

《长沙胜景图》
180cm x 1152cm 纸本设色 长沙画院集体创作

艺苑杂谈

《长沙胜景图》的画中新意

黄铁峰

在中国美术史上,以“潇湘”为名者,有五代董源《潇湘图卷》、宋代米友仁《潇湘奇观图卷》及宋迪的《潇湘八景》,这类“再现山水”,大多是为了把山川水云收为一图。以城市为题材的绘画长卷,则有北宋张择端的《清明上河图》、明人《南都繁会图》《盛世滋生图》,齐白石《星城长沙全图》等,都细腻生动地再现了过往都市的繁华景象。而长沙画院郭文光院长组织16位艺术家着意打造的《长沙胜景图》,则是21世纪现代文明的新都市山水。

《长沙胜景图》的打造,首先是下基层,要第一手的创作素材。我们奔赴浏阳接受红色文化教育;深入南岳衡山及乡村振兴示范基地;遍访岳麓山、走进望城、采凤一江两岸之古胜胜地,汲取创作营养,收集了丰富的创作资料。

如何在传统笔墨中,契合新城市地标与人文景观,成为该画最大的突破点。为此,我们对原始素材进行研究、提炼、加工、组合,艺术意象逐渐丰满,最后确立“以横贯东西长沙市区的城市建筑群为联系画面的中心纽带,以水系和祥云作为画面辅助场景,以具有鲜明地方特征、历史人文积淀的30余处景点为主角”的创作方案。在视角上,采用超越传统深远法的高空3D俯瞰视角,融入意象式散点透视的观察方式。其间我们又多次赴主城区实地验证考察景点,利用无人机高空采集实景素材。

全画组织架构分成三部分。西段从南至北选取了河西先导区、岳麓山和望城高新区,该部分中橘子洲头为全画重点,毛主席雕像巍峨屹立,设为全画“画眼”,排在画面的黄金分割点。中段为长沙中心城区,主景区处乃商业繁盛、集中地带,现代建筑群巍然耸立,鳞次栉比,古代旧址、现代人文景点比比皆是,古今呼应。东段在火车站延至星沙经开区的广袤空间进行描绘。经开区开发建设热火朝天,云烟缥缈,若有若隐。世界之窗,欢声鼎沸。南下天际岭,云淡风轻。黄花机场、火车南站一片繁忙。三处山峦置于画面的左中右,起结分明,将气脉紧紧团聚于画眼。画幅内容拟定在长11.52米、高1.8米的“组画”形制之中。这样,方圆2200平方千米,充满勃勃生机、现代生活气息的长沙城,就融汇于一幅水墨丹青蓝图之中了。

我们营造的胜景图之“美”,有别于传统绘画中自然景观的清雅之美,是具有时代进取精神的现代美国。在创作选取作品形象特征上,积极寻求构图、形式、色彩、笔墨语言上的突破,充分发挥视觉元素的可塑性。

我们首先确立画面构图中,占主导地位的母形为“方形”,它与自然形“山川河流”形成强对比关系。确立以线为主的表现手法,骨法用笔,着力强化笔线的书写性来刻画几何化的楼群,保留线条生动趣味性。确立现代形式美法则的运用。高楼耸立,街道平直,块面结构严谨分明,景象单纯而有序,绘制中形式单纯、简化物象,凸显平面化、秩序化,弱化光影,抽离物象固有色,重视绘画观念的表达。色彩构成布置上,将画面所有色彩归结为“黑白灰”,小面积的水、云雾纯粹留白,以纯粹勾勒法处理,与建筑物以及山峦形成虚与实、灰与白的对比关系,阴阳调和、虚实相生。大面积现代楼群统一在灰调中。三处山峦着染厚重的石色,打破沉闷。厚重的暖色朱砂用在名胜古迹处,灰与鲜的对比,自然和谐。成画后又篆刻铜制印章30方,将经典景点加以印文标注,图文相得益彰,星城的诗性意韵溢于画卷;散落在全画中的人文景观为“点”元素,使得观者的目光始终随着景点在画面的分布而起伏流动,静止的画面也随之活泼。长线勾勒的祥云掩映块面群楼,与斜势江水形成横直斜线的视觉安排。以楼群为整,山川树木为碎,形成几何形与自然形的整碎对比。从整体出发,以画面两端疏朗,中心繁密,来布置笔墨结构。以两端浓厚,中间清淡,来布置笔墨关系,让视觉聚焦于画眼。

