

马远

山水在中国既是一种地貌风景,也是一种精神和向往。古人云“上善若水,水利万物而不争”,但却能以柔克刚,故而水之品性也深受追捧,正所谓“仁者乐山,智者乐水”也。

水图

中国画以线为基础,更注重意象的描绘,这和西方的以光影来展现物象的写实绘画有本质的区别。碍于笔墨材料和绘画方法的不同,其呈现的效果也相行异,不能说哪一种一定更好,只能说各有千秋。

以中式审美尽显水恣之美

在传统的中国画中,关于水景的描绘大都作为山水画的辅景或是衬景、点缀,鲜少以水为主要表现对象,而《水图》是个例外。《水图》是南宋画家马远创作的一件绢本淡设色山水画长卷,现收藏于故宫博物院。《水图》通过对水的不同姿态的描写,表现出种种不同的意境和情趣,尽显水恣之妙。

《水图》由十二册页成卷,十二页图中,除了第一段残缺半幅而无图名外,其余图名分别是:洞庭风细、层波叠浪、寒塘清浅、长江万顷、黄河逆流、秋水回波、云生沧海、湖光激滟、云舒浪卷、晓日烘山、细浪飘飘。这12幅作品专门画水,除了一两幅有极少岩岸山丘外,没有任何其他的景色,笔法变化多端,手法因景因情而异,表现得尽善尽美,尽得画水之理。

卷中每一幅画都生动描绘了湖水、江涛或沧海的不同情势,如烟波浩渺、汹涌奔腾或咆哮怒吼等,尽态极妍。此外,画家还巧妙地表现了浮云掠过水面的阴影和阳光照射水浪的光感,这在古代绘画中并不多见,展现了画家对光影效果的精湛把控。

纵观整幅画卷,既有苍茫大海上,云气缭绕,海浪汹涌澎湃,前浪倾泻,后浪紧随其后,仿佛云雾中的巨兽在翻腾。涛声震耳欲聋,如同澎湃的潮水中千军万马在厮杀,怒吼咆哮;也有关于长江黄河等大江大河的壮阔描绘,宏伟开阔而浩瀚奔流的江河之景,尽收于笔底尺幅之间,跳跃而富有节奏,显示了作者对自然的细致观察和高超的笔墨驾驭能力;又能见到洞庭湖上的和风细浪,吹拂起层层波澜。在浪谷浪尖之间,碧波万顷,水天一色,还能见到寒塘清浅的溪流边的独特景致。水边散落几块石头,水面流动感十分强烈,这显然不是静谧的池塘,而是一条欢快流淌的溪流。湖面波光粼粼,水波轻轻跳动,线条流畅而富有韵律,构成了一幅动人的湖畔美景。足见作者对水景描绘的匠心独运。

这些多场面多动态多结构多手法处理的画面组合,让这件作品成为描绘水景的集大成者,堪称是一件具有代表性的中国画水景范本。

马远《水图》之层波叠浪

马远《水图》之云舒浪卷

(2、3版撰文: 董明、何丽真)

孔仲起

孔仲起先生是当代著名的山水画家,尤以描绘江海波涛而闻名,被人们尊称为“潮圣”。这位出身海宁孔氏丹青世家的艺术家,以水墨为骨血,穷毕生之功,将水的万千形态敛于尺素之间。从江河湖海到溪涧云泉,他画的水,早已超越了物象的表象,成为吞吐天地、呼吸宇宙的灵性存在。在他笔下所有水的史诗中,钱塘大潮,无疑是他最壮阔、最倾注生命力的篇章。

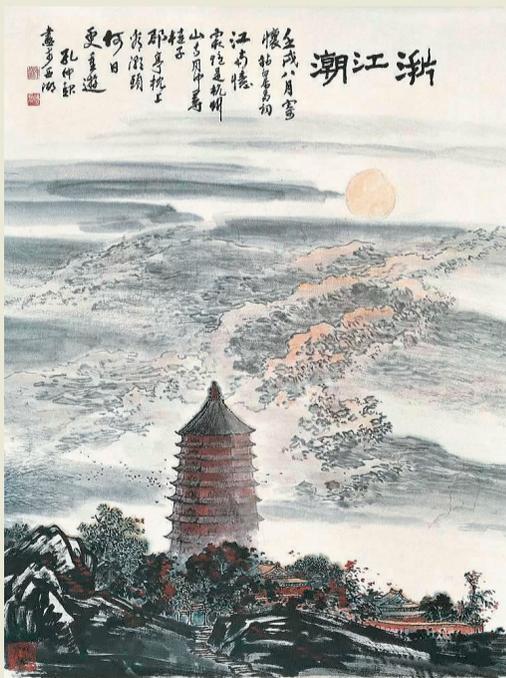
钱塘潮里墨的觉醒

展开他的一幅幅画卷,耳畔先于眼眸响起了轰雷。那不是笔墨,是沉睡的墨之魂魄被江风唤醒。先生以苍劲如古篆的逆锋疾行,扫出第一道潮线,宛若天地初开的一道裂痕。随后,万钧之力在宣纸上迸发,笔锋在瞬间化为冲锋的巨浪。中锋沉雄,劈开混沌,侧锋横扫,溅起千里寒霜。墨色更非单一,焦墨立潮骨,铸就崩云雪山之脊,淡墨涵湿气,漫成遮天迷蒙之帐。水与墨在极速运行中交融冲撞,涨墨处凝如铁铸的浪峰,枯笔处宛若飞散的雷霆余烬。

