

◇赵初凡

1964年生于山东潍坊,毕业于解放军艺术学院美术系,中国美术家协会会员,解放军总参美术创作院艺术委员。擅长国画人物,工笔写意兼具,花鸟山水、书法篆刻、诗文多有涉猎。绘画始于工笔,后以水墨见长。其作品入选第八、九、十届全国美展;第九、十、十一、十二届全国军美展并多次获奖;荣获国家文化部美术“金彩奖”、“群星奖”;总政治部“解放军文艺新作品奖”。多幅作品被中国美术馆、中国艺术研究院、军事博物馆等专业部门收藏。

初凡意笔

赵初凡的水墨方式

意笔,相对工笔而言,即写意之笔墨。

初凡意笔:赵初凡写意之笔墨也。

显然,“初凡意笔”的提出,一定是本自赵初凡笔墨方式的独立特征。作品会给你最直接最真切的感觉,看画便知,赵初凡水墨作品给观众的第一印象就是:与众不同的笔墨造型方式。其实,不同并非难事,而难在不同之正大,不同之谐和,不同之趣旨,不同之律韵,总之,难在不同之美。既彰显个性,又展现笔墨造型之美,如此方见难能可贵。

赵初凡在对传统绘画笔墨语言进行梳理的基础上,经过不断的实践和探索,完成了他对中国画笔墨语言的挖掘、转换和改造,形成了自己新型的笔墨语言风格。贯穿赵初凡水墨作品始终的是一条条变幻游离之线,此线长短、宽窄、墨色、组合常常跳跃式变化,于形体间流转漂移,若即若离,与传统笔墨相比特征明显。挥毫落墨如行云流水,曲直自如,笔酣墨畅,且具有强烈的书写性。这就是“初凡意笔”。

我针对“初凡意笔”作如下分析:

一、笔墨三维,意笔写之

“初凡意笔”解决了表现三维形体的笔墨写意方式,避免了渲、染、涂、擦,而是强调意笔写之。“初凡意笔”具有一个独特功能,那就是线面一体,线与面在行笔过程中可以相互转换。这一特点结合控制墨色变化的书写方法,完成形体空间的转折起伏,便可以实现写意方式,使笔墨变化与形体结构自然融合,相得益彰。用写的方式寻求三维形体塑造上的笔墨突破,强调写意而摒弃做作,正是“初凡意笔”的一个突出特点。我们从赵初凡大量的水墨创作中很清晰地看到,淋漓酣畅的写意之美,从二维平面向三维空间拓展。这样的尝试和进取,对于中国画笔墨表现力的丰富和演进,具有非常积极的意义。“初凡意笔”,以写统领,所以神采洋溢,见性见情,充分展现笔墨的丰富变化和内在张力。

二、一线生变,万变归一

线是“初凡意笔”的最基本元素,在赵初凡的水墨作品里,线的来龙去脉清晰透明,如果将其解构,我们会发现“初凡意笔”其实就是一条线的随机演变。

或者说“初凡意笔”是一个随机转换的变量,而不是相对一致的定量。

首先是浓淡干湿的墨色之变。“初凡意笔”的墨色变化不在调墨盘中,而是先以清笔蘸水,再以笔尖沾墨,墨在笔尖已有浓淡,待落笔入纸,生宣所特有的氤氲渗化,使得墨线无论宽窄粗细皆分阴阳,也就有了墨线的圆润透明。其次是曲直方圆的构成之变。“初凡意笔”的起始、转接、收放是围绕着造型的结构变化而展开的,然而,造型上的求准并没有弱化笔墨的表现,而是把造型与笔墨自然融合,使之互为依存,这样就有了造型笔墨与构成笔墨的灵活互动,其中的曲直方圆,顺势而为,见机而动,其变数无可限量,或正可以自寻意味。第三是线与面转换承接之变。“初凡意笔”从写的角度看是线的变化,而从造型和笔墨的角度看它已经线面合一了,把情趣和想象赋予笔墨,给笔墨造型带来了更多空间和自由。

