勒而出,那线条恰似清晨第一缕阳光中,袅袅升腾的薄雾轻柔地缠绕在远山之上,如梦如幻。随着目光流转,浓墨的点苔与皴擦跃然纸上。在表现山峦时,画家运用不同皴法,如长披麻皴舒缓流畅地铺展,解索皴纵横交错,其运用顺序、力度变化以及与墨色浓淡的配合,精准地捕捉到江南山峦在不同光照、气候条件下的质感与光影变化。每一处皴擦笔触,都仿佛是岁月在山体上精心镌刻的痕迹,诉说着自然沧海桑田的变迁与神秘故事。

山间的溪流则用极为流畅且富有韵律感的线条描绘而成。溪水或潺潺低语,似一位温婉少女在幽静山谷间轻盈漫步,蜿蜒穿梭于山石之间;或奔腾欢歌,如一群活泼孩童在巨石阻拦下嬉笑跳跃。线条的疏密、长短变化体现水流速度差异以及与周围山石、草木的互动关系,仿佛能让观者听到溪流在不同地段的潺潺、哗哗之声。

画中的树木形态各异。有的枝繁叶茂,画家以细腻而浓郁的笔墨层层晕染,墨色的浓淡深浅仿佛是阳光透过茂密树叶缝隙倾洒而下形成的斑驳光影,赋予树木蓬勃旺盛的生命活力。树枝的伸展方向、树叶的疏密布局与季节、风向有着潜在联系,生动展现出自然元素的生命力与变化性。有的枯枝残干,仅用简洁洗练的几笔勾勒成形,犹如一位历经沧桑的长者,虽面容憔悴却依然散发独特韵味与坚韧生命力,恰似自然中生命荣枯交替的写照。

从画面布局看,其犹如一部精心编排的乐章。开篇宁静悠远,如序曲拉开画卷序幕;中间山峦起伏、树木繁茂,此段“热闹”象征着黄公望对自然生机与活力的热烈歌颂,是他经历人生起伏后对生命力量的重新认知与向往,恰似乐章高潮;后半段山水

黄公望 天池石壁图

相融,空灵深邃,这与道家思想中回归自然本真、追求心灵宁静相契合,引导观者进入超越物质世界的精神境界,仿若乐曲终章的袅袅余音,令人沉醉回味。

黄公望的《天池石壁图》亦别具一格。此画聚焦天池周围景色,天池石壁陡峭险峻,犹如刀削斧劈般直插云霄。画家以刚劲有力且富有变化的线条勾勒石壁轮廓,刚劲线条的粗细变化暗示着岩石在岁月侵蚀下不同部位的硬度差异。运用长披麻皴、解索皴等丰富多样的皴法表现石壁纹理质感,解索皴的纠结走向反映了岩石内部纹理在地质运动中的扭曲变形,生动刻画出岁月与自然之力在石壁上留下的深刻痕迹。

天池之水以淡墨轻盈晕染,那淡淡的墨色仿佛天空飘落的一抹轻烟,轻柔弥漫在天池之上。水的淡墨晕染与天空、石壁倒影相互呼应,树木姿态与生长位置拓展画面空间层次。画中的树木或扎根于石壁缝隙,在艰难环境中顽强生长,根系紧紧抓住岩石,似在与大自然无声抗争;或屹立于天池之畔,身姿挺拔,枝叶繁茂,宛如忠诚卫士守护这片宁静水域。三者组合形成独特视觉韵律,营造出清幽静谧、宛如仙境的美妙氛围。

《九峰雪霁图》则宛如一幅冷峻清幽的冬日画卷。画面中,山峰积雪皑皑,黄公望以简洁而凝练的笔墨勾勒山峰形态,通过线条的轻重、虚实变化体现雪的堆积厚度与山峰起伏走势。在山峰向阳面与背阴面的线条处理上,利用墨色的微妙差异营造雪在不同光照下的融化与凝结效果,让观者仿佛能触摸到雪山的寒冷与

质感。淡墨渲染阴霾天空,墨色渐变层次与留白部分的形状、大小分布,准确传达出雪后天空的阴沉、寒冷与辽阔感,留白部分不仅表现雪,更营造出寒冷空气中的通透感与空灵氛围。

山间几株树木,枯枝上挂着点点残雪,虽萧索却不失生机。这些树木形象与黄公望自身经历有着隐喻关系,枯枝象征他在困境中的落寞与沉寂,而残雪下的生机则寓意他内心深处对希望与重生的坚守,使画作中的自然元素成为画家精神世界的生动象征,展现出大自然在严酷环境下孕育生机与希望的伟大力量。

黄公望在创作这些作品时,秉持着深入自然、感悟自然的虔诚态度。他在富春江边、天池之畔等地写生,长时间静坐观察,感受四季更迭、昼夜交替对山水景色的微妙影响,与自然建立起超越表象的心灵默契。他全身心投入与自然的融合,从而在画作中精准捕捉到自然的神韵与灵魂。