至此,构图已臻于完美。师之于造化,中得于心源,艺术家们在运用技术表现语言时,倾注真挚感情,挥洒笔墨、自出机杼、兼工带写,毛笔、排笔、刷子、喷壶一齐上阵,在黑白、虚实、浓淡中营造物象,五笔七墨、淋漓纷呈。山峦峻岭、高楼旷野在气墨连贯的笔墨中熔铸一体,意境之美油然而生。全幅气象宏大而鲜明,远瞻近观,各显其美,予人深刻印象。

翰墨春秋

质如金铁 幻若烟云

王宏

今年是曾熙先生诞辰一百六十周年。为纪念曾熙,湖南美术馆以“独留青翠照山川”为主题,精心策划了曾熙书画展。一时观者如云、好评如潮。

曾熙(1861-1930),湖南省衡阳县人,晚清民初时期声名远播的文化学者和政治名人,也是著名的书法家、画家、教育家和诗人。谱名荣甲,后名熙,晚号农髯。曾熙二十岁中秀才,三十一岁中举,到兵部供职,步入仕途。中日甲午战争爆发,曾熙赴山海关御敌,力阻议和。后又参加康有为发起的“公车上书”,倡导变法维新。变法失败后,曾熙回乡任石鼓书院主讲,创办南路师范学堂(今衡阳师院),后又担任湖南高等学堂(今湖南大学)监督和湖南教育学会会长,并兼任湖南省咨议局副议长。晚年曾熙绝意仕途,居上海专研书画,设帐授徒,完成了从清末最后一批士人向民国第一批职业书法家的人生转型。从而在书画界声名鹊起,与吴昌硕、李瑞清、黄宾虹并称“海上四妖”。

就书法而言,曾熙先生是一位被低估了的书法艺术大师。曾公的书法理论,既继承清代以来,注重从魏碑中汲取营养的变革创新的传统,又反对贬斥帖学,矫枉过正,主张以碑入帖、以碑化帖,碑帖交融,力矫时弊,是中国书法史上承前启后、守正创新的代表人物。他的正书集篆隶、汉隶、魏碑、唐楷之长,古拙、厚重、宽博、雄强,质如金铁,自出机杼。他的行书,与草书混合交融,世称“破体”,如行云流水,跌宕起伏,飘逸空灵,幻若烟云。他为我们留下了一批惊世骇俗、赏心悦目的书法艺术精品。

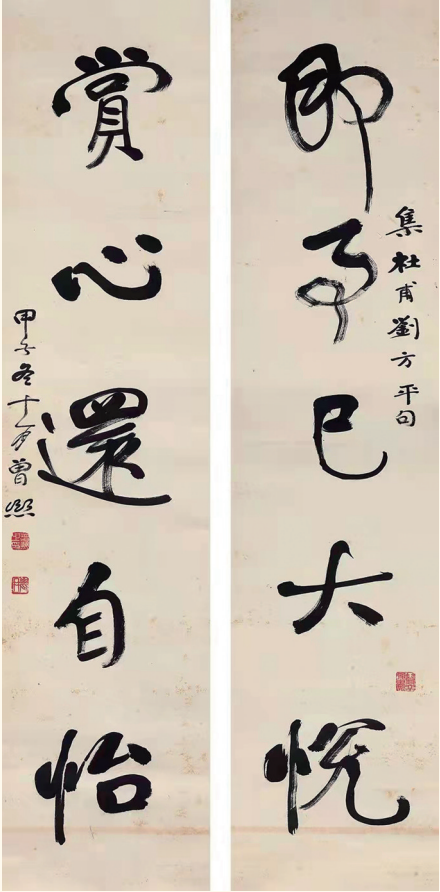
晚清民初,碑派之说大盛于世,尤其是经包世臣、康有为的大力鼓吹及实践,一大批默默无闻的魏碑被重新发现和推崇,一时之间,言必北魏,书必魏碑。其实康有为的理论前后自相矛盾的地方不少,但对于魏碑痴迷的书者根本看不到。曾熙则不以为然,他以碑入帖、以碑化帖,兼取南北,取长补短,学其精华。并以此劝诱独崇碑派,鄙夷南派帖学的李瑞清,李瑞清深以为然,而后对王羲之、颜真卿,以及宋四家都广采博收,遂成大家。