细观其潮头,像是万千生命在奔袭。潮水以排山倒海之势扑面而来,画面充满了动感与张力。虚实之间,观者仿佛被抛入江心,目睹巨浪筑起黛色城墙,又轰然塌陷成深渊。

孔仲起所绘,岂止是水?那是力的图腾,是时间的具象,是水墨直面自然的碰撞。在潮水永恒的进退中,他让柔软的毛笔与宣纸,承载起一种属于东方美学的磅礴宇宙观。钱塘潮自此不再只是自然奇观,它成了墨的觉醒,成了后人景仰的一片天地。

每读孔仲起的山水画,总感到有一种特殊的亲和力。中国美院艺术人文学院院长曹意强回忆说,孔仲起深厚的传统功底,由新近的历史和当代生活的深刻体验铸造而成的意境,把观者很自然地带进了他的艺术世界。

孔仲起 浙江潮 中国画

潘鸿海

在国内的画家中,提起画水,我们脑海中肯定会浮现一个人的身影——潘鸿海,一位富有抒情气质的艺术家。他的油画作品对江南气质有着极具个人色彩的洞见。他把来自西方的写实技法与中国古典美学的诗性意蕴相结合,来真正意义上诗化及审美化的当代乡土风情,深入发掘江南水乡的人文情致与田园韵味,淬炼出具有东方诗意的作品。

融入血液的水乡情怀

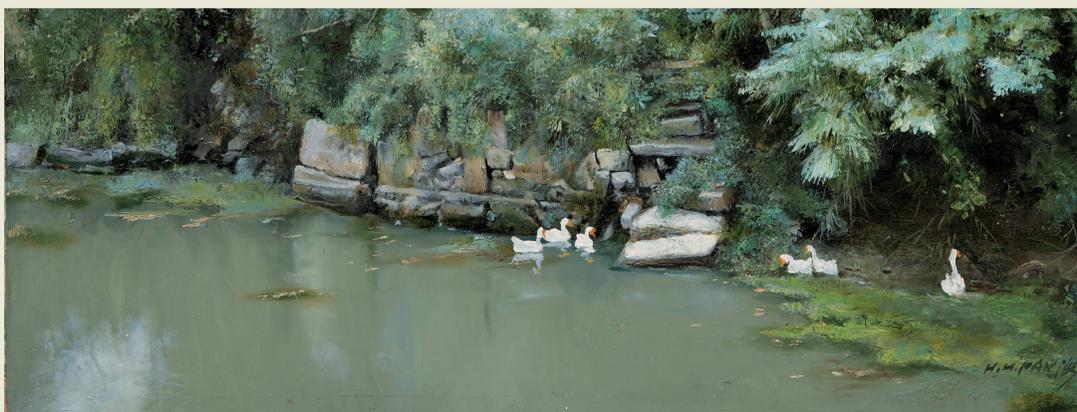
潘鸿海出生于江南水乡,对水的喜好与生俱来而成为一种宿命,这从其名字中就可窥端倪,每个字都带着水,并且他还将这一传统延续到了下一代的身上,他女儿的名字也继承了这一水的属性。水伴随着他的一生,因而水也成为他笔下最质朴寻常的命题。他将江南水乡的深厚美学底蕴进一步挖掘从而推向人们的视野,建立起油画语言与地方文脉融合后的熠熠生辉。

潘鸿海对江南水乡那种感受是非常具体而深刻的,细腻到同一条河不同时节那种水的色泽会怎么变化?是偏黄偏绿还是偏灰?色彩细腻呈现,是潘鸿海对江南水韵的独特贡献,即便是一湖灰色的秋水,从中也能让人对应起印象中,曾经路过而驻足的某个滨水之景。因此,其笔下流淌的水,是一种精准的捕捉,具有典型的江南情韵,从中可以窥见四季的更迭和阴晴的变化,阴阳向背以及朝雾和晚霞的陪伴。他把水升华为一种主题,画成了一曲曲交响旋律,时而静谧温和,缓缓荡漾,时而又奔流涌动、激越雄壮。

《水上人家》是其生前非常喜爱的作品之一:一叶乌篷小船在碧波中悠悠荡开,身着蓝印花布衣的江南女子弯腰揽水。正如中国美协美术理论委员会主任尚辉所说,潘鸿海的这些江南风景展示了江南写实风景的某种色彩突破,他画出了江南的两种色彩谱系,并力求在这两种色系里画出风景的实在感,在具象之中提纯江南的色彩诗性,以宁谧、沉静、苍朴和隽永来呈现人们心目中的另一种江南记忆。

潘鸿海 水上人家 油画

潘鸿海 宁静的河埠头(局部)