

11月21日上午,由大众报业集团、海南日报报业集团、山东省文联、海南省文联、山东省美协、海南省美协共同主办,山东新闻书画院承办的“写意海之南——阮江华山水画全国巡展(济南)”在山东新闻美术馆开幕。

通过81幅极具海南特色的国画作品,国家一级美术师、中国美术家协会理事阮江华将浩瀚的大海、雄伟的山脉、秀美的黎村苗寨、质朴的海上渔民带到了齐鲁大地,引领那里的人们领略艺术之美、海南之魂。

阮江华作品

七分笔墨三分彩 绘就琼崖四季春

文海南日报记者 陈蔚林

这是眼里的海南,又是梦中的海南。

为什么说她在眼里?椰树、木棉、野菠萝,青山、蓝海、黎人家……目及之处,无一不是行走于这片土地上处处可遇的风物人文。可你回望来路,纵使脚步已然遍及天涯,又何曾见过与这一模一样的美景?

于是幡然醒悟:哦,那魂牵梦萦的南国故乡啊,美得不可方物的她在我们的梦里呢!只是这一刻,它从枕边游向了笔尖,又透过沙沙的宣纸渗进了人们柔软的心里。

所创作的国画作品之所以能带给人们生动的美学感受、深刻的海南印象,是因为阮江华笔由心生,30多年来专注于艺术创作,寄情于海南山水,始终不忘自己最为珍视的身份——海南美术家。

阮江华简历

阮江华,1963年5月生于海南昌江。1988年毕业于海南大学艺术学院。国家一级美术师。现为中国美术家协会理事,海南省美术家协会副主席兼秘书长。中国画作品入选全国各类重大展览并获奖,先后在山东、北京、江苏、上海、甘肃、海南等地举办个展及学术交流展。

以点带面,搭文化桥梁

此番“写意海之南——阮江华山水画全国巡展(济南)”的举办,增进了山东乃至全国慕名而去的美术家对大美海南的认知和想象。

细细品鉴一番后,山东大众报业集团社长梁国典不惜溢美之词,直言阮江华笔下的海南国画,酿就出一个“可以栖息精神的理想世界”,其作品以完整的结构给人一种心旷神怡的感受,又以酣畅的笔墨、绚丽的色彩给人一种轻松恬静如诗意般的时代美感。

海南省文联主席张萍也说,阮江华的作品以椰风海韵、黎村苗寨、南海渔村等极具代表性的海南元素和民俗风情为表现内容。他善于捕捉现实生活中的景物加以描绘,作品中始终潜移默化地体现南国现实发展的美好元素。

人们在画作前总是久久流连,不时低声细语、议论纷纷。的确,阮江华在作画时倾注的强烈个人色彩,让人很难不去比较他的国画与传统国画的异同。

纵观全局,画面的构图、笔法和传统国画同根同源,都是以粗细、疾徐、顿挫、转折、方圆等变化来表现物体的质感,又同样讲究皴、擦、点、染交互为用,干、湿、浓、淡合理调配,传递出中国文人独有的那份精气神。

但是,与传统国画“惜墨如金”的画风相比,阮江华的国画又有令人过目难忘的个人特点:远观,只见大片错落有致的红、黄、蓝、绿营造出明丽活泼的氛围;近看,又见每一种原色都有递进和轻重,在复合色的搭配下愈发层次分明。值得一提的是,在创作许多画作时,阮江华不忘在厚重的黑墨之上,若有似无地用细碎的亮色进行点染,既平衡了画作的色彩布局,又给人们留下落英缤纷、星火满天的想象空间。

用他的话来说,传统国画是“九分笔墨一分彩”,而他的国画却是“七分笔墨三分彩”,甚至能达到“六分笔墨四分彩”。但是,那些冷暖色彩无论如何活泼跳跃,总能在不掩盖墨韵、不伤害墨色的前提下,呈现交相呼应、浓淡相宜的视觉效果,让他的画作不失国画本魂。

“很高兴能够得到山东画家的认可。大家都知道,山东是底蕴深厚的文化大省,我也非常希望借此机会向这里的国画大家取经。”面对观展同行的热情赞许,阮江华谦虚地将此次巡展称为“抛砖引玉”,希望能以点带面搭起琼鲁两地美术家常来常往的艺术桥梁,推动两地文化艺术交往日趋深入。

