

广美绘画艺术学院副院长陈朝生,谈王肇民“完整艺术体系”: “格调”与“功力”兼胜, 已成为广美水彩艺术前行的座右铭

“体系”的建构,“不仅体现了传承、创建中的人类智慧与非凡艺术创造力,也必然见证着美术史行进的轨迹和拓展的深远意义”。

日前,广州美术学院绘画艺术学院副院长兼水彩画系主任陈朝生,在接受收藏周刊记者采访时,从王肇民先生的个人艺术主张和实践高度,分享了他关于“提升我们对‘完整的艺术体系’理解”的看法。

他表述道:“形是一切”的精辟与卓识、“抽象构成”的纯粹与构建、“色彩强度”的震撼与超越、“写生创造”的雄强与精深、“中国气派”的博大与崇尚,均体现了王先生“完整艺术体系”的系统性、独特性、创造性和时代引领性。

■陈朝生《山村、罐、干花》创作于90年代

■李燕祥
《两个模特》
2018年

■苏家芬《塑料袋系列·刚买回的桃》

陈朝生在其《王肇民——创造摄人心魄的中国水彩画》一文中阐述说:从王先生个人的艺术主张和实践高度,可以提升我们对“完整的艺术体系”的理解。以下是其要点摘录:

(一)“形是一切,一切是形”是王肇民绘画思想最重要的内容。

“形是一切”不是机械再现与模仿,而是重视主体与客观、视觉与物象、再现与表现、理性与感性的高度统一。“形是一切”的精辟理论和对形的处理贯穿在王肇民绘画创作的全过程中,其对画面的深刻表达以及画面的力量感,体现了他对形有独到的认识和高超的表现技能。可以说,物象生命为王肇民艺术的基本点,“形”就是构成王肇民艺术的生命力之所在。钟涵先生说:“王肇民在苹果中画出一个米开朗基罗”。王肇民赋予了“苹果”一种恢宏和壮美的生命情感和力量,这不仅解读到王先生对形的独到感受和直观把握的强劲力度,也让人们感悟到他一贯的主张:即力量和情感的创造,一个苹果作为情感与力量的载体,正展现了王先生心中的理想

情思与生命力量之内涵构造,从苹果的塑造让我们感悟到米开朗基罗的造型力量。

(二)王肇民作品中大气磅礴的抽象构成形式和造型方式是直接相关的。

王肇民一直沿着西方写实造型理念实践着“形是一切”的艺术道路,同时也受到后印象主义前后的“本体论”和塞尚构成美学精神的影响。

在写生创作上,王先生以体块造型为手段,简洁有力地理解和表现着物象的形与色在特定空间中的结构关系,在具象写实造型的把握与色彩表现中依托纯粹的点线面构成原理而呈现一种抽象的构成内容,很好地处理了写生状态与现代构成的关系,并在色块的抽象构造中显现出笔法的流畅与苍劲的生命气象,同时也在水分的凝聚与挥洒中,通过体块的归纳与干润、轻重与厚薄的节奏把握,追求色彩独具的品质面貌与高度概括的结构性力量,这是西方现代艺术的色彩构成形式与中国传统艺术的笔法气韵的融合。因此,构成不仅是王先生提炼画面对比关系的途径,

也是对画面造型的一种整体性的强化与结构性表达,同时更是构建一个独立、抽象的画面形式的有效手段。他的构成不是机械的延承前人的艺术样式,而是视觉意义上的语言探索和风格创造。

(三)水彩画的色彩表现是王肇民在“彩性”领域中令世人震撼的篇章。

王肇民的作品融文艺复兴的伟大形象、伦勃朗的微妙光线和野兽派的强烈色彩于一炉,再加上中国绘画的笔法精神,从中我们可以看到王先生对美术史的研究深度以及融合与自我建构的艺术高度。王先生对色彩的“深度”的理解,体现了他在色彩上不同凡响的成就:“有力而典雅,鲜明而含蓄,对比而和谐,沉着而生动,或刚或柔,或华或朴,或热或冷,有明显的个性则得之矣。”

