

“我自南来”展览日前在齐白石纪念馆开幕,郭莽园表示: 大写意建立在笔墨基础文化沉淀之上

卷曲髯须,格子衬衫,浅蓝牛仔裤,外扎腰,亮黑皮鞋……依然是独树一帜的派头,依然是气韵生动的画面,年逾八十的郭莽园刚在湖南齐白石纪念馆办了一场个展“我自南来”。在他充满生活意趣的画室,郭莽园接受了我们的访谈,谈齐白石的艺术功绩,谈中国画的审美,谈书法之于绘画的独特价值与转化路径,谈自己的人生体验。谈话虽宏旨,但言辞并不漫漶,往往话露机锋,三言两语直指问题要害。

■踏遍青山人未老

齐白石画风亲民,但又内蕴文脉菁华

收藏周刊:都是大写意画家,都来自民间,都没有经历学院训练,都在中国文脉中汲古开新……不管是人生经历还是艺术旨趣、文化追求,您和齐白石都有不少相似之处。这次您去湖南齐白石的故里办个展,和这位艺术巨擘跨域时空相遇,有何感想?

郭莽园:在齐白石纪念馆办展是一次巨大的挑战,我诚惶诚恐。我怕人家看了齐白石的东西,再到楼上看郭莽园的东西,顿觉索然无味。来到这里,希望老先生能在天上指导下、醍醐灌顶一下,也许郭莽园会聪明一点,也许画面会有点长进。

收藏周刊:在您心中,齐白石意味着什么?

郭莽园:他在我心里,占据绝对崇高的

位置。在中国绘画史上,他是开宗立派式的大人物。中国大写意到了吴昌硕那里,是一个阶段,到了齐白石那里,则是另一阶段。他前面的文人画都是老题材、老程式,一到齐老这里就变化了,吹入了一阵新风。他极大地拓展了中国画的表现对象和呈现方式,画风亲民,但又内蕴着中国文脉的菁华。

收藏周刊:您是从什么时候开始接触齐白石的艺术的?他对您产生过什么影响?

郭莽园:在我小时候,我就已经接触了齐白石的画面。我记得,汕头老家生活中的水瓶啊、面盆啊,不少瓷器都印着老人家的鸡、虾、红叶等。特别是我们学画的那个年代,一看眼前一亮,会感动的。湖湘文

化孕育出了齐白石,他改变了一种话语体系,也改变了我的艺术旨趣,让我坚信中国绘画仍有创造延续的无穷空间。

收藏周刊:您的这次个展仍是邀请著名理论家、书画家梁江先生担任学术主持,有何考量?

郭莽园:梁江老师是我的好友,之前我的两次个展,都由他策展或担任学术主持。这次展览档期确定之后,主办方说要邀请一位名望之士担任学术主持,我首先想到的便是梁江老师,刚提出来便得到大家的一致同意。梁江先生当时还在筹备他自己在江门的个展,但仍然不辞辛苦,为我的个展定航把舵。我非常感谢梁江老师。

书法是绘画基础,但需要语言转化

收藏周刊:齐白石艺术的一个重要策略是以书入画,其实这也是大写意绘画乃至中国传统绘画的一个基本原则,“书画同源”早就形成了一整套理论体系。唐代张彦远在《历代名画记》中也说:“书画同体而未分,象制肇始而犹略。”关于书法与绘画的关系,收藏周刊曾发起多次讨论,某些专家的观点还曾引来诸多争议,比如有学院体系的画家就明确表示“书法和绘画是两回事,是两种审美体系”。您的绘画建立在坚实的书法基础之上,对此是如何理解的?

郭莽园:我们看中国绘画史,尤其是大写意绘画史,“书画同源”这话精到,书法也确实是绘画的基础。但也要看到,书法语

言和绘画语言不同,写一手好书法,显然未必就一定可以成为好画家。画家应该打好书法的底子,并将书法语言转化成绘画语言。画家如果没有书法底子,且将书法生硬移植到绘画当中,不经过转化的路径,那么以为写好字就等于画好画,那不可能。对于这个认识,我探索了几十年,总结了几十年,个中艰辛自不待言,对此深有体会。

收藏周刊:这就涉及到笔墨这个老生常谈的问题。有的画家就认为“不应该将笔墨神乎其神,笔墨就是一种工具,仅此而已”。对此,您怎么看?

