

冬天的山村

胸中得心源 笔端识秋意

——记山东水彩画会副会长孟鸣

水彩艺术名家系列

孟鸣 山东泰安市人,毕业于山东师范大学美术系。现为山东科技大学艺术学院教授、硕士研究生导师,中国美术家协会会员,山东美术家协会理事、副秘书长,人民美术出版社艺术教育委员会委员,中国水彩画家协会会员,山东水彩画会副会长,中国泰山山水画研究院院长,山东画院高级画师,山东泰安市美术家协会副主席兼秘书长。

其作品多次入选由国家文化部、中国美术家协会主办的大型展览并获奖,美术作品和论文在国家级诸多专业报刊发表。2007、2008年应邀赴德国柏林、科特布斯举办个人画展,2010年应邀赴新加坡举办六人水彩画展等。作品被中国驻德国、奥地利大使馆和国内多家博物馆收藏。出版有《孟鸣画集》、《孟鸣水彩水粉画》、《孟鸣画辑》等。

爱因斯坦说:“兴趣是最好的老师。”如果说儿时的涂鸦是所有孩子天性的话,那么,孟鸣的童年时代却具有超出一般孩子对绘画天性的聪慧,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,最终绘画艺术成了他的事业和生活的动力。在众多的绘画表现形式中,孟鸣对水彩画具有与生俱来的激动和挚爱。他笔下的巍峨泰山,秋冬萧瑟,在光色张扬、水韵氤氲的氛围下,反映了他水彩画丰富的表现语言与审美取向,带来一种对生活的向往与追求,对生命的感恩与思索。

绵绵不断恩师情

孟鸣出生于教师之家,父亲是大学里的美术老师,所以在孟鸣幼小的心灵中,埋下了对父亲的崇拜与尊敬,对父亲所从事的职业更是产生了无限羡慕与向往。在父亲的鼓励与培养下,孟鸣从涂鸦到素描、速写再到绘出完整的艺术作品,一步一步走上了艺术之路。孟鸣说:“我非常感谢我的父亲,他是我人生与绘画的启蒙恩师,是他让我对绘画产生了浓厚的兴趣,才得以走进艺术的殿堂,感受艺术的力量。”

在离家求学的过程中,孟鸣幸运地遇到了恩师刘远智先生,“当时,刘老师已经是很有名的画家了,现在回忆起来,他不但水彩画画得好,而且拥有很好的教学理念,倡导我们画富有挑战性和创新性的作品。在他的点拨下,我将对水彩画的爱好转化为一种对事业的追求。”到上个世纪八十年代初,孟鸣又有幸得到了吕品、宋守宏先生的指导。特别是宋老,待人诚实谦和、热情爽朗,师生之间丝毫没有距离感。那些年,孟鸣每周都像交作业一样带上习作让先生们点评,宋老的每一次指教,严厉中又不乏殷切的希望与鼓励,对孟鸣水彩画的提高影响颇大,而宋老用一生时间、心无旁骛地坚守在水彩事业上的精神,更是深深影响了他的艺术理念和人生态度。

大学毕业后,孟鸣很自然地走上了传道、授业、解惑的教书育人之路,实现儿时的梦想,成为一名大学美术教师。回想起三十年来所从事的水彩事业,孟鸣感慨,是这些优秀的老师指引他走上水彩创作的道路,让他的作品能够走向全国诸多美术展览并得到大家的肯定。

求索中超越自我

孟鸣擅画水彩风景和静物,画

面中,或是皑皑白雪下萧瑟、宁静的乡村小景,或是烟雨蒙蒙、水色淋漓的江南风光,抑或是色彩雅致、枝丫伸展的花卉静物,生发光彩,诗意盎然,最终幻化成一种对美的呼唤。除此之外,在水彩画表现的技术性、精神性和文化性等方面,孟鸣也进行了深入而细致的研究和实践。他认为,首先,优秀的水彩画作品应给人一种美的享受和精神启迪,不但悦目,还要赏心;其次,水彩画要追求一种对人生的感悟,睹物思人、触景生情;到最后,便上升到文化角度。因为任何一种行为如果背离了文化就没有实际意义,艺术也是更高文化的一种反映,它是对社会现象的反映,要给历史留下更多的思考。