(四)王先生的创作实践,便是倾其一生精力的写生研究。这既是王肇民先生为百年水彩艺术史缔造的一座艺术高峰,也是广州美术学院水彩画传统中最宝贵的艺术财富之一。

王肇民坚持写生,实质上是他坚定的艺术观和独立自主的生命境界的完整体现。以下几条画语是其在写生创作中“形是一切”的具体阐述和深度剖析:“真实则美,有力则美”,“人当物画,物当人画”,“在广度上无须苛求,在深度上要上无遗余力”,“对象深刻,眼光深刻,画法深刻”,“内容不决定形式,形式可先内容而存在”等。

还有“作画,第一以格调胜,第二以功力胜,二者兼胜,乃可不朽”。“格调”即作品的审美品格和画家的精神气度。“格调”与“功力”兼胜,实现了作品的高度和难度,难度考验功力与技术,而高度展现的是画家的思想观念与生命境界。“格调”与“功力”兼胜,已成为广美水彩艺术前行的座右铭。

(五)中国气派的创造。王肇民画西画却能得东方魂魄,正如林塘先生所讲:“王肇民艺术的光彩最突出是诗意。王先生的作品不论采用何类题材,采用何种手法,都抒发一种独特的东方诗意,这诗意满涵着作品的全部,散发出无穷的魅力。”

水彩静物画如何做到“立象”以“尽意”?

广州美术学院绘画艺术学院水彩画系第一工作室主任陈海宁,在其著述《当代中国水彩画创作研究与解读》一书中,曾对水彩静物画如何做到“立象”以“尽意”,进行了探讨。

如果说“寓意之象”强调的是“画什么”的问题,“立象尽意”则是强调“怎么画”的问题。

首先,形是一切。“无论是带有想法的水彩静物画创作,还是实物写生,‘形’的问题都是一个必不可少的基础构架。”

其次,超越形式。陈海宁认为,“尽管当前国内的水彩画创作没有明显划分南北派的界线,但在坊间常常把水分饱满,色彩透明,淡雅清新,光、影、水、色的意境交融一派称之为北派风格;把笔法厚重、肌理堆积、追求雄

强恣肆的画风归为南派风格。这两者之间,对不同形式语言的追求,成为许多水彩画家关注的重心:有对水彩媒材自身特性的拓展研究,如把本来不在水彩画常规质材的其他水性材料纳入水彩画创作的范畴之中;也有对材质与技术性语言的把控、演练和提升的探究,如引用糨糊、酒精、沥青、立德粉等介质的创作实验;还有对画面肌理效果的试验与创新,如采用拓印、丝网印刷等方式制作底子的创作等等。毫无疑问,形式语言的开拓,是如今水彩画风格面貌多元化的生命延续之源。形式语言的重要性,诚如吴冠中先生曾说过的,‘绘画是最讲形式的艺术,画家不讲形式,那是不务正业’。静物画不仅仅是技法的演练、肌理语言的实验以及媒介操作难度的展示,

它更应该是应运而生的形式语言与技术性难度操作过程当中所具有思考的机能和再生潜质的挖掘。”

最后,“心象”迹化。由“象”而“意”,有由“物象”走向“心象”的审美之维。陈海宁认为,它往往是画家把静物画作为一种艺术表达的手段,力求在形式的创造中,以“象”取“意”,使个人情绪的投射,思维和感觉的体验,成为显现作画主体的媒介。他尤其提到,“乃至某些作品试图将超写实的技法形态、精心描绘物品的质感以及寻求绘画语言的精致到位等

■陈海宁《和谐的记忆》1999年

因素渗透到画家的创作情绪中去,使绘画语言形态成为其心理情绪的外化,从而释放出更多情绪的能量”。