

笔墨灵性 铸造“山魂”

卓鹤君国内首场大型个展亮相中国美院美术馆

■本报记者 施涵予 通讯员 马思琦 张晨 王嘉平 贾毓秀 周慧

1月18日,由中国美术家协会、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院联合主办的“山魂——卓鹤君作品展”在中国美术学院美术馆开幕。这是艺术家卓鹤君在国内的首场大型个人展览,见证了他从艺60余年、从教45年来“心织笔耕”的传道历程,体现了老一代国美人尊师重教的生命履痕。

开幕当天,美术馆大厅座无虚席,高朋满座。中国工程院院士、第十二届全国政协外事委员会主任潘云鹤,浙江省政协原副主席张蔚文,中国文联副主席、浙江省文联主席、中国美术学院学术委员会主任许江,中国文联副主席、中国书法家协会副主席陈振濂,浙江省人大常委、教科文卫委员会副主任委员钱晓芳,中国美术学院党委书记金一斌,中国美术学院原党委书记毛雪非,浙江省教育厅副厅长陈峰,浙江省文化和旅游厅副厅长吕伟刚,浙江省文联党组成员、书记处书记农书荣等嘉宾出席,并与卓鹤君共同展开其代表作《大壑松风》画卷,为展览揭幕。卓鹤君将《大壑松风》等一批代表作品无偿捐赠给中国美术学院。

“我从来没有这样感动过。”82岁的卓鹤君先生在致辞时难掩激动的心情,他向恩师的教导,家人的支持,领导、挚交及同行同仁的光临表达感谢,最后依然说,他想把中国画画得更精彩:“我还是要用功,来感谢各位的光临。”

/大胆探索: 挫折后或许是柳暗花明/

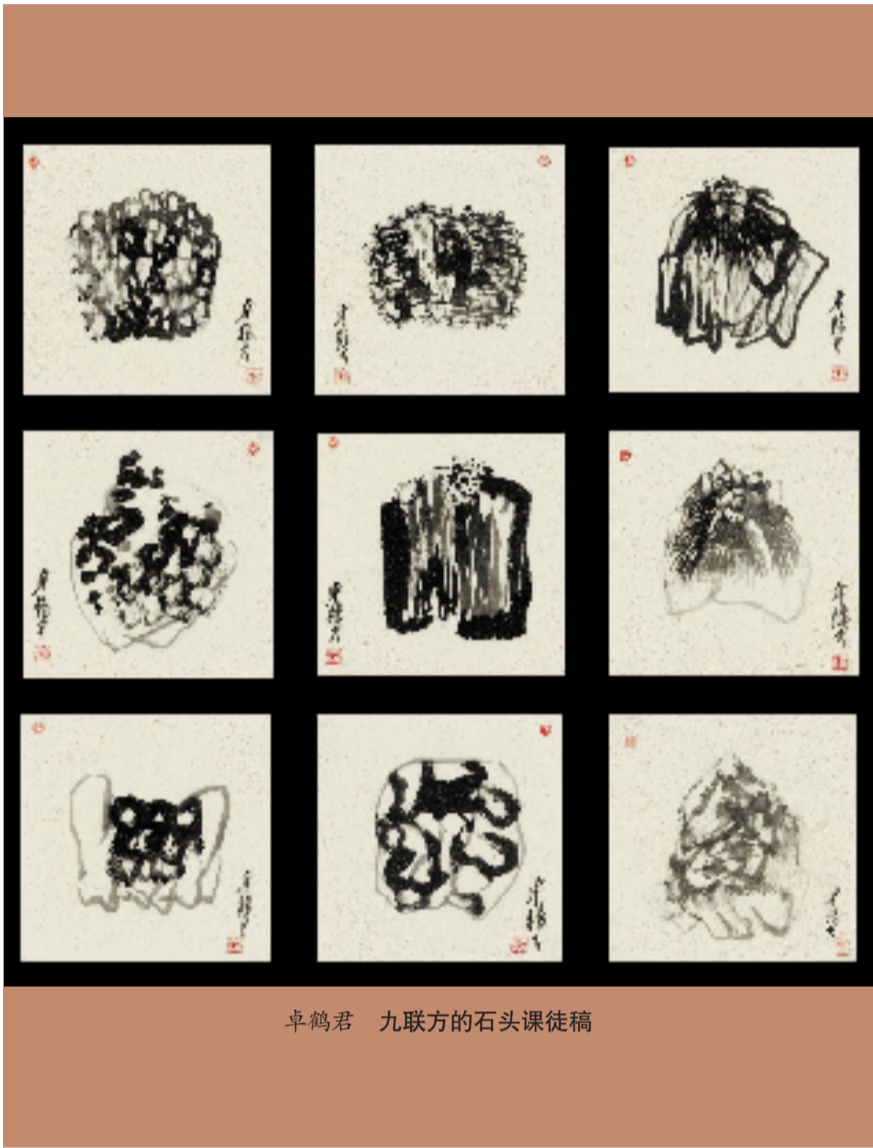
少年时代,卓鹤君有两大爱好:一是打篮球,二是绘画。在展览开幕式上,他笑着将这次展览的圆满举办比作一次精准的投篮,同样都令人喜悦。

