

钟涛山水: 崇古图新

自此期始,本版将依次介绍钟涛、尤德民、潘小明、蔡智、王雪峰五位中青年画家。他们先后受教于中国美协副主席、广西艺术学院院长黄格胜,并在导师的谆谆教诲和艺术影响中沿着各自的出发点进行延伸,从而走出了不同的艺术之路。相信通过推介,观者不仅能领略名门弟子热爱生活、礼赞自然、执著于艺术的蓬勃风采,也将体会他们在各自的艺术理念中对传统文人精神的继承与发扬。

◇钟涛

1972年生于广西柳州。2001年考取广西艺术学院研究生,师从著名山水画家黄格胜教授;2004年硕士研究生毕业并留校任教。现为广西艺术学院中国画学院副教授、国画系主任、硕士研究生导师、广西书画院特聘画家、漓江画派促进会学术委员会常务理事,广西美术家协会理事、中国美术家协会会员。

○导师寄语

黄格胜(中国美协副主席、广西艺术学院院长):钟涛对艺术的真诚是给我留下很深印象的。前些年我带他们到黄山、齐云山等地写生,他是最后留下来坚持到底的三个学生之一,且非常认真地珍惜向老师、向自然亲近和学习的机会。我经常利用节假日甚至是春节外出写生,钟涛每次都欣然相随并大有斩获。中国画除笔墨之外,更重要的是文化内涵,画面的文化气息达到和体现的意境和境界往往决定了作品的优劣。钟涛不满足于古人、对自然表相的描摹,而是花了大量时间和心血来学习、研究画外的学问,在书法、篆刻上也下了很大功夫,我作为导师深感欣慰。

从1997年的水墨装置到2005年的“雨后初晴”,再到现在的“山色如洗”,钟涛一直带着温文尔雅的文人气质走在艺术探索的道路上。众多评论家评价他在儒雅的外表下深怀古风,在平静的生活中厚积薄发,创作勇猛精进。画若其人,钟涛的山水画艺术亦是如此。

钟涛作品优雅静谧,画面写实而意境超然,他每一幅山色如洗,水汽氤氲的画里都渗透着传统中国画里的悠悠古意。在艺术上,钟涛无疑是崇尚传统的,但这种崇尚并非对古文化俯首称臣,而是在古典的基调中寻求一种理念上的创新。自1997年以来,钟涛一直致力于探讨传统文人画向现代转变的可能性,积极尝试当代展览形式。“复古图新”便作为钟涛艺术生涯的第一个展览,形成了由现代追寻传统的展陈线索。这次作品中他采用了古乐、屏风、古木长椅、茶几古瓷等材料,营造了一个古朴静雅的“书斋”场景。此种打破常规的展览形式开启了观者的视野,促使我们在传统文人画的品行和书斋文化的理想主义中探寻古文化的魅力,也为钟涛从传统文人画向现代中国画转型的发展方向上做了一次公开性的探索。

除却在展示形式上的创新,在个人绘画语言上钟涛也积极挖掘新的表达样式。2004年钟涛研究生毕业,以“艺海泛新涛”为名在广西艺术学院举办了个人新作品展,此次展出的《丹藤赋》系列和《游山览古》等作品开始由仿古、课徒的表面场景转向厚重而深远的图式,大笔勾勒,小块留白,画面宽厚豁达、雾气横生,山水巍峨娟娟,浓淡相宜。但坚持探求山水画艺术创新的钟涛不满足于传统的山水画面貌,在2005年之后开始对淡雅静谧的画面气质进行寻求。如《秋山问道图》和《山色如洗》这两幅作品里,他在宏观把控中更加注重丰富而明晰的画面层次和宁静疏淡、毫无烟火之气的山水艺术风格。淡雅静谧的气息不但彰显了钟涛胸怀静气,宠辱不惊的文人气质,平静的画面下也堆积了随时可以迸发的厚重艺术张力,观者观其画,便可体会其优雅淡然的文人心境与泰然自若的处世之道。

博观而约取,钟涛当下呈现出的艺术面貌也与他到元宝山、阳朔、漓江、桂平、新疆甚至柬埔寨等地写生是分不开的。别样的风土人情和地域感受让他对山水创作有了不同认识,而当下生活中的乐器、书法、盆景和篆刻也都是钟涛创作元素的来源。他尝试用平静淡泊的生活心境来体味古人的自在悠然,把不同地域的自然景色与古人画中的境界运用融合,从而让画面拥有了当下自然景观的勃勃生机和古人艺术遗韵的厚重悠长。

钟涛说:“绘画不是我的使命,但绘画让我崇敬”。如此心怀敬仰又执著于创新,深谙传统又不失当下,立足于生活又坚持内心,新时代山水艺术作品中那一抹随性与严谨,空灵与厚重,人文与诗意也就一一呈现在他的画面之中。

(贾佳)