其精神气质中的宁静淡泊、向往自由自然与道家哲学核心思想紧密相连。从道家“无为而治”理念出发,他在绘画中避免刻意人为设计,让笔墨自然流淌,达到“虽由人作,宛自天开”之境。依据道家“齐物论”,他平等对待山水万物,赋予雄伟山峰与微小树木同等生命尊严与艺术价值。

在艺术史长河中,黄公望影响深远。明清时期,董其昌将黄公望视作南宗山水画的中流砥柱与代表性人物。如董其昌的某幅画作在笔墨运用上,与黄公望作品有着相似的淡雅墨韵,但又在构图布局上加以创新发展,在画面留白与景物疏密安排上更显空灵疏朗。“四王”在继承黄公望艺术衣钵时,在具体山水画创作中借鉴其皴法、留白等技法。如王原祁的画作中,山石的皴法明显带有黄公望的风格特征,且在画面整体的气势营造上,传承了黄公望对山水雄浑与秀润并重的把握,又融入自己对笔墨程式化的探索,使黄公望艺术影响力在明清画坛有着清晰的传承脉络与演变路径。

黄公望绘画风格在日本南画发展中亦有着独特传播历程。日本画家初接触黄公望作品时,被其笔墨的简洁与意境的深远所震撼。在学习模仿阶段,他们尝试运用黄公望的笔墨技法描绘日本本土山水,如在表现日本的山川溪流时,借鉴其线条勾勒与墨色晕染的方式。随着发展,逐渐将日本本土文化元素如和歌的含蓄意境、茶道的静谧氛围与之相结合,创造出具有日本特色的南画风格,促进了亚洲文化多样性与艺术创新。

黄公望笔下的自然书写,以其独一无二的艺术魅力与深刻厚重的精神内涵,屹立于中国绘画艺术史的巍峨殿堂,成为不朽丰碑。

弘艺丰2025(北京)春季艺术品拍卖会落幕

弘艺丰2025(北京)春季艺术品拍卖会于北京国际饭店圆满落幕。本次拍卖会以三大专场、逾800件艺术精品的阵容,交出了一份亮眼的成绩,清晰印证了市场对高品质艺术资源的持续需求与信心。线上竞拍平台的同步运营,也为藏家提供了更灵活的参与渠道。

本次春拍学术与市场多维共振,吸引全国藏家及艺术爱好者踊跃参与。现当代艺术、中国书画、古代玉器及古董珍玩等几大板块精彩拍品,构筑起贯通古今中外的艺术图景。

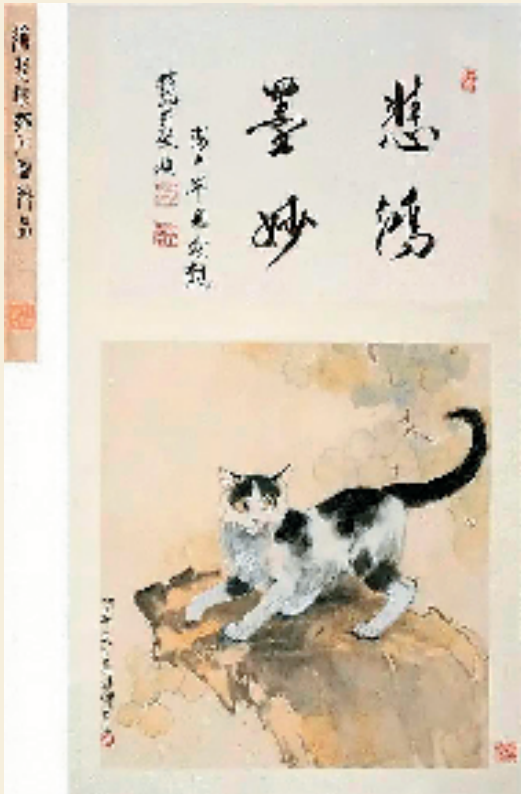
“现当代艺术专场”焦点汇聚,朱德群、张晓刚、何多苓等当代代表画家作品表现不俗,邓箭兮、江衡等中坚力量作品亦引发热烈追逐,显现出市场对学术价值与市场地位兼具的艺术精品的旺盛需求。

“中国书画专场”经典价值历久弥新,市场号召力稳固。齐白石、张大千、吴冠中、徐悲鸿、黄胄、程十发、谢稚柳、王雪涛等近现代大师焦点力作竞价激烈,充分印证了经典作品在当下的持久生命力,以及藏家对兼具深厚传统底蕴与鲜明时代精神作品的认可。

(方世杰)

朱德群《No.532》成交价:12,650,000RMB

徐悲鸿《猫石图》成交价:1,380,000RMB