

万里海疆入画图

文\海南日报记者 陈 超

《海天流韵》

“当你站在张明川的水墨画面前,那种画面展现出的视觉张力,和水墨韵味的感染力,会让你有一种发自内心的敬畏和震撼”。画展主办方朱立梅女士在谈到对军旅画家张明川作品的感受时说。

受海南省文联、省美术家协会和艺海阁文化发展公司的邀请,著名军旅画家张明川将于 10 月 26 日在海南省博物馆举办主题为“水墨张力”的个人山水画展。

张明川是活跃于当代中国画坛的实力派画家,作为海军专业美术创作员,多年来始终沉潜于对传统笔墨的研究和实践,用中国画传统水墨表现现代化海军生活、大海、水兵和军营,营造出的既有水墨氤氲酣畅生动的韵律,又有气势磅礴、令人耳目一新的视觉冲击力的画作,画面浑然一体,令观者叹为观止。张明川的《海天流韵》、《世纪构建》等几十幅作品,屡屡在全国全军美展上入选、获奖,引起广泛关注。

海的缘分

此次个展张明川将展出画作近 60 幅,既有极具视觉张力的军事题材创作,又有传统韵味的山水自然景观,彰显了“水墨张力”的艺术主题。

“这次展出的作品中不少有反映海南风土人情的写生创作”。张明川告诉海南日报记者,多年前自己到海南采风写生和体验生活时,看到西沙群岛上的原始热带树种麻风桐和羊角树,这两种树的外形都是枝叶交织、密如蜘蛛,以顽强的生命力根植于风浪间的珊瑚滩和乱石堆,守护着岛礁上的寸土和生灵。画家有感而发,回去后反复构思和提炼,创作了题为《抗风桐》的中国画作品,这幅作品参加了全军和全国展览,以独特的形式美感受到同行关注。

今年,张明川一连三次踏上美丽的海南岛,参加采风写生、进行艺术交流和举办个人画展。4 月底,张明川和其他 13 名海军专业画家在海南进行了为期一周的采风活动,与海南艺术家进行了密切的交流。“这次我们走遍了半个海南岛,从海口经儋州、东方、保亭到三亚,海南的黎苗风情、雨林风光都给我留下了深刻印象,尤其是东方江边乡的俄查村,这个隐藏在大山深处的黎族村庄里仍然还有保存那么完整、形态那么原始的草屋,这些都是让我们惊艳的‘大美’。”

8 月,张明川带着海南风情题材的《春到黎寨》、《云绕尖峰》和《亚龙湾染翠》等作品参加了《万里海疆印象海南》画展。张明川喜欢用大写意的焦墨着笔椰树,体现酣畅淋漓、洒脱奔放的笔墨意境。在这位北方画家的笔下,同样是椰子树,呈现出了与海南本土画家感受迥然的意韵。

用传统水墨表现现代军事装备

身为军人的张明川,身材高大、魁梧,其画作也以尺幅大为特点。这次赴海南办个展,张明川为妥善搬运自己的画作煞费脑筋。他告诉记者,一般画筒的长度多为 1 米左右,根本装不下他的画,他特地到建材市场截了一段 2 米多长的塑胶管来当画筒,扛在肩上像支炮筒,他笑言,也只有自己才能扛得动自己的画。

《春到黎寨》

张明川说,自己长期在部队工作生活,始终关注着人民海军建设发展和壮大,对大海、水兵、军港、舰艇有着深厚的情感,“这些场景和生活细节都是我非常熟悉的创作题材,我想通过我的画笔把它的美展示出来,奉献给广大官兵、群众。”

在张明川看来,战机、军舰、卫星、导弹这些高科技产物,如今已是军事舞台的主体,然而对于中国画而言又是全新的、陌生的。钢铁的材质、光亮的外观、复杂的结构造型,如果仅用传统的笔墨程式是束手无策的。“军事题材的创作需要体现出昂扬向上的英雄主义精神,要追求画面的视觉张力,还要体现出数字化带来的现代化气息,然而又不能丢弃中国画的水墨韵味,这是必须解决的现实创作和传统笔墨之间的突出矛盾。”

在长期实践中,张明川始终用不同观察视角、不同表现手法、不同形式语言,表现宏大、立体的军事空间,比如,“硬边”艺术语言的介入,版画语言的借鉴,甚至将焦点透视也引入画面等等。张明川说:“传统中国画运用的是散点透视法,在描画景物时,人走景移,让观者感到,画面是随着画者观察点的变换来展现的,这样的画面在空间和时间上是按顺序来排列的。我则利用了西方绘画技法中的焦点透视,打破时空的平面构成,极大增强了画面的动态感和现场感。”

