

艺术中简而不简的生命内涵

■杨健

蒙德里安“格子与基本色”的表达极简，不仅与数千年前中国易经太极图的“黑白”图式殊途同归。而其“法简意繁”的表达，所展现的“以少见多”，也是东西方视觉表达中智慧与创造的高度体现。

表达，无论采用什么形式与方法，其目的在于通过不同的形意之选与主观提炼，呈现对自然、时代和人类命运相契的生命之真。而形式与内容的不可脱节，使既是意图又是魂魄的“删繁就简三秋树”，在领导标新的“二月花”中，产生“赏心只有两三枝”的精神碰撞。

迹简，作为中国视觉表达的突出特征，亦如草书形态对笔划的提炼，一直是表达关注的焦点。因而从画面结构及形色的主次或语言的质性，都需要在相互的碰撞中，进行睿智的取舍与形意相契的纯化。而这种纯化，并非单纯的空间与对比关系的强弱，而是为了将有质有意的部分，在极简的少或小的凝聚与放大中，形成一种指向人文关怀和精神高度的焦点，使其超越一般的表达，在有限的凸显中获得意义的无限。

山水画的“马一角”，和全景山水容量的多及空间的大相比，是一种少和小。而这种少或小在观赏全景山水的过程中，极有可能被忽视、冷落和不见，更谈不到有意关注，去感知作者的表达意指与创造。因而“马一角”的少和小，如惜墨如金的见形、见意、见多、见质的凸显。看似表达形式简化的少或小，并非是表达内涵的“少和小”。

形意的相互交响，是对形式或物象的质性，如诊断病情的透视“切片”，对病质进行精准的识别与鉴定。而用何种元素同表达的所指相契，既需要“四两拨千斤”

的质性认知，又需要形意的简洁和可感的放大。就像马远“寒江独钓”中的孤舟、渔夫与几笔江水之线的“法简”，却有着画源自生活胸襟的宽广和人文“意繁”的寄托。使法简的每个元素，即画面的结构与主次、比例、位置，都与主题相契的探索和表达思考的唇齿相依，而非无新意的平庸、炫技或唯趣的表象。而异域的大卫·霍克尼的油画《大水花》，在跳水板、水花及池边空椅的简洁中，有意设置了一个与主题相关的“人在哪”的接受障碍。目的是借助暗示，激发观者的想象去寻找主人的在场，而非惯性的直白展示。

作为视觉表达，其形式的出新，也没有草书之在，难有大写意之出的相互关联。但如何在极简中，体现宗白华“艺术家的使命是在形式中注入生命”的识见，让极简的表达，不仅不能损意遮意，还要有让人感悟和理解的尽意与达意，应是一种视觉表达的尺度和原则。由记者迈克尔·维尔斯上世纪六十年代抓拍的《手——乌干达干旱的恶果》，画面虽然只有“一黑一白、一大一小、一胖一瘦两手叠放”的形态。却将连年自然灾害，给灾区人民带来的生命威胁和人道的刚需，进行了刻骨铭心的呈现。体现出极简的放大，对现实无奈的折射与需改变的强诉。而这种强诉，来自存意的形态与“简而不散”的点状结构，所凸显的尖锐性和精准性。因而使这件作品，成为摄影史中耳熟能详的经典。

将生命的不同体验与可见，进行深层的思考和感悟，并在聚焦的放大和取舍的纯化中，创造出超越现实，又有新的内涵与生命相契的表达，是艺术史上有创造力的表达，从未放弃的追求。中国画的形神，虽不是西方写实绘画或摄影的形态，

但其象外之象的呈现，须有形象再造的识别性与“信息之意”的原生性，以及转化为寄情表意的新质性。如清代浙江，在体现黄山本色形意的简洁和宁静中，依然折射着自然生命的坚毅与恢弘的张力。而八大山人，则将不止于自身与其生存现实无法摆脱的冷遇和不平，释放在荒诞离奇的“白眼向上”之中。现代卢禹舜的《静观八荒》，看似是全景山水的承续，但画面结构的对称性及奇幻之光下的生命形态，与意蕴空濛、神秘而超现实的恢宏之境，既回响着传统“以心观物”的智慧，又建构着与古人荒寒之见完全不同的精神意象。呈现出苍穹之下的生命本质和心象之上的迁想与妙得。

