

《盛开舞蹈跳起来》国画

艺术家档案：

牧之，西安人，现任海南大学艺术学院研究生导师、教授，中国美术家协会会员，中国人民大学徐悲鸿艺术学院特聘教授。曾在中国文联、中国美术家协会等举办的“中国美术大展”、“东盟文化年”、“生态艺术展”获得全国“五一”美展金奖、国际艺术博览会银奖等奖项。

牧之水墨：

椰风海韵铸画魂

文 / 海南日报记者 丁静

有人说，海南是一座天然画廊，自然山水的绝妙，已经画尽了海南的美景。大自然的神奇无法言喻，然而，还有一批匠心独运的艺术家，要将海南的山水人文收于纸上，让更多的人了解欣赏。海南大学艺术学院研究生导师、教授牧之就是其中一位勤勉的艺术家。

来海南10年，牧之从油画创作转而精研水墨国画，从描绘北国风光到勾勒南国风韵，椰风海韵、黎家风情、热带雨林……海南特有的艺术符号在他的画笔下涌动。

激荡的创作灵感，迸发海南深情，使牧之在艺术的道路上日趋成熟。

丹青水墨抒胸臆

上个世纪80年代，油画风靡一时，进入专业美术学校的学生无不以学习油画为荣。牧之以当年总分第一名的成绩考入西安美术学院，毫无悬念地选择了油画专业。《回忆之二：英吉沙》、《初雪》、《秦垣冬：牛》等油画作品为这位初入画坛的青年画家赢得了众多荣誉。

“油画作品讲究的是透视、解剖等技法，而这与我性格中张扬、道劲的一面格格不入。我更加喜欢挥洒淋漓地表现，国画创作是更加能发挥我特长的表现方式。”牧之笑着说，自然、浑厚的水墨画让他神往，国画渐渐成为他的创作重点。

“水墨”是中国画的灵魂，我国自唐代以来即重视水墨的表现形式；北宋“文人画”兴盛之后，中国画水墨样式、作为主流绘画面貌得到迅速发展和提高。

为了更好地领会国画的神韵，牧之4次进敦煌，2次进新疆，他要探寻国画创作的本源，寻找国画深藏的灵魂。牧之认为，“国画艺术渊源流长，已经翻过最辉煌的一页。要停下来，往回望，找到国画的本质和灵魂，再重新出发进行创作。”

2002年，牧之踏上海南岛，他将创作的目光投向海南独特的自然风光和人文风情。原汁原味地表现了海南的生活和百姓的命运，并于2004年起，在法国、北京、海南等地举办“水墨实践”中国画展。

中国国家画院院长杨晓阳评价他的国画：“系统地秉承了中国画传统水墨的精粹样式，于讲究内涵和传统延续的东方神韵中独辟蹊径，艺术个性、面貌特质已蔚有成观。”

《黎家少女》纸本水墨

《花间姑娘善跳舞》国画

海南绘画需“走出去，请进来”

中国画派多以地域命名，形成特色汇入主流。海南地处南疆，少受内陆文明和绘画形式内容的影响。海南画家能否形成“海南画派”？以海南为内容的作品能否自成一脉？

牧之深信“海南画派”有自成一脉的艺术土壤。他说，海南是典型的热带地区，典型的“没有冬季的海岛”。对于海南来说，岛外对海南最为突出的印象就是“椰风海韵”和丰富的热带动植物资源，以及多样的本土文化，这些要素都为“海南画派”形成提供了独特的艺术创作土壤。

“岭南画派和长安画派都是较为晚近的画派组织，依靠鲜明的个性和突出的艺术家取得显赫的艺术地位。”牧之认为，“海南画派”形成的前提是拥有在国内乃至国家声名显赫的艺术家和艺术作品。

作为海南大学艺术学院研究生导师，牧之十分重视艺术人才的培养。他说：“目前海南高校中缺乏高水平的教师队伍，学生的基础比较薄弱。我在教学过程中强调东西方艺术架构上不可偏废，不能以工具来区分绘画形态，要从绘画思想上寻找表现的手段。”

为了更好地培养学生，促进海南与全国各地的艺术交流，牧之凭借自己在画坛结识的人脉，多次邀请全国著名画家来海南。2009年中国美术年会在海南成功举办，牧之请来中国美术家协会主席刘大为、中国艺术学院研究员刘骁纯，与海南画家交流切磋。

“我们不能再局限于模仿，而是要在‘走出去’与‘请进来’中，提高海南画家的整体素质与水平。”牧之感慨地说，海南是一方神奇的热土，海南画家有责任画出它的神秘与瑰丽。

渲染黎家少女的纯真之美

牧之坦言，一幅丰满的作品，需要上千张习作的积累。“水墨实践”的创作在表现语言上还不够流畅，结构相对松散，内容略显庞杂，在技法上尚处于探索阶段。不过，牧之对于创作具有海南风情水墨画的热情已经一发不可收拾。

南宋画家梁楷的《泼墨仙人图》是中国写意水墨画的经典之作，牧之常常对着画作暗自揣摩。他对记者说，“整幅画，不出十数笔之间，就将一位特立独行，眯着眼笑的仙人诠释得几近完美，他的画完成于瞬间，但却是一生绘画技巧经过千锤百炼的成果。”

“要做到简单几笔就需抓住人的神韵，首先需要寻找到一个表达的承载点，然后不断地进行提纯，再将笔墨技法、空间关系进行完善，才能达到最终完美的效果。”依循古人的创作轨迹，牧之在众多的海南本土艺术元素中寻觅，他最终锁定黎族少女这一创作主体。

牧之解释说：“黎族文化与本土文化衔接得最为紧密，文化保存相对完整，在视觉符号上具有独特性。黎族少女有一种未知的审美意韵，融汇了少女的纯真和少数民族的风情，是理想的创作对象。”

从此，一组名为“风情海南”的作品不断出炉，以黎家少女主要表现对象的水墨画，跳跃着来自山间泥土的芳香和黎家少女天真浪漫的纯真。

去年，牧之创作的《鼓乐响来姐妹花》作品，荣获第一届“艺术水立方杯”国际书画大展“艺术奖”。这是一幅表现海南黎族女孩在花丛中击鼓欢舞场面的国画作品，作品以酣畅淋漓的中国传统笔墨语言和独特的海南地域文化特色得到了评委一致肯定：“艺术语言纯粹、画面墨色酣畅”。