

乔德龙近照

日前,关于海南画派能否形成、怎样形成的话题在艺术界引起热烈的讨论,海南地域风格绘画以及海南画家群体的艺术特点也成为人们关注的目标。越来越多的画家走出书斋、画室,走向广阔的原野,去写生,去描绘,为自己的艺术寻求新路,也为海南艺术特色的形成担负起责任。

琼知名画家乔德龙先生近日创作完成的《五指山之歌》是他个人艺术追求的有力尝试,也是他对海南艺术发展的一次实践。关注他的艺术,探寻他的理想,或许能给创作者一些启示。

我与《五指山之歌》

文/乔德龙

1989年,我举家随闯海大潮来到了海南这片热土,从此成了琼岛画家队伍中的一员而活跃在这片土地上。退休之后,在闹市隐居多年后,于2009年6月在省博物馆举办了我的第一次中国画展。这次画展业内反响颇大,各大媒体纷纷报道,好评如潮。中央电视台书画频道以《七十正盛年 艺术无止境》为题,分上、下集作了专题评介。

此时我则闭门静思,好评皆是浮名,怡耳却不养心。是时,心当静,眼须明,看清前路,继续探索无止境方为正道。

适逢海南建设国际旅游岛的强劲东风,作为一个画家,必须主动担当起一定的社会责任,以己之所能,创造具有真正海南地域特色的艺术品。其时一位高人莅临我的画展,看了我的作品后,建议我创作一组黎族组画,具体为黎族五个支系,每个支系一幅,五个支系合起来一幅。这个建议正好与潜在我心里,酝酿多年而始终未予实施的创作计划不谋而合,促使我将其明朗化,并予以提前实施。于是,我翻箱倒柜,找出了我到海南二十年所收集的资料,所画的速写;又从心灵深处回忆过去因工作,为艺术,走遍海南的山山水水,黎乡苗寨所留下的记忆;同时再次来到山区,体验生活;更有朋友为我提供资料,帮助我分析黎族五个支系的生活、服饰特征和地域分布情况;阅读大量的关于黎族的文字资料。大量的资料案头工作完成后,我又一头扎进了画室,开始了具体的创作工作。每天工作都在九个小时以上,无一日懈怠。历经大半年的艰苦劳动,数易其稿,终于完成了组画。

组画冠名为《五指山之歌》。源于李双江的名唱《我爱五指山,我爱万泉河》,歌声的传唱,令五指山闻名遐迩,五指山便成了海南的象征。从地理位置上看,五指山位于海南岛的中南部,包含黎族哈方言、杞方言、润方言、赛方言、美孚方言各一图,苗族一图,每图皆为六尺整的尺幅;全图为《织锦图》,幅面将近五米长,一米八高。表现了黎族五支系妇女织锦的各个工序的劳动场景。

组画完成后,在海南美丽道文化艺术中心作展示,广泛征询各界人士的建议。又有一位友人观看组画后,建议在此基础上,再添一幅黎族同胞居住环境的作品,方能将人物和海南的自然环境结合起来,让人对海南热带雨林文化有更真实的体验。于是,我又画了一幅黎族村落,有山、有树、有船形屋……有了这幅村落环境的画后,再将所有的组画陈列在一起,感觉的确不一样,整组画的内容更加丰富,人物和环境结合,更直观的反映了黎族同胞的生活。今年初,这组组画已由香港《大公报》整版介绍,同时列入博鳌亚洲论坛赠阅资料。灿烂的黎族文化在国际旅游岛建设的新浪潮中,必将成为最具地域特色的新的文化亮点!

