

使命担当下的抒情达意

听王书侠讲述他与泰山的艺术之缘

◇王书侠

山东科技大学艺术学院教授,硕士生导师,原美术系主任。中国美术家协会会员,中国现代书画学会理事,中国美术教育学会理事,山东画院高级画师,泰山山水画院院长。擅长中国山水画创作与理论研究。作品受宋代范宽、李唐,元代王蒙,近代黄宾虹、陈子庄诸家影响较大,以写意山水画见长。致力于泰山山水画研究多年。

作品被毛主席纪念馆、抗日战争博物馆收藏。出版《王书侠写意山水》、《东岳泰山图卷》、《王书侠写意山水精品》、《中国画收藏文献》、《丹青典藏·王书侠山水画》、《中国艺术品市场白皮书·年度人物》、《著名山水画家王书侠作品集》等画集。发表理论文章多篇。

▲深院无人自扫花 68x136cm

▲山泉声入砚池中 68x136cm

▲东岳三峰 34x168cm

山水画家王书侠是少有的以泰山为母题的画家。他的《东岳泰山图卷》、《雄峙天东》等精品力作,受到了美术界的广泛关注与好评。著名美术评论家聂危谷先生曾写道:“王书侠在写出泰山真实体验的同时,尽情抒发了胸中郁勃之气,营造了他心中的山水意象,难能可贵。”此次通过采访,王书侠向我们讲述了他与泰山的笔墨之缘。

从艺·从喜欢画画到离不开画画

记者:请给我们讲一下您的从艺历程。

王书侠:一个画家的成长发展需要天资、功力、学养、品格四德,历程漫长又充满艰辛,大多数人穷其毕生精力也未必能达到彼岸。我作为一个实践者,体验了走向绘画人生的酸甜苦辣。过程中虽从未想过改弦更张,但面对前人构筑的艺术高峰,也有望而却步、停滞不前的胆怯与尴尬。想来,能够一直几十年如一日的守望着绘画,其原因既复杂又简单,复杂得无法说清,简单的可以概括为一句话:喜欢画画!

我爷爷是私塾先生并酷爱书画,六岁时就让我临摹芥子园,十天临一页,结合临习书法,体会绘画中的用笔用墨,同时要求脱离画稿,默写其笔意与章法。小时候养成的这种习惯,一直延续到大学毕业后很多年。高中毕业后画了三年的电影宣传画,七十年代末恢复高考后我考入师范学院美术系,画素描、速写、色彩、国画、图案等,毕业后一直从事美术教育……说来也算幸运,从童年至今,我一直没有离开过画画!

转变·更喜欢国画“走钢丝”般的冒险

记者:您最早就是以泰山为母题进行创作的吗?

王书侠:“85”新潮以后,美术界受西方美术思潮影响,油画创作风靡全中国,为了拓展绘画语言的表现空间,我曾一度放弃国画并画了五年油画,对古典至现代不同风格流派的艺术表现手法都尝试了一遍,西方艺术观念及表现形式的影响,让我感觉中国画的形式老套,感染力太弱。直到一次偶然的机会,我从《新美术》上看到了全面介绍黄宾虹的文章及国画山水作品,被他的艺术思想所打动,开始喜欢上墨、纸、色之间走钢丝般的尝试与冒险,于是重新回到山水画创作上来。重新梳理了画史上不同流派、风格的山水画家及其代表作品,重点选择了宋代李唐,元代王蒙,明代文征明,清代朱耷,现代黄宾虹诸家进行分析研究,观摩,体会笔墨的韵味与画的意境,并通过临摹、写生来加深和表现对自然山水整体精神的感受,还有幸与全国各地来泰山写生的画家、理论家进行了交流,为2000年以后探索泰山题材积累了深厚的基本功。

执著·立志为泰山传神写照

记者:自晋代山水画形成至今,中国山水画名家辈出,太行山、黄山、华山、富春山历史上都形成过有影响的画派与画家,为后人留下了不朽的山水画作品。但唯独被誉为天下第一山的泰山,留下的墨迹却很少。

王书侠:对,这个问题也一直困扰着我。我认为:首先在主观上,泰山像是一个皇权意志的象

征,歌功颂德,所以大家不愿触碰。客观来说,在景致上,泰山是一座难以取舍的山,暴露、突兀、一览无遗,仿佛缺乏十分动人的景色,很难入画。不像黄山,一山一景,石头隽秀,松柏气质,云山环绕,有天上人间之感。但泰山雄浑、厚重、稳健,内涵丰富,思想深沉,可谓大美。

我生长在泰山,一方水土养一方人,泰山塑造了我的性格。几十年对山水画的研究与探索,既是对艺术执著追求的过程,也是寻找自我的过程。挥之不去的故土情结最终让我又重新回归泰山,并且立志为泰山传神写照。

钻研·泰山形质与精神内涵的笔墨表现

记者:对于泰山的形质与精神内涵,您又如何通过笔墨来表现的?

王书侠:现代大画家中,潘天寿、李可染、刘海粟、张仃都画过泰山,留下了不少好作品,这是一个好的基础。我画泰山:一是从研究古人的画法入手,造型上,吸收五代两宋时期,北方山水画山势雄伟峻厚、石质坚凝、风骨峭拔、长松巨柱,高山飞泉流水、大山突兀、有崇高感的特点。画法上突出山石轮廓,以长线勾出凹凸,然后用坚硬的钉头、雨点、短条、披麻,画出泰山应有得形质与精神内涵;二是借鉴西方现代构成的语言,在构图、色彩、肌理、点、线、面节奏上强化其形式感,增强视觉感染力,找到时代的形式特点;三是在继承传统笔墨精神的基础上,进一步赋予笔墨以新的文化内涵,传达出泰山精神的实质;四是在绘画材料上进行有效的探索,寻找能表现泰山特有的审美感受与肌理效果的现代材料。

使命·泰山精神肩负民族文化道义

记者:山水画不等同于花鸟画、人物画的意义,山水、河山,听上去更具民族性和文化性,您认为泰山在当下有哪些文化特征和精神?当下画泰山又有哪些意义?

王书侠:泰山,其东方之首的地理位置,通天拔地的自然形态,方中带圆的岩石结构,长松巨木,飞瀑流泉,所构成的雄浑、伟岸、峻峭、稳健、凝重等特点恰好与中华民族的精神追求相契合。在中华民族的意识形态中,个人的家庭幸福与国家的安危、社会的和谐与稳定是紧密联系在一起。所以,从古至今,民间一直流传着“泰山安则天下安”的说法。

艺术的发展有其自身的规律但绝不是孤立的。时代造就艺术,艺术反映时代,时代精神的表现需要对象化,当下中国的经济发展已受全世界瞩目,泰山雄浑、庄重、博大、伟岸的特质也最能体现中华民族的时代精神,我认为现在就是画泰山的好时机。弘扬泰山精神就是弘扬中华民族精神,我愿尽绵薄之力,在方寸间写泰山之神韵,寄爱国爱家之情!并希望当代山水画家关注泰山,画泰山,创作出无愧于时代的作品来。

◆后记:2002年王书侠随山东科技大学搬迁至青岛工作,然而与泰山的情缘一直割舍不断。他喜欢游山玩水,所以画山水画对他来说是一件愉快的事,但若带着一种使命感画泰山,画画就不仅仅是件愉悦身心的事了,而应是敢于担当下的抒情达意!明日王书侠个展将亮相山东博物馆,观众将在他浑厚华滋的画面里体会五岳之尊的苍茫气象。(贾佳)