“初凡意笔”的一线之变极为丰富,然而千变万化中却有一个贯穿始终的核心,那就是写。赵初凡三十年的学画之路始终伴随着对书法的学习体验,他深知书法书写对于绘画笔墨品质的影响,写,于抑扬顿挫中表达了阴阳虚实,喜怒哀乐,襟怀气度;写,更直接地见情见性,显露内质,品鉴养修。这些,我们从赵初凡水墨作品中都可以深刻地体验得到。

三、古典意韵,当代审美

“初凡意笔”所演绎的笔墨盛宴,形成了赵初凡作品画面所特有的线与面、疏与密、虚与实的融合呼应关系,这种关系的一个重要特征是:笔墨上回归传统的雅逸韵致与造型上追求当代审美的辩证统一。“初凡意笔”首先强调的是写意笔墨中用笔的意义和分量。古人讲究笔墨,笔是墨之骨,笔弱则墨病,强调用笔是“初凡意笔”弘扬笔墨精神的具体体现。笔意纵横,赋予了“初凡意笔”蓬勃阳刚之美。水与墨的调和以及行笔中墨的氤氲渗化是“初凡意笔”对中国画材料美的崇尚,追求墨色的润、透、厚,尤其是淡墨水痕的利用,更加突出了传统笔墨魅力对“初凡意笔”的影响。

传统笔墨的发挥并没有干扰赵初凡作品的当代审美格调,相反,传统笔墨的氤氲华滋,使得画面中的现代

形象更加丰满,鲜活、协调。赵初凡长期以来一直关注欧洲古典素描和当代艺术,“初凡意笔”的形成是与他研究探索当代水墨人物画创作密切相关的,毋庸置疑“初凡意笔”具有表达当代生活的审美特性,它是一种更加丰满,更有体积感和关照视觉舒适度的线条。在线面交换互动、塑造形体的同时,演化一些与形体无关却与笔墨构成相映成趣的形状,或装饰意味,或抽象意念,把画面气氛调和成说不清却能感受的幻化,具备扑朔迷离的神秘感,潜意识的提示和唤起是当代艺术重要特征,“初凡意笔”正与此相合。

四、简单纯粹,宽泛多元

“初凡意笔”作为基本形式语言元素是简单而纯粹的,它只不过是一笔水墨的变化而已。然而它却具备集腋成裘、汇滴成流的神奇潜质。赵初凡的画作完全是由这小小一笔累加派生出来,而组合到作品中的“初凡意笔”,立刻变得灵活、丰满、多变,神奇而精彩。我们看到了它宽泛多元的表现力。“初凡意笔”实现了写实与写意并行不悖。写意之笔本来就是抒情为上,然而“初凡意笔”却具有极强的写实功能。赵初凡的人物画造型严谨,合乎意笔写实。赵初凡的花鸟画惟妙惟肖,甚至可以达到意笔写真的效果。但形象逼真并没有让笔墨失掉情趣。我们不仅看到了形神兼备,还能从纵横自如的笔墨中,看到“初凡意笔”抒情浪漫的一面。形真意切,意驱笔使,墨敷笔畅。

“初凡意笔”在赵初凡画作中非常善于无中生有,喜欢在形象与意念之间穿梭游走,塑造形象的同时又给笔墨一个随意发挥的机会,亦近亦远,若即若离。一边是形体的描写,一边却是隐约的构成。让具象和抽象关联互动,有无相生,若隐若现,亦真亦幻。“初凡意笔”作为赵初凡作品的笔墨语言,是一个表现力极强的多面手。在赵初凡的作品里,人物、山水、花鸟没有界限,互为主体。表现语言也是完全一致的,皆由“初凡意笔”一以贯之。这更成就了赵初凡作品在风格特征上的高度一致和完整统一。

“初凡意笔”已经完成了作为艺术语言的基本构建。我相信,“初凡意笔”将成为中国画水墨新语境。

(●文/小平)

▲回家 68x136cm

▲尚 68x136cm

▲双马 45x180cm

▲迎客酒 68x68cm