

静观天地之色 独守岩彩之魂

——评马国军岩彩画作品《自然三部曲》

■包正彦

岩彩画的渊源,可追溯至半坡古朴的彩陶、马王堆绚丽的帛画,鼎盛于唐代工笔重彩的辉煌。中国美术学院岩彩画研究所所长王雄飞先生指出:“岩彩这一质朴材质,源自原始人类随性的涂抹。”现代岩彩画以矿物色为核心语汇,拥有独立完整的色彩体系与审美标准。20世纪80年代,中西文化再度交汇,王雄飞、马国军等学子负笈海外又回归本土,在民族精神的觉醒中,“岩彩画”一词被郑重提出。

马国军早年留法获博士学位,现为浙江国际美术交流协会法国艺术中心主任、中国美术学院岩彩画研究所研究员,他不仅深研矿物颜料的物理特性,更在创作中赋予岩彩以新的生命维度。近期创作的“自然三部曲”——《雪村》《秋染北疆》《湖畔黄昏》,从三个维度展现了对自然、时间与材质的深刻思考,而色彩,正是这三部曲中最动人的音符。

一、极致的静谧： 《雪村》的冷峻美学

《雪村》是马国军对“静”的极致表达,也是对色彩纯度的深度探索。画面以深邃的靛蓝夜空为背景,与皑皑白雪构成强烈的冷暖对峙——蓝与白几乎占据全部画幅,却在极简中生出无穷层次。作者巧妙运用岩彩的颗粒质感,在雪地上堆积出“积雪压枝”的厚重肌理,矿物颜料天然的折射光线下,雪面泛起微妙的银灰色光泽。靛蓝的夜空并非单一平涂,而是由深至浅、由厚至薄的矿物色层叠而成,夜色中隐约透着青金石般深邃的微光;雪地白色基底上融入极淡的灰紫与月黄,使寒冷中透出温润。这种极简的色彩语言,不

马国军 雪村 矿物颜料云肌麻纸

马国军 秋染北疆 矿物颜料云肌麻纸

仅凸显了岩彩材质的天然美感,更通过蓝与白的微妙过渡,构建出一个纯净、冷峻且充满诗意的冬夜世界,传递出“大音希声,大象无形”的东方哲学意境。色彩在此不仅是视觉的,更是精神的。

二、苍茫的厚重： 《秋染北疆》的岁月沉积

如果说《雪村》是色彩的减法,《秋染北疆》则是色彩的叠加与交响。画面中山峦起伏,林木葱茏,斑斓的秋色被凝练为矿物颜料的厚重堆积:赭石、朱砂、石绿、金黄,层层敷染,斑驳陆离,仿佛是岁月在山石上留下的痕迹。色彩的厚重感不仅来自颜料的物理堆积,更来自作者对“时间感”的色彩表达——每一层颜色都似一个季节的沉淀,相互渗透又相互映衬。山体的肌理通过粗细不一的矿物颗粒呈现

出粗糙而真实的触感,构图开阔深远。尤为精妙的是,在整体的苍茫基调中,作者以朱砂点缀秋叶,以石绿唤醒生机,使厚重中透出灵动,苍茫中蕴藏生机。这种色彩的辩证关系——既沉郁又鲜活,既古朴又灿烂——充分体现了马国军对岩彩材质的驾驭能力,以及对自然生命力的深刻理解。色彩在此不仅是描绘,更是对岁月本身的视觉转译。

三、流动的光影： 《湖畔黄昏》的色彩交响

《湖畔黄昏》是马国军对“光”与“色”的华美演绎。金黄的树林倒映于碧蓝的湖水,光影交错,色彩斑斓。作者充分发挥了岩彩在表现光影方面的独特优势:夕阳的金黄并非单一色调,而是由雌黄、金粉与微量的朱膘层层罩染而成,温暖

而透明;湖水的碧蓝则以石青、石绿交织叠加,呈现出水面的深邃与波光的闪烁。矿物颜料天然的折射特性,使画面随光线变化而产生微妙的色彩变幻——这是任何化学颜料都无法复制的生命感。构图柔和流畅,水面波纹的刻画尤为精妙:作者以细腻的笔触和颗粒的疏密变化,表现水的流动与透明。岸上树木的倒影与实景相互呼应,形成虚实相生的视觉效果,而倒影中的色彩更为含蓄、更为朦胧,仿佛是现实在湖水中的诗意回响。这幅作品是马国军对自然光色的敏锐捕捉,也是他对色彩情感功能的深度发掘——金黄是温暖与眷恋,碧蓝是宁静与悠远,二者交织,奏响一曲关于自然之美的色彩交响。