传统极简的表达，在进入新时代的现实生活时，在不同的“通与变”的殊途中，传递出非凡的能量与时代变化的特征。如吴凡的版画《蒲公英》，从形式、语言到意境，呈现着承意不承形的转化与内美的传情。陈绍华的招贴画《绿·来自您的手》，在具象与抽象的融合中，将植树造林的意义，通过指尖飞动的绿叶，生发出一片勃勃生机的绿海。而用视觉传史见证国家历史并通过质性梳理，正确地认识及用恰当的时间节点，寻找意义与形神相通的“精神高点”的洞见，同样面临着艰难的挑战。如红色记忆的历史专题创作，不仅需要大场景的再现展示，还需要像闻立鹏在油画《红烛颂》中，以“烛、光、火”与闻一多形象的特殊建构，所抒发的一种为民族光明而燃烧生命的悲怆。更需要如李青稞在中国画《西风烈》中，通过长征红军女战士在“反围剿”的特殊历史语境中，以深度感悟的“守护革命火种”的核心聚焦，将拯救民族命运使命的信仰与不懈坚守的

崇高，进行了永恒回望的视觉诠释。让简而不简的少与小，在表达的智慧 and 形式契合的新意中，体现出表达，不仅要有形式的非常态构想，更要有“点石成金”的形神内涵，来回应时代与历史的呼唤。

假设极简的表达，只是某种减法的形式，而缺乏来自生活深度、不同于已有的独特和坚韧的生命，也就失去了绘画所具有特殊性、创造性和表达的思考性。任何形式的艺术表达，不能缺少历史与社会的现实支撑。亦如蒙德里安的“格子”，来自其经历战争和肆虐全球的西班牙大流感，在画室中被隔离时对心灵触动的生命感悟。使其“通神”的表达，在极简的形式与秩序中，呼应着宇宙平衡、和谐的天人合一，以及世界需要和平、安定与单纯共存的热切期望。

视觉表达的简而不简，作为一种表达的智慧和策略，涉及到为什么要用这样的视角、结构、形色来指向有新意的凝聚与放大。其形色关系的压缩取舍，点线面语言与质性的关联，亦如“法简意繁”的微言大义，呈现出少与多和小与大之间，在意图探寻的感与想中，有着超时空的简化与磨砺，以及不止于应物象形的表象展示。使其成为任何从事视觉表达的人，所应有的素养和识见。因为任何形式的表达，既不能机械简单地直面现实，也不是缺少与表达之质相契的浅薄游戏，而是一种承载生命之真与精神内涵“以一当十”的识见传递。这不仅是表达的品评焦点，也是推动表达不断出新的动力。

简而不简如跑步，但能否到奥运会上去跑，就不是一个简单的问题。其中的惊奇之变与赋予生命的磨砺，对任何有使命担当的视觉表达，都是终生难以放弃的挑战！

“大漫画”不要改名移姓

■郑志加

刘曼华先生在7月1日的《讽刺与幽默》报上刊登一篇文章叫《大漫画要大得有边界》说得很好，年轻的中国漫画，她是个老外，和中国的国画等画种相比，漫画一直处于边缘地位，被人看作是小画种，称她是小儿科、雕虫小技。从幅面上讲它是一块豆腐干，从用度上讲她尽上报刊面，很难进大雅之堂。近来，把“小字号”的漫画提到“大漫画”的说法，为漫画人道出了一种扬眉吐气的快感，为漫画争得了艺术价值和地位。一句话，漫画的小儿科、雕虫小技的帽子也应该摘掉了。事实上，漫画早就是小画种、大作用了，无论什么时候、什么阶段、什么场地、什么历史都会出现和产生“漫画”这个角色，她能站在时事的最前列，她是一位艺术上的“包青天”，战场上的勇士和将军，也是一把锋利的白衣大夫的手术刀。所以，如今“大漫画”的提法和说法是合情合理的，甚至笔者认为这种说法似乎太迟了一些。

