

《白云无门·乐泉谈艺》之五十五“闲话绘画”

乐泉

号拓园,万千莲花斋。1950年生于南京。系中国文联·中国文艺评论家协会理事、中国艺术研究院·中国书法院首批研究员、中国书协会员、中华诗词学会会员、九三学社社员、主持拓园书道雅集。先后应邀在中国美术馆、北京今日美术馆、上海美术馆、河南省美术馆举办个人书画艺术展览。出版有《乐泉书法集》《当代书法家精品集——乐泉卷》《中国名家精品集——乐泉卷》《当代画坛六人之约》《白云无门——乐泉谈书道》等多种专著。

偶尔在家中,也会与晓菊聊起,关于绘画者的“自性”发觉,及个人绘画语言特质的形成与守护,从这样的角度看,抑或更贴近画者本人的内心意愿,与切实的心灵关照。

纵观中国画史中的诸多画家,及能够看到的传世之作,大多都出自绘者本人内心的愿景,与心境的自主抒发,此间亦离不开笔墨技法的不同展现。然而,众多的作品中,能展现出与众不同之风格,如梁楷、米芾、徐渭、八大等妙手,少之又少,可见绘画中自性的发觉是比较难得的。艺术源于生活,平常生活、情境、风物等皆是艺术创作的灵感来源。通过对外部空间的细心观察与体验,调动出作者内心的“自性”风光、品境的相互生发。当然,这其中诗意的抒发,高超的笔墨,品境的追求,是文人墨客们深厚学养的再现。一味单纯执着于对绘画技法的表现则与功用相近。这是文人画与匠人画的区别所在。

闲聊中,晓菊认为自己的绘画,比较任意随性,并不会拘泥于任何成法之规。也许诗意地表达与特立独行的心襟,恰与传统的所谓“象外之相”“言外之意”暗合,无疑十分难得。艺术家的自性发觉与守护,心境的流露,技法的呈现,均在于顺其自然地生发。即不为技而技,不为象之困。情境互济,气象涵融。一种疏离的感觉,自然生相、抒情而达意。充其内,虚其外,尊重己心,不随流俗,不为外感所困。从其随手拾来的选题,到构图展示的随机处理,色性、色感、色度的随机把握,空间立意的不“合”常规,诗意地抒发,始终贯穿于绘画的过程之中。此种坚守,无疑是一种自我心灵的烛照,是其本心独具的气

质生发。因而绝少人云亦云的迁就与因之而生的烦恼。人生的境界,总是在不断地酝酿、打磨、思考中得以提升。她始终认为,艺术需要丰富而独特的个性语境,需要不断提升与变化的心相转化,正因如此,绘画艺术进步之难,莫过于斯。

油画的故乡远在欧洲,并非国人之专有。然而,大自然气象万千,色彩四季斑斓,永远充满诱惑力。在不同画家的眼中,色彩的体现,会有着万千的殊同。中国绘画以黑白为主调,强调墨线的表达,水乳交融、黑、白、灰的自然呈现,诗意地表达了大自然在绘者眼中的情境,作者往往以少许的笔墨,传神地展现无穷意境与笔墨韵味。

西画则以色彩再现大自然不同层次的风光,立体地再现物象的层次,准确生动刻画人物外在的形象,以还原生活本身的情状。而印象派的出现,则颠覆了西方传统绘画理念,更新了传统西画语言,更加强调整者内心的情绪萌动,与瞬间色彩的捕捉,此种风格,无疑给西方绘画增添了新的活力,似乎与中国水墨情境的洒脱飘逸相和相合。

艺术当使我们更包容更贴近自然。

乐泉作品

尘心未净随波逝,
万事乘除百年。
眼底狂花绝世相,
心平忘物罢灵台。
梦随鸥鸟诸天去,
座失乾坤尘世回。
迷悟两心谁问佛,
孤蓬绝处转身来。
——戊戌未伏有怀,示晓菊。

陈逸飞唯一雕塑作品“东方少女”即将亮相苏州

陈逸飞《玉堂春暖》

陈逸飞《东方少女》

1983年,哈默画廊的主人哈默博士在向世人推介陈逸飞时,撰文指出:“他的画是接近诗的,因为他只是在指示而非肯定。”

1984年,美国《艺术新闻》杂志将陈逸飞定名为“一个浪漫的写实主义者,作品流露强烈的怀旧气息,弥漫其中的沉静与静寂氛围尤其动人。”