作品《海天流韵》把观众的视角带入高空,俯瞰战机呼啸、港湾辽阔、舰队严整、蓄势待发。这幅作品曾经获得第十届全国美展特别奖和优秀作品奖。创作于 2009 年的《第一道航迹》,画家选取航母、舰艇、战机等多兵种混合编队为一体,营造了立体化的海空战斗场面,这幅作品以全新的视觉效果和高超的表现技巧,在第十一届全国美展又一次引起广泛关注。

著名画家李宝林评价说,“张明川创作的画面,题材是那么当代,线条以及各种机理的水墨团块又是那么传统,二者结合得天衣无缝。让我这个老海军看了都激动不已。”

对中国画传统的“打进去与打出来”

张明川说:“尽管中国画的审美形态正在从传统形态向现代形态转换,画家的创作视野更加开阔、宽泛,艺术表现的自由度更加开放,但中国画特有的材质、笔墨形式、审美规则等始终没有改变。一个画家如果不在传统笔墨上下功夫是没有潜力的,也是没有出息的。没有传统是无根之木,无源之水。”他说,每次完成一幅创作后我常常反问自己,作品是否有中国画的味道?

山水画大师李可染曾指出:“对待传统要用最大的功夫打进去,再用最大的勇气打出来。”对中国画而言,笔墨是重中之重,也是中国画技术难度所在。笔墨不仅涵盖了中国画点、线、面等问题,还关乎画家人文气质和精神境界的表达。正如文徵明所说:“人品不高,落墨无法。”

张明川表示,今天的中国画家,更应该将亘古的传统笔墨带入现代艺术情境的表现之中,作为画家要与时代同呼吸,共命运。传统笔墨只有融入时代的血液才会鲜活,才会有生机活力。■

是生活本身 而不是对生活的回应

文\本刊特约撰稿 杰拉德·古西格拉

真实的姿态,迅速切入绘画空间,激情的迸发,物理形态的夸张,这种艺术风格一直在威尼斯派、西班牙派和佛来米派中流行,接着是浪漫主义、印象主义、野兽派以及梵高,然后是在日本、韩国以及中国先锋艺术家中得到发扬。另外,我们还注意到不同形式的书法和绘画相互融合,给东西方的现代艺术家带来无限启发。

何坚宁祖籍中国海南省,一直以来擅长将书写和绘画融合。他毕业于广州美院,专业学习传统的线条绘画技巧和颜色的搭配,作品所关注的对象往往是为大众所熟悉的物品,包括国内遗迹、动物,以及一些预示湍流和富有生命力的风景,反映了强烈的创作个性。如果说在他的作品中并不常见人物的影子,他的艺术语言与中国两个重要基本因素息息相关——“阴”和“阳”。“阳”象征明亮和热烈,即天空,而相对的就是象征昏暗和变换的“阴”,这和黑格尔的辩证法中事物的对立两面不谋而合。

随后,他在初期摒弃了西方的线条透视法配景,这种方法即拉开全景的距离,将重叠的景物按照层次分段放置,他逐渐减少了对末梢细节的关注和过时的矫揉造作,而是牢牢抓住事物的本质,将相互对立的形象相互融合。从那以后,他的绘画作品完全充满抽象风格,是一个充满伸缩镜头感的力场,像被一只情绪多变的手不断搅动的集块,在漩涡激浪般的背景下将各种板块各归其位。

然而,在这片辛勤耕耘的土地上,没有任何的杂乱无章,没有任何的嚣张和极端,所有的形式围绕着规则排列的几个亮点相互呼应,相互衔接,相互反映,相互延展,相互重叠和相互分裂。这种书写作品源于不同形式的压力,比抒情诗

何坚宁油画

更加随意,更加丰富,也更简洁,从内心深处汲取灵感,是本能冲动的迸发,在情感之花中绽放,在情感的熔岩中交织,这场绘画震荡不仅仅是改变一种观点,而是直接创造出新的一片天地,传达了作品的内在因素。

除了这些例子,何坚宁的轨迹从来都不是平凡的,在他的作品中,巨大的爆炸分隔开不同的区域,颤栗的世界随着人类的情感在呻吟,是多么强大的想象力和创造力。最后,众所周知,对于这位广州艺术家来说,绘画和土地是密不可分的,而这两个因素的结合也更增强了这个心理情感的乐享。

最后,很明显,压抑的形象和被撞击的岛屿,展示着抽搐的表面,和中国画的平静背景形成了强烈反差,表达出这种体系的常态:急速的手势,身体的自由运动,大胆的用色方式,材质的细微区别,笔法的丰满,一切都构成了紧张而生动的语言。

这是一种独特而自发,亲切而喧闹,充满阳光与活力的风格的结晶,何坚宁的作品不是对生活的回应,而是生活本身。