

著名花鸟画家周国城: 书法不过关,谈不上写意

■周国城 春风富贵

日前,“花草精神——2022年周国城书画作品展”在广东省南方画院举办,展览以“花草精神”为题,同时也引出了“写意精神”的话题。对此,周国城接受收藏周刊专访,围绕“写意画最讲究的是什么?”“写意画的关键因素”等话题进行分享,他认为,“书法不过关,谈不上写意。”

以“人书俱老”的方向为追求

收藏周刊:您个人在写意绘画中的心得体会如何?

周国城:写意画对感觉的要求很高,有时候一天可以画五六张,有时候一天画一张都难,这个跟投入时间经营的工笔是两回事。

我刻意地把书法入画,强化了线条的价值。我画的荷花跟张大千的有区别,在黑白对比上,有了自己的探索,也得到了杭州不少前辈和同仁的首肯。

包括牡丹题材,我没那么讲究固有牡丹传统概念的结构,而是突出了书法的价值,利用枝干,凸显线条的价值,让书法入画的感觉更为深刻。

目前,在书法的思考上,也以“人书俱老”的方向为追求,也在尝试找回曾经有些发挥突出的感觉。

收藏周刊:写意画最讲究的是什么?

周国城:我一直认为,写意画最讲究的就是书法,也是唯一能体现功

力深度的地方,如果书法不过关,谈不上写意。很多人误解以为明代徐渭只是个画家,但实际上,他的书法造诣更高,如果他没有那样的书法功底,根本不会有这样的大写意花鸟。要知道,写意不是随意,更不是乱画。

近现代大写意当数潘天寿

收藏周刊:书法为什么对大写意绘画如此重要?

周国城:书法功底能潜移默化地在画面中,反映出画家的修养,审美的高度,而缺乏书法这一条,想把画面表达到很高的境界,是有很高难度的。

收藏周刊:近现代有没有推崇的大写意画家?

周国城:近现代在大写意最有成就的,我认为当数潘天寿,他在黄宾虹、吴昌硕探索的基础上,进一步提炼了构成、提炼了构思、凝练了笔墨,如果上苍再给他十年时间,他一定会再上一个层面。而如果黄宾虹缺乏书法的造诣,也不存在如此被推崇的“黄宾虹山水”。

收藏周刊:大写意作品除了书法这一条,还有其他的关键因素吗?

周国城:直白地说,作品量首先要大,从量变到质变;另外,文化修养、学问、眼界都很关键。例如在书、画之外还有诗和印,我曾经有一幅荷花作品题写了自作诗“叶枯花落姿犹

在,正是飘香藕肥时”,画面只画了荷叶枯萎仅剩下莲蓬,画面意境通过诗句得到了升华。我这幅作品传到杭州之后,引起了不少人的互动,他们都纷纷为这一意境再创作诗句,这就是诗、书、画合一后的魅力。印,对于大写意的价值,吴昌硕是典范,很多人学他,只是学他的表面,殊不知吴昌硕入门就是从篆刻入手,掌握深厚的篆刻功底继而创作大写意花鸟。

简介

周国城,曾任广东省书法家协会副主席,广州书画研究院院长、广州市美术家协会主席。现为中国书法家协会会员、中央文史研究馆书画院研究员、西泠印社理事、暨南大学艺术硕士研究生导师、广州大学美术学院硕士研究生导师、广州市文史研究馆馆员、国家一级美术师。

广州市美协副主席刘思东: 让流动的墨象有灵魂的归宿

写意是中国画精神追求的尽头吗?在一千年前便达到高峰的写意中国画,还能往前突破吗?广州市美协副主席刘思东在采访中谈到,西方印象派有过借鉴东方艺术的经验,但没受限于这方面,而是诞生了抽象主义,他疑惑,以后“能否发展出属于中国画的抽象艺术?”就目前来看,他认为写意作品是“让流动的墨象有灵魂的归宿”。

古人早就意识到精神美的重要

收藏周刊:我们应该如何理解中国画的“写意精神”?