郭莽园:相比于西方绘画,中国画的一大特征是,笔墨既是媒介,又具有独立的美学魅

力与审美价值,即笔墨之美。你看黄宾虹的绘画,坦白说他的物象与图式没有太大变化,但笔墨却千变万化,妙趣横生,有无穷无尽的欣赏价值。这便是黄宾虹的独特之处,也是中国绘画的独特之处。如果丢掉这个独特之处,我想中国画也就山穷水尽了。所以,笔墨之于画家,是最基本的基本功。但我们未免遗憾地看到,时下自以为是、不以笔墨为基本的画家,委实太多了。有些画家还没有解决笔墨问题,就装古、扮古,那也未免有点尴尬。不妨彻底地说,解决了笔墨的问题,中国画的一切问题似乎都迎刃而解了。据我了解,在当代学院体系中,中国美术学院最先解决了这个问题,而且解决得比较好。

大写意之“大”,在气象大胸襟广

收藏周刊:您刚才提到书法语言转化成绘画语言的问题,很有意思。那么除了这个问题,画家还需要注意什么?

郭莽园:我不是教画家怎样绘画,我只谈自己的经验与体会。画家笔下的这根线太难完成了,千锤百炼着实不易,甚至画了一辈子的画,还没有理解这条线、画好这根线。齐白石一条线,研究画了一辈子,天知道这蕴含了多少心血与才情。除了这根线

的磨炼,我还总结了绘画的时空观念。所谓时间,即艺术的节奏;所谓空间,即艺术的造型。这两个问题也非常关键,和这根线一起共同构成了中国绘画的基本元素。

收藏周刊:对于“大写意”这三个字构成的概念,您如何理解?

郭莽园:“写”和“意”就不再谈了,就说“大”吧。“大”显然不是尺幅大,而是气象大、胸襟广。“大”要建立在笔墨基础之上,

■海福添筹

人物介绍

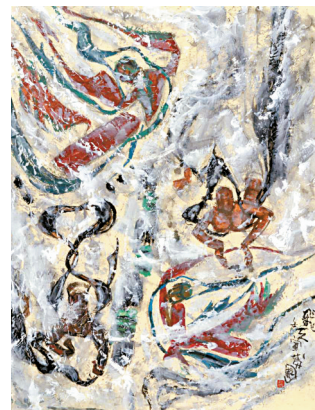

郭莽园

西泠印社社员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广州画院艺术顾问。

■关河一望萧索

■意象敦煌系列之六

展讯

我自南来——郭莽园艺术展
时间:2023年7月12日-8月11日
地点:湖南省湘潭市齐白石纪念馆

建立在文化积淀之上。我们往往只会留意到露出画面的“尖”,却没有看到画面之下深广坚实的文化沉淀。笔墨基础不牢、文化营养不够,怎样画大写意?至少,我自己很难理解。我不是天才,但我还算用功。

收藏周刊:您有艺术抱负吗?或者说,您的艺术理想是什么?

郭莽园:我一介平民,没有艺术抱负,我只是我手写我心、我手画我心。至于画坛名望,至于哪家美术馆收藏了我的画、哪位收藏家购买了我的画,我都不考虑。我想得很简单,就是喜欢画画,一张画从我手里诞出了,画出了我内心的感觉,我就喜不自胜。也许,那种快乐只有画家自己知道。到了这个年龄,我还奢求什么呢?

收藏周刊:绘画亦是画家生活情趣的体系。您现在的生活方式是怎样的?

郭莽园:困了就睡,睡足了就醒,饿了就吃饭。就这么简单。现在看书占用了我很多时间,也常在电商平台买书。有时候看书入迷了,就天亮了。