

从西北秋塘到江南古镇

——浙江省博物馆藏高汝法作品赏析

■姚瑶(浙江省博物馆)

高汝法(1934—2025)是我国知名艺术家,早年致力于年画创作,中年后专攻油画及水彩创作,其创作的年画作品《爷爷灯下忆当年》《爷爷的心愿》先后入选第二届和第六届全国美展。2023年3月,浙江省博物馆收到来自藏家陈谷源的捐赠作品,分别是高汝法作于1978年的《秋塘树影》(78×52cm)、2011年的《古镇风情道墟老街》(96×137cm)和2012年的《绿荫丛中》(48×58cm)。

高汝法的创作从时间和地域上看大致可分为三个阶段:一是1952年在上海拜于张碧梧等名师门下的学艺时期;二是1958年奔赴宁夏参与西北建设的农村题材创作时期;三是晚年居住上虞描绘江南水乡民俗风情时期。

其早年拜于张碧梧、李慕白等名家门下,在年画创作的时代潮流中初露锋芒。他在上海拜师学艺时期的作品主要还是跟随名师创作,艺术风格与时兴的流行样式别无二致,题材上亦是以社会宣传、歌颂新风尚等为主。其中的代表作品例如与张碧梧合作的《苹果大娃娃胖》、与李慕白合作的《清洁卫生》等。

自1958年前往宁夏参与大西北建设后,他先后任职宁夏人民出版社的美术编辑和美术室主任,在此期间主导设计了《西夏官印汇考》《嘉靖宁夏新志》等经典书籍封面装帧,同时不忘用画笔记录新的生活。离开了专业画室的高汝法,为了加强造型训练与色彩研究,曾借助印刷品大量临摹西方名家尤其是苏派油画家的作品,学习细密写实的风景描绘和古典优美的人体画法,这一习惯贯彻了他余后的绘画生涯。

在前往大西北建设的过程中,虽然条件艰苦,但这里的风光与勤劳朴实的劳动者亦是大城市里难以见到的,画家执笔的

手感受种子的温度和土地的深厚,高汝法不仅创作了许多领袖题材作品和主题性绘画,还将自己对生活和这片土地的情感融入一幅幅的速写和水彩油画写生中,他的艺术创作进入了新的阶段,也在不断地实践中从上海老师们的影子里慢慢脱离,成为独立的创作者,富有真实的情感体验,逐渐形成自己的生活体悟和艺术风格。

这幅1978年完成的《秋塘树影》,是高汝法在西北建设期间所作的一幅风景油画,与常见的表达西北地区辽阔、丰登、热情等主题不同的是,这幅画锚定了秋日中的树林一隅,展现了艺术家独到的生活体验和视角。通过前景岸线、中景水面转折以及远景树干切割画面,近中远景层次分明,形成经典的“z”字形构图,视觉动线从明度对比最强的池塘向上下展开;画面以黄绿调为主,色调清雅,冷灰的青色和绿色与暖黄的土色和赤色形成冷暖交融的视觉体验,笔触细腻、厚薄呼应,是该时期十分具有代表性的风景佳作。青碧的草地被秋风吹得泛黄,漏出土地的本色,树影深深、潭水冽冽清澈,浮萍打碎了水中的倒影,远处淡色的天光透过层层枝丫,使画面看起来透气、疏朗,交织出一卷静谧的秋日氛围。

高汝法的油画创作强调写实的风格和物体的塑造,通过这幅油画作品可以看见他的用笔很扎实,树皮纹理与青草纤维通过轻重缓急的变化区分开来;地面生长的植被用堆叠的颜料表达厚重,远处的水却是轻薄透明的;池水的冷白泛着青蓝,天光则是暖白交织着米黄;他还十分强调轮廓的塑造,通过明暗和虚实的对比来强调树枝与池塘的轮廓形。画笔的鬃毛与画布的纤维在握笔者的力量中交错、交缠,深深浅浅的颜料沁入涂层、嵌进画布,又在其上一层层堆叠涂抹。花的妍丽、叶的葱郁、土

高汝法 古镇风情道墟老街 96×137cm 布面油画 2011年 浙江省博物馆藏

地丰厚、溪水灵动,高汝法勤恳认真地刻画每一处自然生长,他对生活有一种朴实的热爱与尊重,这也是他作品的动人之处。

这一时期,高汝法的创作风格趋近成熟,几乎也奠定了他晚年居住浙江时期所作的江南系列的基调。

高汝法2011年的油画作品《古镇风情道墟老街》和2012年的《绿荫丛中》,皆描绘了江南水乡的风土人情,前者尺幅稍大,画面延展开了一条水道两岸的风景;后者尺幅较小,片段式截取了一场戏水女子的风光。温润的水乡似乎更适合明快的调子和柔和的笔触,或许是观看视角的不同,高汝法在此时更强调乡土叙事而非空间塑造。例如水塘的表现,《秋塘树影》池塘是中近景,笔触密集丰富,描绘的内容细腻,后两幅作品中的水则是以河道分割画面,串联了近中远景,笔触较大、长,且湿润。