流传于世的曾熙书法作品大致可以分为两大类:一类是正书(篆书、隶书、魏碑、楷书),含对联、中堂、条幅、横幅、斗方等;另一类是行书(因大量夹杂草书,又可称合体书),含手札、扇面、册页、题跋等。我们以作品为例,浅析曾熙书法艺术特点,体验其独具魅力的审美意象。

先来看曾熙的正书作品代表作《书论》。这幅作品于1930年创作,释文是“书法宜取骨于篆,取筋于隶,取肉于分,取势于草,性情取之于其人,度量得之于江海。庚午元月,七十髯叟熙”。作品中,中锋用笔,以篆书圆笔起收,以隶为筋,以分为法,以草为势,行笔有明显的提按,使点画线条古拙苍劲,如金钩铁画,万岁枯藤。字的结体借助隶书的宽博、厚重,端庄大方,如关公捋髯,观音坐莲,令人耳目一新,美不胜收。章法上,字的大小、宽窄、错落有致布局合理,画面明净,若“轩辕古圣,端冕垂裳”。作品将中国儒家士大夫人世担当、拼搏奋进的庙堂之气表达得淋漓尽致。

这幅作品的审美意象、线条表情可以用“沉郁”两个字概括解读。“沉郁”的文化内涵是儒家的“仁”,即中庸、雄强的正大气象,也是儒家“修身、齐家、治国、平天下”的情怀和“仁者爱人”的态度,表达对人世沧桑的深刻体验和对人生疾苦的深厚同情,有如杜甫的诗。沉郁的审美意象,有两个鲜明特点:一是自强不息、坚韧不拔的情感体验,在修身、齐家、治国、平天下的过程中,由对人和天地万物的关爱所引起的。这种情感体验能够升华成为雄强大气、温厚平和的醇美意象。所以沉郁之美,又是一种“醇厚之美”“雄强之美”“古朴之美”;二是历史的苍茫感,表现作者对人生丰富经历的深刻体验,不仅对当下时势的深刻感受,还包含对整个人世沧桑的哲理性感受。

曾熙更有文化含量、艺术价值和审美情趣的是大量的行书手札和题跋类书法作品。这类作品是在特定的条件下的即兴表达,是

《行书五言联》
纸本 133cm x 33cm x 2 1924年

作者生活状态和生命张力的自然表达。曾熙的行书,准确的叫法应为行草书,是当今书法界讨论最热烈的第六种书体——合体书。字的结体上打破了前人作品行草书分类严格的界限,在行书中夹杂草书符号。字的大小,用笔的粗细,墨色的浓淡,行笔的徐疾,穿插腾挪,变化构成变幻莫测的线条图腾。这类作品书写状态轻松自然,书文俱佳,逸笔草草、生动活泼,行云流水,如山水画、叙情诗,飘逸空灵、幻若烟云,给人以轻松愉快、赏心悦目的审美享受。

曾熙行草书的艺术审美意象以“飘逸”为标志。“飘逸”的文化内涵是道家的“游”。即人的精神从一切实用利害和逻辑因果关系的束缚中超脱出来。也就是精神的自由超脱以及天人合一的境界。“游”的精神境界,表现为一种特殊的生活形态,就是“逸”。绝意仕途,寄情书画,追求“逸”的人生,这种“逸”的生活态度和精神境界,渗透到审美活动中,就出现了“逸”的艺术。“飘逸”给人的特殊美感,就是庄子所说的“天乐”之美。大致有三个特点:一是雄浑阔大,惊心动魄的美,“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”;二是意气风发的美,无拘无束,无我无人,放荡不羁,逸兴飞扬,“俱怀逸兴壮思飞,中间小谢又清发”;三是清新自然的美,进入“天地与我并生,而万物与我为一”的化境。

