

广州一画院院长周建明:

中国画的精神表达是一种哲学的审美内涵

万物皆禀天地之气而生,山川人物、花鸟鱼兽、草木池榭,转而写生揣意,取形用势,意随墨化,此乃“肇自然之性,成造化之功”(唐代王维语)。又如唐代张璪所言,“外师造化,中得心源”。这应是山水画道之理,然践行者举目可数,华南理工大学设计学院外聘教授,广州大学美术与设计学院客座教授、研究生导师,广州一画院院长周建明可谓其一。他常说,“画画是内修,须全身心进入画中境。”

■青松

随心、随行、随性,墨戏于笔间

明末清初,石涛有云“夫画者,从于心者也”。画为心迹,强调从心所向,为心而化,既不拘泥技法,也不困于对象,《金刚经》所云“应无所住,而生其心”也成为古代不少文人热衷的金科玉律。作为汉传佛教的精神依归——禅,本身并非概念,其自身更是反对概念化的理解,而强调心性。自董其昌在《画禅室随笔》里提出“南北宗论”后,唐代王维成南宗文人禅画鼻祖,以佛理禅趣入画,把画意与禅心结合起来,遂发展成禅意画,著名禅学思想家铃木大拙认为,禅是一种可以让人达到寂静或清静境界的途径。在《禅的入门》一书里,则有更具体的阐释,“‘禅’主张自性说,认为‘一切般若智,皆从自性而生。’这种‘自性能生万法’的思想,延展到文人画中,就促成了文人画所主张的‘艺术是自身的外化形式’的观念的形成。”即笔、墨手、眼、心、悟融为一体,心之所至、具体而微、意明笔透、禅艺合流、明心见性,正是禅境追求。

意表心迹,画以达意。笔墨流动的气韵,正是画家心境的呈现,周建明常说,“画画是内修,须全身心进入画中境。”这种融禅入画的艺术观念正是清代唐岱所言的“托兴笔墨,以当游”。虽然周建明并非佛教徒,却为禅修者,谈吐言行举止,画面用笔用墨,一切随心、随行、随性,墨戏于笔间,尽管他也自言仰慕石涛与陆俨少,但笔下并不为前法所囿,笔为心造,境由心化,所谓“师古而不泥古”。

画要写出来,字要画出来

清人普荷曾言,“画中无禅,惟画通禅。”

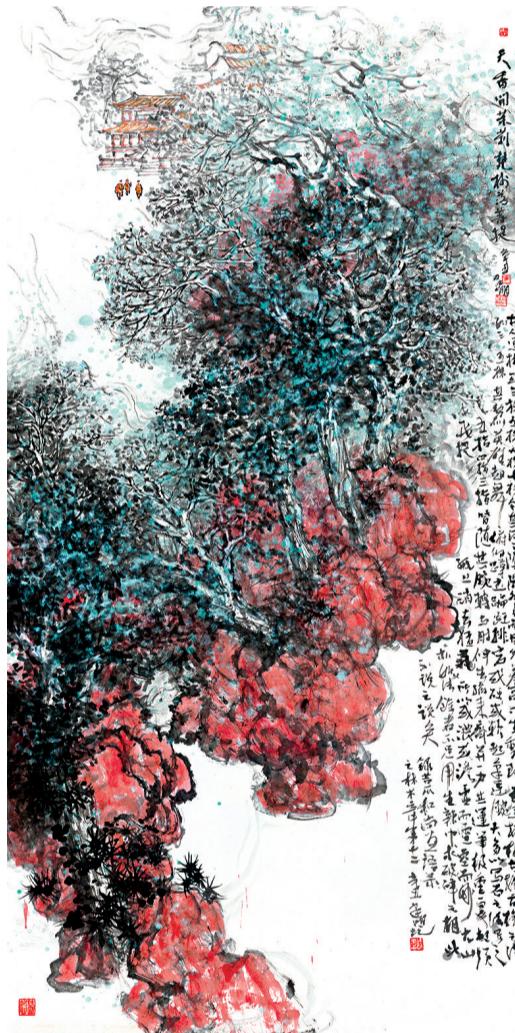
读周建明的画,诗境高远淡泊,禅意油然而生,观者由心所应,在其烟霞泉石间或池苑台榭中,高人逸士对弈闲聊,优哉游哉,或信步林中,或调琴谈笑;也有作品行径藏于林中,大有“空山不见人,但闻人语响”之意境。