卓鹤君在杭州出生长大。1955年小学毕业后,他参加了浙江美院附中的考试,未能考取。但因成绩优异,被保送进入杭一中。中学时,他入选杭州市少年篮球队,时常参加各种比赛;同时他还是学校美术队的一员,出黑板报、画报头等活动中,总有他的身影。

中学时,卓鹤君遇到了他的美术启蒙老师赖一匡先生。赖先生非常看重他的绘画特长,悉心指导他踏上艺术之路,鼓励他报考美院本科,还会特意留出空教室辅导他画画。遗憾的是,此次考试他与美院失之交臂。

中学毕业后,卓鹤君在塑料厂当过工人、在印花厂做过设计,但他一直没有放弃绘画。1973年,卓鹤君凭借《茶山春早》一画,在全国美展上脱颖而出,也因此有机会被借调到浙江美协工作。也是在这期间,他参加了“两江创作组”,和众多画家一起跑遍浙江的名山大川,为日后的创作积累了宝贵的创作经验。

绘画的种子早已在他心里生根发芽。于是恢复高考后,他决定重返校园,于1979年顺利考入浙江美术学院(今中国美术学院),成为第一批国画系研究生,师从

卓鹤君 九联方的石头课徒稿

山水名师陆俨少先生。当时刚调入美院的陆俨少为学院的山水画教学制定了大纲,规定了教材,确立了现行国画山水教学模式。卓鹤君说,与名师学习可以受用一生,不仅是学习,还有做人。

毕业后他留校任教,将大半生奉献于教育事业,并成为中国美院第一批博士生导师,为中国画的传承与发展做出了开拓性贡献。

而他也成为了学生们心目中足以影响其一生的好老师。在张捷的印象里,卓老师为人谦和,关爱学生,是一个充满智慧的讷言敏行者,言语简朴却义理精深。中国美术学院教授、博导张谷旻还记得,卓老师教学开放宽松,总以鼓励为主。他跟学生讲,画坏了没关系,再来过就好,而且画坏的过程也可能会带来创新。他的智慧,常常帮助学生打开新的思路。

“你大胆地往前走,好运会来的,好作品会来的。”卓鹤君在采访中说。他也正是一直秉持对绘画的热爱,大胆前行,一路走到了今天。

/传统与现代: 蕴藏在心中的两种神灵/

卓鹤君既得陆俨少清幽雄浑之笔墨真传,又在融会贯通之下自创新境,从古典山水范式中生发出一种崭新的观照之法。八十年代,他不断地尝试在传统中国山水

画中展开诸多表现形式与破构可能的实验,探索笔墨、材质与布局章法之间的位置可能。他在墨色分层与笔势回转中弥合抽象实践,笔酣墨饱,同时撷取敦煌山头、画像砖拓片等意象,是为中国传统绘画探索的砥砺前行之作。