我们今天看到先生的书法,足见其格局。先生的书法成就,不仅仅限于他各体皆精的书法技艺和极有艺术价值的书法作品,还有胸襟开阔、博采众长的书法观念、书法教育理念。比起当今,他又是诗文大家,文风质朴清新,直追魏晋,他著述颇丰,可惜经年战乱,所存不多。

在当时,康有为对先生极尽赞美:“农髯于道州为同乡,其八分可以继美,而其最得力者在华山、夏承,皆圆笔也。由圆笔以下穷南碑,故其行楷各体皆逸,体峻者见气骨,体逸者见性情。所谓阴阳刚柔各有其妙者也。”谭延闿评价,农髯书“其胜人处在以碑法入帖,非从帖入也。故下笔高逸穆静,直逼晋贤。”沈曾植评价:“俊园于书沟通南北,融汇方圆,皆能冥悟其所以分合之故,如乾嘉诸经师说经,本自艰苦中来,而左右逢源,绝不见援据贯穿之迹,故能自成一家。”

但从民国到现在,百年之间,曾熙没有得到重视。与同期书画大家吴昌硕和黄宾虹的影响不可同日而语。撇开书法不说,曾熙对当时社会的发展也是一名前进的推手。我认为不可让这样一位引领文化潮流的学者、诗人和战士再沉寂下去,我们在此温习曾熙先生的作品,感受他的底蕴和精神,提振新时代开拓进取的精气神。

艺林挺英

于“青绿”间悟大美

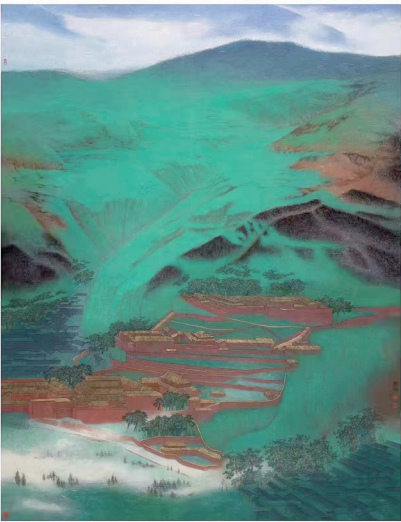
吴广

10月18日,第七届全国画院美术作品展览终评结果公示,青年画家陈稳的中国画《武陵碧影弄春柔》榜上有名,目前正在郑州展出。学生前来道贺取经,陈稳不以为意:画画于我就是一种生活。青绿山水间,展现的是审美、修养,亦是大人人生。

陈稳,是中国美术家协会会员、青年山水画家,也是湘阴一中的美术教师。长期以来,他潜心创作青绿山水画,多次在国家级展赛中入展获奖,受业内专家赞誉:画如其名,稳而不俗。

1975年,陈稳出生于湘阴县一个普通农村家庭。他自幼爱观察、爱涂鸦。小学时,他初次见山,便惊叹于山林的秀美,想把山水气韵画在纸上。村里没有美术老师,且连一本像样的绘本都找不到。直到有一天,他在初中美术课上看到一幅山水画,才如获至宝,在心中埋下热爱绘画的种子。此后,他坚持看书,提升眼力;勤勉作画,磨砺笔力。

1994年,自学画画的陈稳考入岳阳师范高等专科学校(今湖南理工学院)学习中国画,毕业后先后到湘阴四中、湘阴一中学校担任美术老师。任教期间,他在湖南师范大学、中央美术学院研修工笔重彩。“感谢那段时间,让我开

中国画《武陵碧影弄春柔》

艺术论坛

为传统戏剧打开传承之窗

徐刚

近日,来自上海戏剧学院的5个“00后”女生,凭借着京剧腔演唱的歌曲走红。因大都住在“416宿舍”,她们被网友称为“上戏416女团”。

专业的京剧唱腔、青春阳光的外形加上流行的元素,让5个上戏女生成为了短视频上一道亮丽的风景,更让京剧为更多的年轻人了解接受。对于传统艺术而言,能拥有这样年轻的传承者,可以说是一件幸事。

随着短视频平台的兴起,京剧、昆曲等传统戏剧越来越受到年轻人的喜爱。很多戏曲艺术家在短视频平台上诠释“唱念做打”,演绎悲欢离合,迎来了艺术的第二春。短视频、直播等方式为传统戏剧打开了展示、传承之窗。

