

笔墨在场 山河气象

四代山水画家的实验现场

编者按:“大山水”是根植东方山水精神、兼具包容性与开放性的当代山水艺术体系,涵盖当下所有蕴含东方山水精神内核的艺术形态,打破了大众对于山水画固化、程式化的固有认知。时代在发展,我们也能够从展览和资讯中不断发现一些有别于传统样式的新形式山水画。例如“行进与变迁·当代山水画的学术梳理与呈现”正在全国高校进行联合巡展,以此为依托,聚焦参展 50后、60后、70后艺术家中实验拓新的创作个案,分代际梳理、简析其个性化山水革新实践,阐释“大山水”理念的深层学术内涵,对推动中华优秀传统文化创造性转化和发展,对山水画在当代的创新进步大有裨益。

拓展山水的边界:21世纪的山水新维

■刘祥莲

在21世纪多元文化与数字媒介的交融碰撞下,中国传统山水画正经历深刻的时代蜕变。外来艺术理念与当代视觉思维打破了千年山水的固有程式,推动山水画在创作观念、形式语言、材料技法与精神内核上实现全方位革新,挣脱古典审美桎梏,形成开放包容的当代“大山水”格局,持续拓展东方山水艺术的时代表达边界。

传统山水画历经千年积淀,形成了成熟的创作范式与审美体系。从荆浩山水“六要”的理论准则,到“四王”规整严谨的笔墨体系,固定的构图模式与隐逸审美深入人心,构筑了大众对山水艺术的固化认知。这套成熟文脉守护了东方艺术根基,但也形成了创作局限。近现代山水革新虽在写实重构、笔墨灵动性上有所突破,却始终未跳出古典山水的意象框架,仅为文脉内部的小幅迭代,为当代山水的观念革新与精神拓维留下了充足的探索空间。

20世纪80年代“85新潮美术”与实验水墨运动,为山水画现代化转型埋下关键伏笔。实验水墨打破传统水墨单一的媒介属性与创作思维,将现代抽象艺术理念引入水墨创作。

材料技法与空间体系的革新,是当代“大山水”蜕变的核心支撑。当代山水创作突破笔墨纸砚的传统局限,广泛运用矿物颜料、金属箔、纤维材质,融合拼贴、拓印、水墨与丙烯融合等多元技法,丰富了画面的视觉层次与质感表达。

当代“大山水”的成型与成熟,依托四代创作者的接续探索,不同代际艺术家立足时代语境,以差异化实践层层拓新,构建起循序渐进、守正出新的完整革新脉络。

20世纪40年代出生的艺术家是当代“大山水”体系的重要奠基群体,他们继承黄宾虹、李可染、林风眠、傅抱石等近现代名家的艺术探索成果,率先推动传统山水向现代转型,实现山水创作的当代性突破。贾又福跳出传统文人山水寄情小我、描摹风物的局限,依托太行山地域特征营建具有宇宙意识的精神化山水空间,重塑皴法与积墨视觉体系,以雄厚浑重的山川图景承载民族精神与天地哲思;姜宝林解构传统繁复物象与细碎皴法,以线性、块面结构融合现代平面构成理念,完成山水形式语言的现代化转型;卓鹤君融入实验水墨观念,借鉴西方现代艺术手法,推动山水走向抽象化、构成化与宇宙化,以黑白正负形切割画面,营造超现实宇宙山水意境;杜大恺吸纳西方水彩写实造型与现代构成原理,强化山水的体面层次与光影空间,实现传统水墨造型体系的现代重构。四位艺术家从精神内涵、形式语言、造型体系、意境多维度完成山水画本体性突破,为新时代山水画的传承与发展奠定了坚实基础。

50年代出生的艺术家,在守持东方笔墨内核的前提下各辟蹊径,打破传统山水固有范式,搭建起当代“大山水”多元发展的整体框架。刘进安打破传统程式构图与隐逸审美,以乡土物象入画、即兴写生创作,重构贴合时代的审美体系,实现物象、笔墨与本心的统一;阎秉会以书法书写性为核心,舍弃实景描摹,聚焦水墨抽象表达,构筑深邃崇高的精神山水;林容生剥离青绿山水具象造型,萃取自然核心元素,完成古典青绿向当代抽象山水的蜕变;边平

山极简提纯大写意笔墨,融合东方写意心性与当代抽象特质;张进跳出文人画审美定式,回归笔墨本真意趣;姚鸣京独创禅意梦境山水,脱离现实自然逻辑,构筑纯粹超脱的精神山水空间,丰富了当代山水的精神维度。