80年代末期,他作为中国美术学院首位公派美国进行教学的教师,两度远赴美国,讲学办展。站在中西艺术场域当中,他为传统艺术开疆拓土,将西方的绘画语言与东方的精神思想不断调和,加以生发,形成了独树一帜的艺术面貌。

进入千禧年后,卓鹤君贯彻于“搜尽奇峰打草稿”与“心中有丘壑”的艺术素养,恪守“‘三远’走天下”的章法布局,深入水、云、雪、风自然之情理的胸中图景。将山水之道置于心中,以水墨寄情,抒发性灵,探求“无法而法,乃为至法”的超然心境。

他践行“古为今用,洋为中用”,思考怎么能在传统基础上进行表现,一方面坚守中国画传统,另一方面强调时代性。作为画家,要将传承中国画作为自己的责任和使命;同时作为现代人,又需要反映当下,“不然白活在这个时代。”

传统意识与现代意识,犹如蕴藏在卓鹤君心中的两种神灵。他说,两者已相互认识和融合,“不再各执一方牵拉着我,而是共同赋予我以激情,并隐秘地左右支配着我的创作情感,给我带来机运。”

本次展览以时间线索组合主题团块,

通过“行云流水”“心织笔耕”“坐穷泉壑”“如山之魂”“游化墨戏”五个板块,系统呈现了卓鹤君先生从青年艺术自由探索阶段至耄耋之年方兴未艾的230张精品佳作。在展厅里的行游停驻,我们得以窥见卓鹤君对天地宇宙的纯然体悟——以心织画,以笔耕耘,而见山河壑中开天地,天风声里造洪荒。

/山水为大: 山水画需要大胸怀、大眼界/

“山魂”这一展览主题,取自卓鹤君山水艺术之典范《山魂》系列作品。“山魂”既是自然山川之灵魂结魄,也是艺术家内心的丘壑与感状——以山川铸魂、容万象之气,现绘画真理。卓鹤君凭其独特而雄浑的笔墨语言,构建了一个既植根传统又奇巧变通,“真力弥满,万象在旁”的山水宇宙。

1995年,他创作了高近4米、宽逾8米的《山魂之一》。此后每过几年,都有一幅水墨巨构问世,以磅礴浩然的气势,呈现他对山水的精神思辨,贯穿了他三十多年的山水人生。

五张《山魂》,展现卓鹤君对大山的诉情,山川如天地骨血铸其如山之魂。以心魂观山,意象峥嵘却又骇目洞心的山魂巨幛即是艺术家营造的奇幻宇宙。大山如巨碑,有宋以来之山水精神在此刻又复葳蕤勃发。

恩师陆俨少先生曾对他说,山水画的创新在皴法上。《山魂之四—山石课徒变奏》的灵感就来源于此,课徒的种种皴法,被创意性地结合到巨幅画面之中。在这张作品的创作过程里,卓鹤君更体会到了什么叫“心中有丘壑”——这是他常说的话,他总是不厌其烦地告诉学生,画山水一定要多跑多看,通过不断跑、不断看,看透了并且熟记于心,就能随手可画。

为了画好山水,他游历祖国大好河山,将山水天地印在心中。他常常站上几个小时,观察山的结构,水怎么流,树怎么长,云气怎么在山头缭绕,也体悟山水之间蕴藏的中华文化。“山水画需要大胸怀、大眼界,看到的世界要全部装得进去。中国画的视觉观就是如此,所以我说‘山水为大’。”

许多去过卓鹤君家里的人都会感到惊讶,很难相信在这间狭小的书房空间里,诞生了那么多气势磅礴的山水大画。广阔的世界,已然成为他心胸中的无尽丘壑。

“卓鹤君先生的《山魂》系列,以巨幛的方式,横于中国写意山水的当代天际之上。”许江在展览前言中写道,“鹤君先生的《山魂》,裹挟‘掇蕴取美’的伟力,被披东方诗性的自由风神,积笔意特出的灵性,历三十载山水人生,向着世界上山川的精神爱好者,铿然发布中国当代山水绘画的笔墨宣言。”

据悉,本次展览持续至2月23日。之后,卓鹤君还将在中国美术馆举办个展。