其实在短视频平台上,还有不少类似“上戏416女团”这样的戏曲传播者。著名京剧演员王珮瑜,常年在短视频平台、音频平台传播京剧艺术。2017年5月,京剧演员王梦婷凭借转眼珠的短视频走红网络,从此短视频成为她传播国粹京剧的舞台。长沙市花鼓戏保护传承中心青年演员陈雨晴,结合时事热点,利用短视频传播花鼓戏,在抖音获得点赞200多万。

传统戏剧艺术博大精深,可以展现的内容很多,也是短视频创作的金矿。“上戏416女团”在短视频上发布的内容并不只是戏腔作品,还有京剧赶妆、戏

悟!”陈稳回忆,有一次,自己拿着满意之作给导师苏百钧看,却被批评得一无是处。此后,他放下笔墨丹青,“钉”在小房间里,钻研西方绘画知识。看书、画画、查阅资料……一“钉”就是一通宵,不知东方之既白。当苏百钧再次看到陈稳的画作时,不时点头称赞。在漫长的学生生涯中,陈稳集百家之长融为己用,逐渐在中国传统工笔重彩基础上,融入西方色彩、空间构成理论,摸索出自己的“青绿”画面风格。

青绿山水难画,勾染设色程序繁复,除了需要扎实的绘画基本功之外,更要有平和的心态和一以贯之的精神。陈稳坦言,名不见经传之时,确实很煎熬。为了早日被“看见”,他专攻六尺、八尺的大画。心浮气躁之际,得省内名家指导——先攻克小画,再由小及大,功到自然成。

“致广大而尽精微,极高明而道中庸。”此后,陈稳舍大画而练小画,并将笔触转移到念兹在兹的家乡风貌。《山市晴岚》《锦绣柳庄》《印象泸溪》等一批反映当代新农村风貌的作品脱颖而出,在省内外各大美术馆内展出。

习画之人皆知,高纯度的红与绿一同入画,画面极易艳俗。青绿山水画却多以高纯度的青、绿、红色设色,如何去“匠气”“火气”是一大难题。为此,陈稳买来石青、石绿、朱砂等各种矿石在家研磨,熟悉颜料属性,并学习古人用暖色赭石打底,使后期冷调的石青石绿色厚重不单薄,让画面达到最佳效果。

颜色稳而不艳,方能愈久弥新。细看陈稳的画作,发现他善用高纯度的红与绿来表现画面,寻求色彩极致碰撞下的调和之美。“画画像是在走钢丝,永远在追求视觉平衡,而心境平和方能达到画面中和。”陈稳说。

满纸云烟,气象万千。2019年至2021年是陈稳厚积薄发的3年。《锦绣衡山》入选首届湖南省中国画双年展,《云水街翠抱村流》入选第十三届全国美展,《春晚绿野秀,萋萋白云屯》获“中国共产党成立100周年湖南省美术书法摄影展”铜奖……

“能在不惑之年找到并坚持自己的热爱,我很幸福!”不忘文艺工作者的初心,陈稳坚持用画笔描绘锦绣潇湘,用美育传承文化。

服、扮相、手势,教网友分辨不同流派唱腔,受到观众的喜爱。网络直播则赋予了传统戏剧更广阔的平台。国家京剧院通过“云演播”方式演出的《龙凤呈祥》,吸引了3万多人在线付费观看。这带给我们的启示是传统戏剧的传承应与时俱进,适应时代发展的特点,主动拥抱短视频与直播,而不能因循守旧,受困于传统的剧场演出。

时代在变,传统戏剧也应跟着改变。事实上,今天的戏剧与传统戏剧不管是艺术形式还是艺术内容上都有所不同,这其中既有继承,也有发展。“上戏416女团”的走红,展示了传统戏剧文化的魅力,也让我们看到了传统戏剧传承的希望。对于这样的创新和尝试,我们应该多加鼓励,希望有更多的传统戏剧专业人士参与进来,让传统戏剧和短视频碰撞出更多的火花,让传统戏剧艺术重新回归大众的视野。