►秋山问道图 92cmX180cm

《秋山问道图》于2005年获第三届黎昌杯全国青年美展铜奖;2007年获第二届中国齐白石国际文化艺术节“齐白石奖”。

水墨的联欢

——“水墨party第三回”岳海波工作室师生作品将在潍坊展出

5月3—6日,“传承新语——名家工作室师生联展”将于潍坊富华会展中心隆重举办。来自首都师范大学张立辰花鸟画高研班、人民大学画院马硕山工作室、山东艺术学院岳海波水墨工作室的导师、学员同台展示,将清晰体现艺术流传中的师承脉络。省内外名家工作室联展互动中,由题材、风格各异,思想、理念不同带来的交流碰撞将为观者带来全新的艺术视觉感受。本期为读者介绍的山东艺术学院岳海波水墨工作室,将以鲜明的水墨探索风格和富有蓬勃朝气的创造力,凸显水墨美感,成为对当下水墨创作最鲜活的阐释。

岳海波水墨工作室是山东艺术学院岳海波教授主持的一个以水墨探索 and 创作实践为方向的专业艺术工作室。工作室汇聚了一批优秀的青年艺术家,而李兆虬、刘胜军、孙华进、余波、邓云及党震、青年美术批评家孙磊也加入其中,使工作室从老师到学生,构架起老中青三代人共生融合的创作团体,平日一同看稿、讨论、创作、交流。此外,工作室坚持岳海波教授提出的“实验,探索,包容”的理念,在尊重传统同时不断接受新事物,在摸索中不断前进。以“水墨party”为展览名称,说

明工作室尊重传统,基本功,更意味着观念的不保守和鼓励创新,是有中有西,有传统有时尚的一个自由聚会;而此次活动是继前两次成功举办“水墨party实验探索展”、“轻描淡写——岳海波工作室实验探索四人展第二回”后的又一次集中展示,作品涵盖坚守传统水墨作品、当代性和综合材料作品乃至装置艺术,形态各异,体现出工作室成员的大胆探索精神。

多年来,岳海波一直主持美术学院的人物工作室教学工作,在学院内课堂,甚至学院外更广泛的空间里亲手带出了大批优秀学生。而仅在工作室中,由岳海波教授自带出的硕士生就有十人。学生们从岳老师身上学到的不仅有创作技能和审美素养,更有为人处世的高尚品质情操。此外,岳海波水墨工作室不仅执著于艺术探索,导师开放探索的教学理念和无界限的创作环境,更让工作室成为一个其乐融融、充满笑声和活力的大家庭。在这里,每一个老师和学生都可能相互影响,也都在努力保持着自己独立的个性,实验探索得到了越来越多人的关注和赞许。

(东野升珍)

▲花落有意时光无情 68cmX88cm 岳海波

>>>山东艺术学院岳海波水墨工作室

导师:岳海波

参展任课导师:刘胜军、孙华进、孙磊、于波、邓云

参展学生:杨德玉、孙俊之、王牧羽、云门张凝、王玉华、刘庆国、丁凯、王宇田、程宝忠、甘超存、王冲、姚梅霞、李莹

>>>导师连线

岳海波(中国美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复委员会委员,山东艺术学院教授,硕士研究生导师):人类艺术发展的历程需要传承与不断发展、创新。山东文化底蕴深厚,受儒家思想影响较多,传统的继承保留相对完整,这足让我们引以自豪。但是,凡事都是“双刃剑”,在传承同时我们却略显保守,吸收外来新生事物的能力相对不足。在此情况下,水墨工作室的成立恰恰是传统水墨与新元素接轨的一个尝试,我们在现代意识方面做了一些探索,充分发挥每个学员的想象力、创造力和思想性,拓宽了中国画的固有表现方法。

同时,工作室荟萃老中青三代艺术家,在教学相长中有着不同创作特点:老一辈画家沿着传统路线探索,不断寻求突破;有的学生受西方艺术影响较多,当代意识比较强烈,侧重内心情感的表达;还有一部分在材料实验、表现方法上不断研究,既有传统又有创新……大家在不断的思想碰撞中,都取得了不同程度的进步。世界充满变数,没有变化、没有探索,就没有发展、没有生命,整个人生也是阶段性不断调整的过程。水墨工作室是一个自由的聚会,会在不断探索中寻求突破和发展。

●展讯

“牵手丹青”巡展第一站5月4日在湖南开幕

(本报讯)2013年5月4日,“牵手丹青——2013湘、港、澳三地青年美术作品创作巡展”第一站将在湖南长沙千年时间当代艺术中心和联艺空间同时开幕。此展是由湖南省文学艺术界联合会、张家界市人民政府、湖南省海外联谊会、香港青年议会、澳门基金会主办,湖南省青年美术家协会、张家界市文联承办,汇聚了今年3月港、澳、湖南三地三十余位青年美术家们在张家界和港澳地区互动采风的写生作品。此次互动写生,共同展览的活动,不仅加深了湘、港、澳三地美术界的友谊,也为艺术家创作理念的沟通交流和提升打开了无限空间。据悉,此展于5月12日于长沙首展结束后,还将移师香港、澳门进行巡展。

第九届“水墨泰山”将于27日在省美术馆举办

(本报讯)“水墨泰山——第九届中国画名家提名展”将于4月27日至29日在山东省美术馆举办。此次展览由济南华艺艺术中心主办,山东省书画学会、山东明星传媒、青岛画院等单位协办,著名画展策展人王文祥策划,汇集山东、天津两地多位老中青优秀画家,参展作品涵盖了山水、人物、花鸟国画作品160余幅,将充分展示津、鲁两地中国画的创作实力,为山东喜欢艺术的观众带来一场艺术盛宴。