

无山造境 立传山河

吴建军山水画中的精神气象

◇吴建军

笔名:无山,现任济南画院院长、济南市美术馆馆长,系中国美术家协会会员,山东省美术家协会副秘书长,山东省中国画学会副秘书长,山东文人书画院副院长,山东致公书画院副院长,济南市美术家协会常务副主席,致公党济南市委委员常委、文化艺术委员会主任,济南市政协常委。

▲山水

“无山”,是著名山水画家吴建军的笔名。以山水为灵魂的山水画家却以“无山”作为笔名,看似矛盾,细细品味则别具深意。《道德经》言:“大音希声,大象无形。”深谙中国传统古典哲学的吴建军熟知“有”即是“无”、“无”即是“有”的奥妙,虽名“无山”,但其实胸有丘壑。吴建军说:“‘无山’谐音‘吾山’、‘吴山’,是以表明写“我”心中之山,而不是写别人之山,从而形成具有自己独特艺术面貌、迥然于前人的‘吴氏’之山水。”由此可窥吴建军在山水画领域的追求与雄心。

吴建军喜欢画速写,每到一地写生必画速写。得益于早年工艺美术的学习和专业训练,吴建军有着非常坚实的造型基础。而坚持多年的速写习惯又锤炼了他的造型能力和对山水的提炼概括能力。吴建军认为,速写不是目的,而是必要且重要的手段,通过对速写对象的整合取舍,不仅能够为后期创作提供重要素材,更能帮助自己“得意忘形”,融汇创作。

吴建军善用全景构图画山水。中国画历来重视构图,而“经营位置”的好坏在很大程度上会直接影响一件作品的神韵和意境。吴建军在灵活运用传统中国画“三远法”的基础上,将西画的构图方式融进自己的山水画创作,进而产生一种合理而完整的秩

序美。吴建军的山水作品画面饱满,有一种大气象。他的很多作品尺幅并不大,但表现的场景却十分宏大。他一反中国画对“留白”的推崇,常以铺天盖地的云气氤氲之象,营造天地相接、山水一色的恢宏气势,画面满而不滞,活而灵动,张力十足,给观者以强烈的视觉冲击力,令人震撼。

吴建军不仅善于抓大放小,有的放矢地从宏观处把控画面的经营布局,更精于画面气氛和意境的营造,这首先得益于其对笔墨的娴熟运用。吴建军认为,在中国画中笔为骨,墨为肉;笔造“形”,墨造“韵”,而中国画就是解决笔和墨的问题。“墨到胜处色无功”,吴建军无疑是用墨的“高手”。他作画鲜用五彩,而以纯水墨运行布施,于浓黑处通透润泽,于虚白处见诸玄妙,使得画面虚实相生、动静相宜、刚柔相济,富有层次,进而营造出一种自然生动之美。

谈及吴建军的山水,不得不提他的月色系列题材。古往今来,中国画坛少有画夜色的画家,吴建军是其中的佼佼者。“胸中脱去尘埃,自然丘壑内营”。在吴建军的笔下,皓月当空,云雾迷蒙,夜色中山峦晦明,树影绰约,苍浑古秀,一股寂寥孤静之气徐徐弥漫。这既是吴建军为观者刻意营造的夜景,也是他心境的写照,更是他的“艺术宣言”。

吴建军坦承,艺术是寂寞之道,只有耐得住寂寞,宁心静气、淡泊名利,才能真正地修身养性,创造出具有自己独特艺术语言的作品。他同时强调,艺术既不能重复古人,也不能重复自己形成僵板的程式化的东西,而是要勇于尝试新的题材,找到属于自己的语言。月色题材则是他不断开拓创新的有益尝试,也是他对“吾(吴)之山水”的有力诠释。

元人倪瓒曾自谓:所谓画者,不过逸笔草草,聊写心中逸气。吴建军画山水从大处构图,细处着墨,通过意象的营造表达对艺术的理解和生命的体悟,可谓得心应手,游刃有余,而这绝不是他艺术追求的终极目标。身为济南画院和济南市美术馆两家重要文化艺术机构的“掌门人”,吴建军自言责任与使命重大。他特别推崇石涛的“笔墨当随时代”,更以此作为创作信条。吴建军关照山水,因心造境,又不局限于对内心观照的转移模写,而是在弘扬传统精粹、追求笔墨技艺传承与出新的基础上,更致力于对中国山水画精神的把脉与求索。元气淋漓的笔墨,恢宏阔达的气象,满溢的正是一种蓬勃的时代精神。而吴建军正以独具个人面貌的“吴氏山水”为时代山河立传,开创中国山水画新境界。

(亓俊华)

▲写生山水

▲山水