1985年美国《纽约时报》称他的“画风融合了写实主义和浪漫主义,叫人想起欧洲大师的名作”。

显然,陈逸飞的才情已经超越了一个油画艺术家本身,其作品充满着诗人的敏锐与舞者的轻灵,蕴含着内敛而深沉的东方美,作品中潜在的浪漫写实的神秘气息,只可意会的东方神韵美学,足以让西方艺坛为之倾倒。

2005年,陈逸飞先生的骤然离世,给这个时代留下了遗憾,也留下了传奇。在过去的一些年里,他在佳士得CHRISTIE、苏富比SOTHEBY'S,以及纽约、香港等地拍卖活动中屡创佳绩,至今保持着中国当代画家拍卖的最高纪录。

“斑驳的青灰色像清晨的残梦,交错的双桥坚固而又苍老,没有比这个图像更能概括江南小镇的了,而有没有比这样的江南小镇更能象征故乡的了。”文化学者余秋雨先生所说的“图像”,正是陈逸飞先生那幅名扬海外的《故乡的回忆》,取像的原型便是苏州周庄的双桥。

第一次进周庄,陈逸飞便与姑苏结下了不解之缘,他是周庄的功臣,用他绵长的故土情怀,将姑苏的小桥流水、粉墙黛瓦、枕河人家进行了浪漫化的创作,将周庄之美,示于天下。温婉的周庄成为苏州的一张响亮名片,她是2500年沧桑历史和浓郁吴地文化的沉淀,吸引着无数的文人墨客前来游玩。而谈及江南文化之地,则又不得不提座落于苏州古城区的过云楼。

“北有皇家,南有过云楼”,过云楼是近代人文收藏的标杆,世有“江南收藏甲天下,过云楼收藏甲江南”之称,其背后的符号象征正与江南人文气息遥相呼应。如今的过云楼,在“艺术互动”的全面规划之下,已成为一座全新艺术复合体地标,日渐成为江南艺术研究、交流、展览、收藏的重要场所与观摩艺术精髓的旅游景点。

9月8日,陈逸飞雕塑作品《东方少女》将在过云楼这一文化圣地精彩亮相,这也是陈逸飞雕塑作品在苏州首次公开展出。陈逸飞生前倡导大视觉,打通文化、艺术、设计、创意、规划等各领域,在有限的生命历程中做出巨大的文化贡献,其涉足雕塑却极少为外人所知。

这件《东方少女》雕塑是陈逸飞创作的唯一一件雕塑作品,完成于2000年。作品以上世纪三四十年代上海女性形象为原型创作而成,刻画的是一位身姿窈窕的上海少

女,少女身着旗袍,右手执扇,左手提着鸟笼,身影婀娜多姿,表现了东方女性的活力与优雅,以及中国旗袍的柔美和温婉,显现出东方艺术的神韵。展览除《东方少女》大型雕塑作品之外,主办方艺术互动还将通过BOE画屏投射20余幅陈逸飞先生的经典之作。

开幕式当晚,主办方还特邀苏派旗袍代表:苏州新旗艺丝绸科技有限公司旗下高端服饰品牌——CHIAIYI旗艺共同为大家呈现“静寂之境”艺术旗袍跨界之夜,届时CHIAIYI旗艺将带来旗下2018A/W《留痕》主题系列的最新设计作品,“一水一桥一街一弄,一寺一庙一店一品,岁月痕迹兮,回味隽永”!结合姑苏人文,CHIAIYI旗艺将以丰富的时装设计以及传统苏工工艺盘扣等形式完美呈现时尚和艺术的完美结合,必将给现场观众带来不一样的视觉体验。

值得一提的是,艺术家葛杨先生专为本次艺术展创作的一批水墨丝绢画将于现场展出。丝绸与水墨画是中华文明的两大精髓,葛杨先生将两者结合,作品兼具丝绸的质感与国画的意蕴,是一次对传统文化的别样表达,令人耳目一新。葛杨先生每一幅作品好似涌动着“天地之气”,使观者能从躁动功利的社会中解脱出来,仿佛进入一种“静寂之境”的空间,倾听自己内心真实的诉求。

期待这场充满艺术美学的“花样年华”在苏州过云楼绚丽绽放! 艺文

静寂之境——陈逸飞雕塑作品《东方少女》展&苏州旗袍展&葛杨丝绸画展

VIP观赏时间:2018年9月8日16:00

展览时间:2018年9月9日—11月8日

展览地点:苏州市姑苏区干将西路2号过云楼