品观周建明的作品,既有大笔淋漓的偶然效果,细细品味,若有空灵幽远之感,又有细致刻画的,在岭南画派强调写生状物的脉络下形成的造型传统,营造出了既真实,又虚空的画面意境。

宋末元初赵孟頫曾言,“石如飞白木如籀,写竹还须八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”书画同源之论从此得到了强化,此后画家对书法与水墨创作之间的关系更为重视,周建明的书法早年得益于岭南著名书法大家何绍甲亲授,深谙书法之道,研习魏碑颇有心得,在书画二者融合上,用他的话说就是:“画要写出来,字要画出来”,独到之见,书法的线条之美呈现在画面更值得细品。画中笔墨应有书写之意,石涛云:“字与画者,其具两端,其功一体。一画者,字画先有之根本也。”正为此意,天地万物之形态气势,皆从“一画”即一根线生发而出,所谓“一画者,众有之本,万象之根”。

在周建明看来,大作无废笔,好作品里并不会有多余的用笔,反之亦然,画面用笔如举棋不定,犹豫不决也难成大作;“画”出来的字,则在强调笔法、结字、章法外,还应有“画味”,前三者均有传统的严格戒律,而“画味”则在此前提下,强调的书者个人审美,所谓“超以象外,得其环中”,在书与画无穷的搭配中,最终应体现画家自身独特的思想。

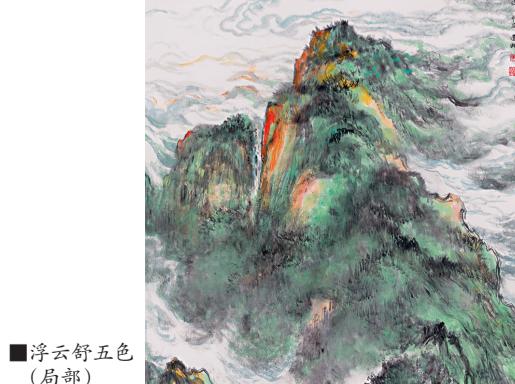
周建明画如其人,内修含蓄,不争不扬,现在的他,天命已知,画中流露出的气息更显闲、静、清、淡。

■天香

■烟云(局部)

■浮云舒五色
(局部)

对话

“坚守自己的艺术风格,不随波逐流”

收藏周刊:您在山水领域探索多年,有没有思考过山水画在这个时代中如何破局的问题?

周建明:从时代的角度,现在的山水画创作,由于可以借助的工具多了,照相机、电脑、投影、打印、喷绘等现代手段,几乎都有借用,在画面的形式感上,是丰富了,也多元了。但同时不得不看到,很多作品的内容不够深刻,表达对象的深度不够,常呈现一种为形式而形式的现象,受制于现在的评价体系,很多作品追求的是视觉冲击,博取“第一印象”。所以,真正表达自我的作品,很少。

还有一个点,地域性特征也慢慢消解。信息互通,地域画风逐渐式微。所以,会出现另一种现象,就是全国山水画趋同性,所有画家都在一个传统体系中探索、成长,要谈破局,唯有破传统山水的审美体系。

近现代的中国画改良,实际上,也只是技术上的改变,审美体系并没有变,有创新,但谈不上“大破大立”。

现在很多时候,不是画家不想变,而是变了难被承认,因为整个审美、评判体系一直在延续,在“术”的层面上徘徊,没有在“道”的层面进行破局。我始终认为,可以有创新,但很难有破局。

收藏周刊:如果同艺术态度的角度说,您会如何形容自己立场?

周建明:每一个画种都有自己独立的审美体系和评判标准。中国画当然要以在中国画的审美体系框架内进行,中国画可以有很高的精神表达和哲学内涵,这就需要自己不断学习,提高自己各方面的修养,是一个长期的过程,需要坚持,坚守。

如果说一个画家能坚守自己的艺术思想,坚守自己的艺术风格,不随波逐流,不受市场引导,“自娱自乐”也许是一件好事,当然,前提是方向正确,在美术史上很多伟大的作品、伟大的艺术家都是这样成就的。所谓功利,说的就是迎合市场吧!通常情况过于迎合市场,会拉低艺术水准,而纯艺术,常常又会失去市场,就是所谓曲高和寡的意思吧!这是一个普遍矛盾的现象,怎么掌握这个度,只能画家自己选择,自己把控了。

简介

周建明

祖籍广东五华,现居广州。毕业于广州美术学院,获学士学位。现为中国美术家协会会员、广东省书法家协会会员、华南理工大学设计学院外聘教授,广州大学美术与设计学院客座教授、研究生导师,广州一画院院长。