

搜尽奇峰
打草稿

·中国画名家写生系列推荐

艺术升华的过程也是写生到创作转换的过程,写生对于创作是基础,是胸中丘壑的源泉,只有有了这个源泉之后,画家回到画室才能理性的剖析结构,才有可能创作出高于自然的作品,实现自我,感动观众。

—— 王乘

王乘,回族,祖籍河北沧州。1994年毕业于中国美术学院中国山水专业并获文学学士学位。2006年7月毕业于贵州大学艺术学院中国山水画研究方向并获硕士学位。现为中国人民大学培训学院艺术培训中心主任,中国人民大学画院副院长,王乘艺术工作室导师,中国美术家协会会员,中国美术家协会河山画会副秘书长,中国画学会理事,中国长城书画院常务理事,文化部青联委员,文化部青联美术委员会副秘书长,荣宝斋画院、新疆艺术学院客座教授、国家一级美术师。作品多次获国家级奖项并被多家媒体报道,出版有《王乘山水画作品选》、《王乘写生作品集》、《二十一世纪具影响力画家个案研究-王乘》、《王乘写意山水画集》、《林泉高致-王乘卷》等多本个人画集。

夜话喜神坝

王乘谈写生中的“取舍之道”

十月,受汉中蜀汉画院特别邀请,中国人民大学画院副院长王乘与工作室40余名师生组成了写生团,先后赴汉台、留坝、略阳等地,展开了对名胜古迹、民俗风情、自然风光的写生活动。此次写生收获颇丰,师生们不但积累了大量的写生作品,组织了多个巡展,对于丰厚的两汉三国的历史文化名胜和雄厚秀美的山水风光,也有了进一步的了解、体察。画院副院长王乘更是在汉中南郑喜神坝有感而发,从写生与创作转换的角度,谈了写生中的“取舍之道”。

“写生除了印证传统技法,关键还要转化表现语言”

在王乘看来:秦岭与南北方山水风貌既有区别,也有共通之处。她有太行的雄浑、厚重,也有南方丘陵地带的柔媚、滋润,正是在这种南北兼有的地形地貌特征之中,画家们感受到了中国山水画中所有的表现技法和内容。此次写生,除了印证传统技法以外,如何在对自然、传统有着非常深刻认识的同时,把传统技法在写生当中去转化,成为关键所在。秦岭、巴山由于海拔高度不断变化,地质结构的丰富性使得画家在这种地形落差极大、岩石结构肌理丰富的风貌之中感受到了自然的魅力。同时,秦巴山间不仅有四时节令的更替,一天之中也有阴雨时晴的变化,云蒸霞蔚,苍茫雄伟,这种大秦岭、神秘秦岭的强烈感受,让王乘再次认识到:自然地域是影响中国山水画的一个主要的关键性因素。

王乘说:“中国山水画是一种人文的关照,就是要借物抒情,借物言志,道家这种普遍性、辨证性、崇尚自然、崇尚朴素思想和思维模式,让画家们在秦岭与巴山之中寄托了新的情思,而这种情思又连脉着两汉三国的厚重底蕴,深深地影响着咱们。一方面是有古人的依托,另一方面又让我们与自然为伍,两相交织,让画家们在对汉中自然山水表现的过程中糅合进了

▲喜神坝 46x68m

自身的思想情感和哲学观照。”

此外,汉中除了两汉三国文化以外,还有各个时期的历史文化,具备各民族汇聚、融合、放散的特性,这不仅是一个地域文化现象,还是各民族融合发展的中华民族一统的显现。正是这种丰厚的历史文化底蕴和自然风光的绮丽多姿,使得这次写生收获良多。

“一张成功的写生作品要有气氛、有意境、有时令”

细读王乘的汉中写生作品,苍茫厚重,氤氲华滋,尤其在景物取舍的表现上非常生动自然,这得益于王乘对中国画创作的深入理解,和写生与创作关系的准确处理。王乘说:“中国画的创作从历史发展角度来看,经过了三个阶段,一是人大于山,水不容泛的比例失调阶段,这是一种朴素、简单的表现。第二个则是人文情怀的关注阶段。当中国山水画成为中国画主流表现的时候,朴素的哲学观念与山水画

合流,形成了文人雅士的终极理想要求,他们要实现超然于物外,寄情于山林,与自然为伍,与自然共通的境界,我们称为文人画,这是一种比较高端,且以意识形态主导的具备诗情画意的文人绘画表现。第三个阶段就是到了近现代,东西方文化强烈碰撞与合璧的架上绘画的出现。这三个阶段的共同之处在于主观性的表述,不以客观具体物象或逻辑思维的延续为目的,而是一个主观表现的意识形态,在这种意识形态里又揉进了多种哲学元素,如以黑白朴素为美、自然之性、水墨为上,以人文情怀为美,以主观情绪的表达为灵魂。现代,我们借鉴了壁画、西方的以明暗、色彩、光线等多个表现元素,把一切精华都拿来为主观意识形态的表现所用。所以在创作当中,自然物象也一定是有所取舍的,有了取舍,物象乖矣!这样才有可能抒情尽性、遵循这个道理,对景写生中往往会给作者提供非常大的信息量,让你在自然环境中锤炼与印证画

家的取舍能力,笔墨的取舍能力,最后实现气韵生动,实现自然物象与笔墨的共通与和谐。

意境的表达也是写生中取舍的重中之重。在王乘看来,真正取舍得当的一张成功的写生作品,是有气氛、有意境、有时令的。画面是风雨欲来还是艳阳高照,是萧疏荒寒的秋意还是生机勃勃的春回大地,是夏日幽居还是凛冬彻骨,都需要在取舍中把气氛、笔墨统一起来。对景写生让画家和自然亲密碰触,赋予了画家新的启示,整理精神“背囊”回到画室后,画家们还要把生动与自然,感性 with 理性相互结合,将自然中的采风经过理性加工,从而洗炼出来艺术的“舍利子”。艺术升华的过程也是写生到创作转换的过程,写生对于创作是基础,是胸中丘壑的源泉,只有有了这个源泉之后,画家回到画室才能理性的剖析结构,才有可能创作出高于自然的作品,实现自我,感动观众。

(贾佳)

▲石门水库 46x68cm