刘思东:谈及写意精神,让我想起了一个典故“解衣般礴”,是《庄子·田子方》里记载的一个故事,战国时期,宋元君准备画图画,众史官都来拜见与在一旁伺候笔墨纸砚,一半在外边候着。有一个史官后才来,悠悠闲闲跟在外边,只作揖而不站立。宋元君派人去看他,见他解开衣服盘坐在地上,上身裸露。宋元君说这样才是真正画家。这个典故非常好的诠释了画由心造,不受束缚的重要性。

如此看来,中国古人早就意识到精神美的重要,审美早就脱离了以造型来判断的阶段,因此,绘画中写意,更多的是大写意一直备受推崇,齐白石就概况得好,他说,“作画妙在似与不似间,太似为媚俗,不似为欺世!”成为了中国画审美高度的共识,但回头想,我们也应该反思一下,不管似还是不似,始终没有脱离“具象”的概念,那么,如果中国画要进一步发展,是否

有可能完全脱离“形象”,而发展出属于中国画的抽象艺术?就像书法一样,到了狂草之后,似乎再没有突破,有些字已经脱离了本身的结构,跟原本的字几乎没有关系,但它仍然是成立的,因此也给我们一个启发,为何脱离对字的认知,它仍然能成为作为艺术的书法?同理,中国画能否也有这样的尝试?

收藏周刊:我们如何区分写意和随意?

刘思东:写意里,写,是度,意即随意。写意应该有随意的成分,但不是乱画。写在前,即具备书法功底、文化学养、学识眼界等综合素养汇聚一起,才能“书胸中之意”。

情魂归本真,得气之清逸

收藏周刊:那作品为何要强调写意?

刘思东:写意的反面应该是刻意,写意作品不需要刻意经营,不需要刻意描画,不计较细微处的描画和用笔,它强调的是反映个人天性的表达,是自然流露的。精神自由需要不受技术规范,不受对象的客观真实形体的约束,而随感觉可任意意造,在象与非象之间拿捏情感与美的节拍,让流动的墨象有灵魂的归宿。此为意的取向。以书写为本,笔锋宛若天仙,飘逸无常、出神入化,入无我之境,且信笔间,情魂归本真,得气之清逸,此又为笔墨之化境。

收藏周刊:但不少人把随意等同了写意。

刘思东:这是观众与画家博弈的过程,写意作品,不但要求画家要有深厚的文化修养,对观众同样也有这样的要求。如果观众自身不具备相应的文化理解,那么,他

也难以分辨作品到底是随意还是写意,相反,如果观众自身辨别能力较高,对于一些把随意当写意的作品,也可以不屑一顾。

写意绘画也有待突破

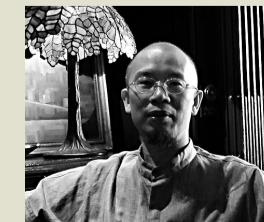
收藏周刊:对,艺术的共鸣也在于此。

刘思东:写意绘画的魅力也在这里。但我们也要思考,在宋代便达到高峰的写意绘画,在一千年后的今天,我们是否需要思考突破。现在大部分人观赏绘画,仍然停留在“画什么”的追问上,这是一种具象的逻辑,但西方印象派有过借鉴东方艺术的经验,但没有往这方面发展,而是诞生了抽象主义,因此,在面对西方抽象绘画的时候,人们不再有“画什么”的疑问,而更多的是从感觉上去评判,一种秋天的气息?一种幸福祥和的气氛?但这一点,在我们古代也有过这样的标准,就是“气韵”,南朝谢赫把这一点放第一位也是这样的原因。古人把人的面貌评价为“气息”,把自然风光评价为“气象”,还有雅、俗、美……都是从气韵方面的评价,因此,气正道大正是此意。

■刘思东《流》之一、之二

简介

刘思东,又名:刘诗东。现为中国美术家协会会员,广东省美术家协会理事,广州市美术家协会副主席,广东省政协书画院副秘书长,广东省中国画学会理事,广州书画名家艺术促进会执行会长,梅社书画院执行院长。