我想,海南画家所承担的社会责任,其中一个重要内容就是挖掘和弘扬本土文化,通过具体的艺术实践,创造出真正具有地域元素的艺术品来。这条路还可以继续扩而大之,这组作品将不是一组,而是一个系列,我会在这条路上继续地探索下去。

展现文人画的全面因素

——乔德龙作品印象
本刊特约撰稿 李人毅

看到乔德龙的作品,让人为之一振。画家的作品,以特有的人文内涵和娴熟的笔墨集中展现了文人画的全面因素。

以神似为旨归,以形神兼备为追求,以绘画与书法相结合而且达到混然天成的境界,是画家乔德龙作品的主要特点。这特点的标识性之作较多,其中特点鲜明的应该是组画《书法宋四家》。

在这四条屏上画家既创造出四位杰出书法家的肖像,又以娴熟的书法功力写出四种迥然不同的书法大家的四种字体,立体构成了绘画的主题精神要素。在一展作者的文化学养的同时,凸现了米芾、黄庭坚、苏东坡、蔡襄四位宋代文化名人的艺术造诣和人文风采。

乔德龙的画凝炼概括,经得起缩小,《十八罗汉》手卷人像缩至米粒大小的头部形象仍然生动传神;乔德龙的作品更经得起放大,他的人物画具有放大后造型不松散结构更严谨的重要特征。人们在北京奥运会开幕式上看画卷中的古代绘画作品时,惊叹道:还是经典之作经得起放大。确实,画家乔德龙的作品堪称当代文人画的经典之作。而且画家乔德龙应该是当代文人画的典型代表之一。当这一中国传统文化的魅力和中国画的

文明自信所标识的画坛实力派代表人物被我们所发现时,竟在蓦然感悟到,这一典型人物显现于边远的海南边陲那片丹青净土上。那里无时不在传递、散发出天籁意蕴,呈现在绘画的原生态沃野中,这不能不引起我们的关注。

画家乔德龙的被发现,让我们书画家的前行之路上多了一个座标式的人物,无论是对同侪还是后学都可从他身上吸取有益的东西。

在他的《残墨絮语》一文中我们可以管窥到“精品是在学养中炼成的”这一文脉。

此文脉告诉我们:对于中国画的创作者来说,首先要坚持读书,尤其是国学经典,在读书中品悟世道兴衰和人生进退的哲理,做一个品操高尚的人。而能体现画家水平的靠作品,作品是由“学”与“术”来构造的。乔德龙的“术”集中体现在他的笔墨技巧上的老道、生动和传情。这是靠线的精准和运笔的节律来完成的,是大家所推崇的书写性铸就出这批文人画的经典之作。进而可概括为“情操为风骨,笔墨书神韵”的学术本色。

乔先生的作品没有一点取悦于市场的脂粉气,尤其是鲜见仕女的传统题材作品。他的笔下大都以历代名人文化经典故事为题材,既深化了传统文化的内容,又传递了文人志士的志向与风

骨,这与画家的审美追求是相一致的。他在画《画坛清四僧》的时候又把画家的作品置为背景,是作品意境上的天人合一。汲取与传播是历代文人对国学发展的一个良性生态,乔德龙肩负起自己的使命,艺术化地使经典故事凸现为时尚影响,渗透给当今社会。

乔德龙作品的艺术魅力还来自他的线条造型所焕发出的张力,读到他的人物用线时仿佛能听到墨的节奏和行笔的顿挫在铿锵中形成的动感音律。只见长线气贯山河,短笔石落惊天,浓重时力透纸背,淡描若蜻蜓点水,轻写处虚生空灵,笔断意连处余音袅袅;而总体感觉大气浑成,细细品来,是为丹青之饕餮大餐。

乔德龙的作品构图不怪异,人物造型不夸张,却让人能够感到有强烈的视觉冲击力,主要是画家取诸家之长为我所用,挖掘传统绘画的源头活水,靠艺术语言的高品位来说话,硬是用乔家的笔墨语言打造出一座普通中见高雅、平凡中育伟大的“乔家大苑”。

我与乔德龙先生并不相识,而今相知在作品中,可见画家之“以画说话”这一缘份的深厚与久远。