从阶段性来看,孟鸣的水彩画创作大致经历了几个阶段:刚开始时,他关注的是扎实、严格的基本功训练,逐步掌握了水彩画的基本表现形式和语言特色,画了大量的写生作品;到上个世纪80年代末,他在如何发挥水彩画用“水”的问题上做了更多尝试,创作了许多张扬水分的作品,像《漓江烟云》、《渔家》等就是这一时期画的;随着对水彩画认识和研究的进一步加深,他转而思考如何加强水彩画的厚重感,借鉴油画的凝重、厚实来丰富水彩画的表现语言,这一阶段主要以现实主义的写实手法,结合水彩画的特点创作了《银色的山谷》、《碑魂》等作品;2007年之后,他先后在德国、奥地利举办水彩画展,期间,广泛地接触了许多欧洲水彩画家,对当前西方水彩画有了进一步地了解分析,在水彩画的个性语言、内容形式等方面做了一些思考尝试。孟鸣在学习研究水彩画的过程中也遇到了前所未有的瓶颈:中国人的水彩画应该是一个什么面目呢?他试图将中国画和水彩画进行比较与研究,在实践中摸索,在认识中提高,进一步探索水彩画的写意性和水彩语言的个性彰显。

西画中彰显“东方韵味”

中国书画艺术中的笔墨精神对孟鸣的水彩画创作影响很大,在水彩画的创新方面,他借鉴中国画的笔墨特色,丰富了水彩画的表现语言。在长期的实践创作过程中,他深知,中国的文化思想和艺术特色在世界艺术领域独树一帜,在此氛围下成长起来的画家,自觉与不自觉地受到了影响与熏陶。中国绘画奥妙无穷,博大

精深,是一种沉淀艺术,厚积而薄发,一个人的经历、文化、思想乃至世界观都能够在笔墨之中得以展现。

水彩画的水与色的使用特点与中国水墨画的表现形式具有一种天然的联系,孟鸣紧紧抓住这一点,在创作中极大地彰显了中国水墨画的表现特征,加强了物体形象与色彩的对比与和谐的关系,营造画面气氛,创造出了独具东方韵味的中国水彩画。在孟鸣的水彩画中,不论是巍峨雄伟的泰山、古朴醇厚的石碑,还是秀美江南的小桥流水、枕河而居的水乡人家,都蕴含着浓浓的东方情调。他说,“我特别喜欢中国的山水画,或许当我对色彩敏感度反应不够灵敏的时候,我要专心画些中国画,以中国画的创作理念影响水彩画的表现空间。”

容纳万象的“泰山情怀”

在孟鸣众多的水彩作品中,《碑魂》可以说是他画风转变的一次尝试,少了一般意义上的水彩画的轻灵与润泽,多了几分厚重与写实感,这也许与孟鸣是地道的泰安人有莫大的关系。“一方水土养育一方人”,孟鸣生长在泰山脚下,泰山周边的环境便是他创作写生的母体。泰山拥有独特的自然、文化底蕴,几千年所形成的文化、历史积淀影响着整个民族的发展。

从古到今,泰山随着时代变化而不断地发展,形成了生生不息的发展精神和天人合一的和谐内涵。泰山文化不仅影响着孟鸣的艺术创作,对他的人生观和世界观的形成也奠定了重要基础。“当我第一次登上泰山极顶,见到摩崖石刻时,一种强烈的震撼由心底生发,不管从历史文化,还是书法艺术,乃至帝王的尊位等,都是至高无上的。我很想用绘画的语言,艺术的形式把它完全记录下来,定格那段封建的帝王思想和历史。用现实主义的表现手法,来表达水彩画清新透明的色彩,最终达到内容与形式的统一,从而反映出泰山辉煌的历史,使人文景观、自然景观和历史景观用艺术手段得到了完美的融合。”

孔子登泰山而小天下,展示了泰山的高俊雄伟的巍巍大观,以及博大精深的文化内涵。如今,孟鸣正努力用水彩这一西画艺术,将具有东方底蕴、民族气魄的泰山绘于笔端,诠释着东方文化的和谐包容以及中华民族的伟大精神。

(刘莹莹)

晚秋

石寨沟的冬天

天随人愿

碑魂