阮江华作品

取长补短,集百家之长

30多年来,阮江华抓住点滴机会以各种方式向国画大师学习,其中,又以对岭南画派美术家的借鉴和研习最为深入。

“比如,黎雄才老师对水墨的处理十分得当,作品呈现的墨韵气魄宏大;关山月老师对颜色和水墨的辩证运用令人叹服,他创作的《江山如此多娇》《绿色长城》等国画杰作流芳千古。他罕有地在国画中用色彩的递进表现了‘光’的作用,直接回答了笔墨与色彩是否能够在国画中共生的辩题。”不知多少个日夜,阮江华一遍又一遍对着这些国画大师的作品沉思,观察的焦点细致到一根线条、一抹淡墨,反复琢磨、加以扬弃,渴望能够集百家之长。

但是,自小生长于“四季和风四季花”的海南,阮江华生命里的颜色鲜活而生动。渐渐地,国画设色的相对单调已无法满足他对海南山水的表现。幸而,海南大学美术专业的学习经历,让他从西画的丰富色彩上又汲取到更多灵感,于是,他笔下的国画最终形成了水墨与色彩辩证统一、色彩为水墨服务并且设色大胆恣意的画风。

令他也没有想到的是,自己的创作风格为许多书画爱好者认可和喜爱。这大概与他始终坚持“想人民所想,画人民所需”的创作理念有关。

“随着经济社会的不断发展,人们的审美水平、审美标准也在发生着变化,渴望着更多视觉上的冲击、心灵上的共鸣。特别是一些年轻受众,他们劳累一天回到家里,看到缤纷的画作也会觉得愉悦。都说优秀的艺术作品能够鼓舞人、影响人,简单地理解其实就是这个意思。”阮江华说。

他以自身经验勉励年轻美术家和书画爱好者,除了要能承受“十年磨一剑”的孤独和坚守,避免盲从潮流和过分迎合受众,批量生产“快餐式作品”,还要避免过于我行我素、特立独行,与时代和群众脱轨。

更重要的是,要时时“三省吾身”:我的艺术方向是什么,我服务的群体是什么,我的作品应该产生的效果是什么?去创作人民群众喜闻乐见的作品,自觉扛起新时代艺术家应有的担当。

寄情山水,绘挚爱家乡

大概是到访匆忙,阮江华的指尖仍有未干的墨色。他的工作室里,有一面吸满磁铁的墙,几幅刚刚完成的画作就贴在那里,一边等待风干,一边接受阮江华严格的自我检验。

我也随着一同去看,被那一棵棵挺拔的椰树、一簇簇热闹の木棉花惹得挪不开步子。一方水土养一方人,同样孕育了一方艺术。若不是生于斯长于斯,阮江华笔下的海南怎么会有这样的逻辑和理性:他画的椰子树迎风傲立,每一片叶羽都根根分明;他画的海鸥低空飞翔,群集于食物丰盛的海域;他画的女子只在远方有个绰绰约约的小小身影,却依稀可见斗笠、筒裙、长扁担,毫不含糊。

“近些年,随着‘走出去、请进来’等艺术交流活动的兴起,越来越多外地画家来海南写生,相比他们,海南美术家的作品似乎更具有生活赋予的海南气息。”如阮江华所说,在过去许多采访中,许多外地美术家也坦言,面对海南这样与内陆地区截然不同的自然生态、人文景观,他们几十年从艺经历攒下来的“劲儿”,不知该往何处使。

当前,“海洋”成为全国性的热门词汇,海南也吸引了社会各界的目光。对于美术家而言,广袤的海洋同样有着引人入胜、取之不尽的创作灵感。佛教领袖、著名书法家赵朴初先生就有诗云,“为爱晚霞餐海色,不辞坐占白鸥沙。”

既然秉承“笔墨当随时代”,阮江华也不会忘记将笔尖对准这片神秘的深蓝。

但是,相较于山水云烟、小桥人家,表现海洋的经典国画作品并不太多,尤其是海南的海又与别处不同:浪缓而柔,砂石圆软,沿岸一片绿树郁郁葱葱,远方或朝阳或烈日或红霞,为原本海天一色的简单画面又带入几分生动,像一匣金沙散落在浪花翻卷的海面上。

这对阮江华来说,既是挑战,因为无太多前例和章法可循;又是机遇,可以大胆打破常规,将其鲜明的个人风格融入其中,或将产生一批令人耳目一新的作品。

“时代的浪潮已经涌来,艺术家要做的绝不仅仅是‘观海听涛’。”他透露,下一步的创作计划,就是有针对性地围绕“黄金海岸”主题,陆续推出一系列国画作品,唤醒人们对海洋母亲的眷恋,对海洋生态的保护,特别是对海洋主权的自觉捍卫。

阮江华说,这批画作的酝酿还需要相当一段时间的采风、揣摩、尝试和反复完善,如同海南国画的发展,要走的路还很长。■

阮江华作品