四、传统与现代的完美融合

从《雪村》的极简冷峻,到《秋染北疆》的厚重斑斓,再到《湖畔黄昏》的光影交响,马国军不仅展现了岩彩画材质的丰富表现力,更构建了一套独特的色彩语言体系。这套语言既根植于传统——承袭了唐代工笔重彩的矿物色传统,又面向现代——融入了西方绘画对光色关系的理解与个人对色彩情感功能的探索。在当代艺术多元化的语境中,马国军始终坚持岩彩之道,他的色彩既有岩彩的古朴厚重,又有现代的灵动鲜活;既有东方的意境含蓄,又有西方的光色韵律。这种独特的色彩风格,不仅为中国岩彩画的发展注入了新的活力,更为当代艺术创作提供了宝贵的启示——真正的创新,源于对材质本性的尊重、对色彩本体的探索,以及对自然与生命的真诚凝视。

(本文作者系西泠印社原常务副秘书长)

一驾艺术的战车带着风狂飙

——读王犁的画

■黄文庆

大概是去年春天,邢庆仁兄说王犁在网上找我,当时把我惊了一下,因为我写文字率性惯了,内心蓄积了怎样的一坩水,就把它用马勺舀到桶里,舀到网上,是不是野牛进了瓷器店惹祸了?庆仁兄说,不是不是,是你读了他一组画写的文字让他看到了,和他画那一组画的初心非常接近,吃惊于世上还有如此懂他的人,就想搜索出来有空了交流。庆仁兄说他已经把我的联系方式告诉了王犁。我查了一下王犁,看到他的活动涉及绘画创作、艺术史研究、美术批评等多个领域。联系上之后,就有了海天片羽式的交往,发现他鲜活、生动、奇趣、平易、率真而博大。和这样需要踮起脚才能够着说话的人交流,会把你带到高处。

王犁的画,主体元素往往是一位有陌生感、比较膏腴、眯着眼睛、坠入回忆的女性,膏腴的身体给人以内心无比丰富、荷尔蒙饱满、徐娘半老的诱惑力和撩拨感,透出十二分的魅力。

一个画家,前半生一直都在寻找他的

王犁 蓝格子 45x36cm 2026年

王犁 菠萝蜜 45x36cm 2026年

绘画语言、绘画符号、绘画风格。有些画家年事已长却还是一无所所有,而王犁找到了,他将保持他每幅画都在使用他的符号的前提下,作多种试验,将他的风格、意味发挥、演绎到极致。

他的绘画特征是独特的、新异的、识别

度极高的。他的绘画符号、绘画语言大空间里,还有无限的亚空间可以让他填充和发挥。

我对他的判断得到了很多验证,在国内影响很大的新锐小说家弋舟也对他的绘画特别推崇,弋舟的几本书都选他的画作为装饰,喜欢的就是那种无可替代的意

味、意境。

他的那幅《假想在雪里跳舞》,我一看就喜欢。它是介于现实主义和超现实主义之间而偏重超现实的作品。主体形象是一个女子,她是被石化、被固化、被浊化、被网格化、被现实砌入僵死背景的女子,她借雪还原她的纯澈和洁白、借舞蹈还原她的鲜活、优美和魅力,她要挣脱现实的禁锢、镇压,在当下、不久抑或已是万年之后破茧成蝶,过上她自由自在、逍遥如飞的生活。我想起了米开朗琪罗的雕塑《被缚的奴隶》,想起了李桦的版画《怒吼吧,中国》。

艺术家都是在形而下和形而上之间安营扎寨,他的变化只是离形而上和形而下哪一个近一点远一点而已。王犁的定位是精准的,他没有沦为拘泥写实,也没有放任到疯魔不羁,他羚羊挂角,迹象隐约,却有迹可循。

王犁说,他可能把我们的一些碰撞图文编成一个小册子,让一驾艺术的战车带着风狂飙怒飞!