从1978年的《秋塘树影》,到2011年的

《古镇风情道墟老街》与2012年的《绿荫丛中》,可以看到高汝法绘画语言的延续与变化。《秋塘树影》以相对严谨的空间结构、冷暖递进的色彩组织和细腻的笔触塑造,呈现其在西北时期研习的传统苏派的写实风格;而在晚年江南题材作品中,则在基本造型能力的前提下,更趋于构图的铺陈统一色彩的明快表达,能看出早年绘制年画时鲜艳质朴的用色习惯,空间处理有所概括,叙事性与地域气息增强。

虽然高汝法的艺术作品存在一定的时代烙印,但通过跨越30余年的三幅风景油画作品,可窥见高汝法在地域转换中不断进行着绘画语言调整,题材上的虽有一定变化,但其造型训练、色彩控制和写实传统的坚持上仍保持内在连续性。这种稳定而审慎的艺术道路,构成了他个人创作的基本面貌,也为理解特定时代的艺术现象提供了一个观察坐标。

以地为卷,以艺为毫

——杨亚萍,让大地艺术生长出东方诗意的探索者

■苏绘

在当下的大地艺术创作群体中,中国的80后大地艺术家杨亚萍极具代表性。1989年出生的杨亚萍是科班创作者,从澳大利亚卡斯尔大学毕业之后就长期从事大地艺术活动的组织与项目实施,很多大地艺术作品在美国、新加坡、日本大阪、法国卢浮宫、意大利佛罗伦萨等地展览并多次获得奖项,由此成为当代中国青年大地艺术家的典范。

杨亚萍的创作,始终扎根于东方文化的土壤,将“天人合一”的自然观、“道法自然”的创作观、“留白写意”的美学观刻入每一次大地创作中。她并非简单地在大地上进行艺术创作,而是以东方人的视角对话自然、理解土地,让艺术成为大地的一部分,让作品在自然的呼吸中生长出独有的诗意。

杨亚萍的创作核心在于以东方美学解构自然,让大地艺术成为诗意的表达。她的作品摒弃了繁复的形式与夸张的表

达,以简约、写意、含蓄的手法,将东方诗意融入土地肌理,让每一件作品都兼具视觉美感与精神内涵。作品大地之子《夏》便是这一创作理念的完美体现,她用巧妙的方式捕捉到了一名正在水中仰泳的男子,波涛的黑色让人顿觉大自然的广袤无垠,男子白皙的肚皮与那黑色相得益彰,只是看不到面容与表情,这也给了观者不同的想象空间。也只有在夏天,才会有涉水的泳者,透过作品,我们似乎都能够感受到夏的炙热与水的清凉,泳者健硕的肌肉也为作品平添了不少视觉上的美感,那是专属于夏季运动的旋律。

贝尔格莱德艺术展评审团对这件作品给出了高度评价:“杨亚萍的作品让大地艺术回归了诗意的本质,她以东方独有的写意手法,让自然材料的本真美与土地的原始完美融合,在简约的形式中蕴含着深远的意境,让观众在与作品的对话中,感

受到自然的诗意与生命的美好。”

杨亚萍的东方诗意,还体现在对本土自然材料的极致运用与乡土情怀的深度表达。她的创作始终坚持“就地取材、顺势创作”,每到一处,必先深入了解当地的自然环境、土地特质、乡土文化,选用最具本土特色的自然材料进行创作,让作品扎根于土地,带着乡土的温度与记忆。她的足迹遍布中国的大江南北,从江南的水乡泽国到塞北的草原旷野,从西南的喀斯特山地到东南的滨海滩涂,每一片土地都留下了她的艺术印记,也孕育了独属于当地的大地艺术作品。

在创作形式上,杨亚萍的大地艺术展现出“动态生长、虚实相生”的东方特质,让作品成为“活的艺术”,在自然的变化中不断演绎出新的诗意。她认为,真正的大地艺术不应是一成不变的静态装置,而应与自然同呼吸、共生长,随着四季的更迭、光影的变化、风雨的洗礼,呈现出不同的面貌,这正是东方美学中“虚实相生、动静结合”的精髓所在。她的作品往往留有大量的“留白”,不追求视觉的满溢,而是给自然留下发挥的空间,给观众留下想象的余地。

杨亚萍

在杨亚萍的作品《殇》以及《大地艺术家》中,观者每一次观赏,都能感受到不同的美,产生不同的感悟。这种“动态生长”的创作形式,让杨亚萍的大地艺术超越了时间与空间的限制,拥有了持久的艺术生命力。

杨亚萍以地为卷,让自然成为艺术的载体;以艺为毫,让东方诗意融入土地肌理;以情为魂,让乡土情怀成为作品的内核。她的创作,打破了西方大地艺术的固有框架,为当代大地艺术注入了独属于中国的文化底蕴与审美意境,让世界看到了东方大地艺术的魅力与力量。