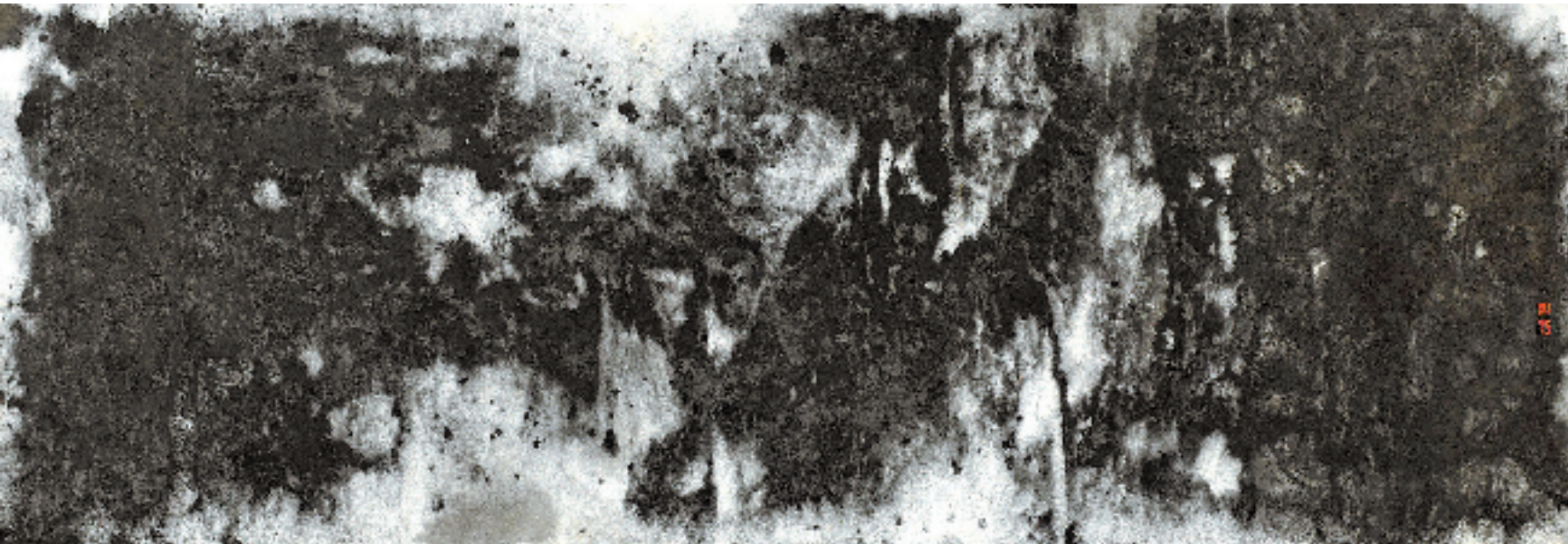
60年代创作者聚焦形式语言与创作维度的多元拓展,持续拉伸当代山水的审美边界。蒋世国融合理性平面构成与高度概括的笔墨造型,将燕赵地域风骨与当代人的精神心境熔铸一体,塑造出独属于乡土生命体验的山水人文新语境;何加林融通古今笔墨、兼蓄南北意境,实现古意与新境的共生;桑火尧独创方块山水,以秩序化视觉结构融合水墨气韵与当代审美。同时代一众艺术家各有突破:唐文国专注对现实物象进行图式层面的抽象转化,善用多元材料、不拘表现手法直抒内心感受;崔海融汇古今色彩与笔墨,打造亦古亦今的诗意山水;方向脱离古法虚实空间逻辑,重构现代平面山水结构,借助简约松弛的笔墨营造空灵雅致的视觉格调;一了以野性恣肆的笔墨解构传统程式,风格极具个性;刘明波挣脱物象形制束缚,笔墨随性洒脱,画面淡逸古雅、通透洁净,兼具鲜活灵动的当代水墨气质;许华新独创暗光水墨体系,以沉郁光影营造深邃静谧的山水空间;雷子人融合都市烟火与山水语境,打通市井物象与文人山水的表达边界。此外,肖素红、罗礼平深耕材质实验,分别从板块式造景、水墨肌理拓新两条路径突破传统媒介边界,共同丰富了当代山水画创作维度与物质表达体系。

70年代创作者立足现代视觉语境,聚

焦题材、构成、材质三大方向,全面扩容“大山水”的时代内涵。突破传统自然山水的题材局限,毛冬华、倪巍、张卫等人分别从不同视角拓维都市山水题材的表现内容与语言体系,充实并完善了当代山水画中的城市叙事脉络。韩朝、王东声以点线面符号化提炼重构山水视觉逻辑,引导山水创作向着纯粹化的抽象审美方向进行探索;王铁华、崔强通过解构重组、立体空间重塑,打破传统平面构图桎梏。周松以松弛童稚笔意与疏离别致的画面视觉陌生感,延续文人写意精神;樊杰颖依托单纯浑厚笔墨抽离山川外在形貌,将对大地山河的体察凝练为深层精神体悟;曾三凯以“空无”极简水墨,打造虚静澄明的精神山水。杜松儒吸纳版画语言重塑水墨秩序,以厚重纯粹的黑白积墨构筑极简抽象山水,接续传统山水内观天地的文人精神;贾云娣围绕都市情绪与个体生命哲思持续求索,在山水图式中完成对当代生存状态的深层思辨。

山水艺术的生命力在于传承不息、革新不止。“大山水”根植千年东方山水精神,跳出形式枷锁、融汇多元艺术、包容时代探索,实现了传统美学的当代重生。从40年代前辈艺术家范式奠基、50年代体系成型,到60年代语言拓维、70年代视觉革新,四代艺术家接续深耕、各有建树,以差异化的艺术实践诠释了“大山水”的多元精神内核,让千年山水艺术兼具文脉厚度与时代温度,持续书写东方美学观照自然、联结时代的崭新篇章。

(作者为策展人、研山会主持人、教育部职业院校美育专业委员会委员)

杜松儒 尘界 42x120cm