

水墨的朴素表达

赏孙磊水墨艺术

孙磊,1971年生于济南,任教于中央美术学院实验艺术系,山东艺术学院美术学院国画系,副教授。中国美术家协会实验艺术委员会委员,山东省美协综合材料绘画艺委会秘书长,山东省美协人物画艺委会副秘书长,山东省美协实验艺术委员会副主任,中国美术家协会会员。

清平乐

“云垂平野。”王安石的“清平乐”起句就是一种高远的境界,末句“逍遥自在无妨”更是直指核心。作为词牌的“清平乐”已经成为经典的烟云气象,而作为词语的“清平乐”也许更耐人寻味。“清”引申出清澈、清明、清静,“平”意味着平和、平静、平淡、乐,既是一种声音,又是一种欢乐。也就是说,清澈,平淡,得欢乐。多好的意义。多朴素的意义。也许这正是焦虑繁杂的现代人所向往的境界。如果这境界有一种水墨的表达,对我而言,这种心平如水的山水方式如此恰当,无需验证我的雄心,无需苛求我的力量,无需承担我的理想,无需赢得我的名利,只是单纯地在那里,在一种无为中,在一种消磨里,也正应了多年前一个诗友的话:“谁有本事能虚度一生?”虽然,这一切早已经物是人非,但能够在这样的山水之间虚度一生,何其自在。因此,清平乐是随性的、自然的、简约的态度,就像“云垂平野”。

●文/孙磊

▲沂蒙奇松 写生

在现代绘画创作中,水墨作为一种艺术语言和艺术形态持续发展,它是维系画家情感和艺术价值的媒介。但是水墨在变革的浪潮和重构的过程中逐渐地脱离物象而存在,俨然成为了形式探索的工具,失去了水墨原有的本质和灵魂。在这种环境下,很多画家从现代水墨出发,重返中国画精神的本源,孙磊便是其中一位重要的代表人物。他对现代水墨的研究和拓展不是没有界限,他实验性的笔墨中保持了一种十分纯正的中国画的味道。尽管在现代水墨探索领域比较活跃,但孙磊从内心深处,用水墨关照现实生活,注重内在精神的挖掘,并策划了很多具有学术内涵的展览。他站在一定的高度上审视水墨在现代绘画创作中的意义和定位。不管是什么题材的作品,在孙

磊笔下都是一种看似不经意,但其实并不容易,轻描淡写的那种雅致间又略带些许的沉稳和朴素,笔笔透出了画家的心性。

观孙磊的山水画,让人从中体悟到了仁智之乐的真谛。他在绘画材质、媒介、图式上大胆的创新,突出山水画的现代性表达,在形式语言上实现了现代图式和笔墨意趣的和谐统一。在近期的山水画探索中,孙磊尝试着在绢上进行一些现代性笔墨的尝试,但是在精神层面上回归到一种文人的理想和情怀的寄托,最终的归宿仍然是中国文人所追求的淡然、平和的意境美。从近期举办的水墨小品展可以看出,他以写生为基础,沂蒙山的树石、院落、远山……在他的笔下有着别样的一番韵味。他的创作并非大山大水、主题性创作,更多的是一种故事的诉说,一种心绪的

表达。写生作品中出表现的意象,有农家院落的恬静,秋日远山的静谧,村落乡间的适意,寻常的景物,惯常的生存状态,平实的生命存在,在他笔与墨的组合同,让我们看到了随时日增长的人生阅历。

孙磊在表现物象时,以意境美为大前提,笔墨的表现手段的“刻画”,终不因严谨而刻板。在他水墨画的研究与实践中行走的一直比较自由,在艺术语言方面上没有过多的限制,这也许得益于他在诗歌,绘画,文学方面的涵养。并且他具有打通的才华,他将全面的积累,尤其是对中国文化的深入理解用于创作中,使他在创作时能够从从容不迫地选择自己所需要的文化元素。

于孙磊而言,艺术存在于留心的细节中,有诗、有画、有生活,一如他对待艺术的态度。

(胡敬爱)

▲霜林 写生

▲秋田山居 写生

▲清枝图 写生