尤其在万象更新，在日新月异发展的新形势下，漫画更有她的用武之地，大漫

画的说法更符合她的身价。因为，社会像一个人，时刻会遇到细菌和病毒的侵入，不管年青、年老都是如此。所以，人体的营养、药物、补品及锻炼就是和细菌和病毒唱对台戏，对着干，讽刺与幽默就是这样的角色，你说小事还是大事，要生存这应该就是大事吧。所以讽刺与幽默千万不能潜移默化地将她变成宣传画、装饰画、设计图和插图。目前看来有这种小状态。确实，漫画是艺术园中的一员，不过她是带刺的花朵，容易刺痛人，身体有病开刀总有痛苦。

中药总是苦的，苦口良药嘛，有益于人体。漫画本身就是医生，不是街头艺人。讽刺是治病，幽默是调理身心，两者缺一不可。当然，歌颂漫画也是属于调养剂，但根本的是开刀和吃药，要进医院，生活不能没有漫画，漫画永远是酸甜苦辣的百味良药。讽刺与幽默好像是舞台上小花脸，又丑又香，不是主角的主角最能引来掌声，所以大漫画的勋章早就该挂在这位丑角先生的胸前，如果要改变漫画的姓和名笔者有一个实例，请

大家评评看。

笔者也是几十年的漫画人，但又是个老戏迷，定居在金华这座都市里已有五十多年了，金华有个地方戏叫婺剧，每年政府都会把婺剧送到农村和社区，看戏的人群都是退休的老人和农村老者。婺剧腔老人已能背、能唱，非常熟悉。有一天晚上，其中的一出戏是改过曲调的婺剧，没有演多久老戏迷走掉了一半。婺剧味没

有了，又像戏又像歌曲，不入味。

因此，说艺术都是有姓名的，不能随意改名换姓，京剧、越剧都各自有自己的姓和名，漫画的个性姓名还是属于讽刺与幽默，不能走样，她是艺术小角色，不是主角的主角，漫画也同样是艺术中的小角色，但她是小角色大作用，是小漫画也叫大漫画，没有错，这就是大漫画的边界，不能改名移姓。

荣宝斋画院秋季招生简章(2022年)

中国画访问学者工作室(两年/限5人)

郭石夫 徐培晨 张旭光 齐辛民

中国画名家工作室(一年/限15人)

郭石夫 徐培晨 张旭光 邢少臣

陈葆楨 杨国新 董希源 赵建成

经典临摹工作室(三个月/限15人)

山水画 花鸟画 书法

经典专题研究工作室(限15人)

山水主题创作工作室(一年)

花鸟主题创作工作室(一年)

宋元花鸟画、山水画、人物画(半年)

明清文人花鸟画主题研究工作室(三个月)

伯揆写意花鸟画研究工作室(半年)

当代写意人物画创作课题班(半年)

陈耘文魏碑专题书法研究室(一年/半年)

新安绘画创作与研究专题班(100天)

书画创作与文房四宝研究室(一年)

书画艺术品鉴赏与投资高级研修班(一年)

油画创作研究室(三个月/半年/一年)

岩彩创作高研班(假期7天/一年)

荣宝斋画院写生工作室(限15人)

施云翔 张培武 郑瑰玺 高 强 于世林 乔枕石 宋长发 丁长林

荣宝斋画院(泰州)教学中心(一年/限15人)

唐 辉 马海方 李学伟 巴 秋 陆天宁

画院地址:北京通州区宋庄镇荣宝斋画院

招生办负责人:

樊老师(15810395910) 陈老师(13691059675)

工作室报名咨询电话:颜老师(18514517778)

报名请扫描

二维码进入