

道美自然

中国画美育专栏(四十三)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

大美河山是中国画家取之不尽的创作源泉,各种地域文化和思想是中国画家肥沃的成长土壤。这些都是成就中国画美学高度的必备条件,形成这些本领需要多交友和游历。

黄宾虹先生言,学中国画艺术要多“交朋友”。朋友各有所长,可以多学一些有益的东西。历史上很多有成就的中国画家,都是交流很广,在与同仁的交往中,得到学习,提高自己。他们还与各行各业的人交往,丰富自己的阅历。清代大画家石涛先生经常云游四海,观览名山大川,搜尽奇峰打草稿。他交往甚广,虽住江南其友朋甚远至当时的京城北京。近代书画大家虚谷、吴昌硕等先贤也是游历交友诸多。交朋友不只是书画界的朋友,这些大家还与工农兵,金融界,收藏界,考古界,乡村的非遗民间能人等各行各业的人交往,早在唐代的白居易写诗要让乡村的老人家听听好不好,他跨界虚心听取意见,从而使他的诗歌朗朗上口广为流传。成功的中国画家也需要跳出书画看书画,可以从“外”往“里”看,听听朋友的意见,或许会更让书画不拘一格,旁观者清当局者迷。

旅游、郊游、云游也是一种传统美学文化。唐代诗人李白云游四海,佳作不断;高僧们云游四方,交流禅学。郊游是文人雅士和群众的一项生活美学活动,在唐代就很盛行。更早的宋代辛弃疾也有《好事近(春日郊游)》的诗词写道:“春动酒旗风,野店芳醪留客。系马水边幽寺,有梨花如雪。山僧欲看醉魂醒,茗碗泛香白。微记碧苔归路,袅一鞭春色”。

齐白石先生中国画水平的提高和突破与“五出五归”分不开。他40岁时收到好友郭葆生来信,信称:“无论作诗作文,或作画刻印,均须于游历中求进境,作画尤应多游历,实地考察方能得其中之真谛……”好友的建议对齐白石一生绘画风格的转变,起了十分重要的作用。之后齐白石先生历时八年、“五出五归”的远游采风,对其人生观、艺术观和创作特色产生了深远影响。据先生自己讲,他40岁以前没出过远门,仅有出过的几趟门,就是在自己生活的湘潭县附近转悠了一些小地方,而且时间都不长,卖了画拿到一点钱就回家了。1902年,才有了第一次远足,去的是西安,那年正好40岁,这一出去就收不住了,至1909年,就相继出了五趟远门,游历了陕西、河北、江西、广西、广东和江苏六省,跋涉过长江、黄河、珠江、洞庭湖、华山、嵩山、庐山、阳朔和桂林等地,其间对各地的名山和人文都有细致入微的观察,并在远游中结识了许多友朋,更直接观摩了八大山人、石涛、金农、罗聘等大家的真迹。

傅抱石先生两万三千里写生,大交朋友,大开眼界,轰动画坛。上世纪五六十年代之交,当中国山水画处在“现代人物加唐宋山水”状态时,江苏画家在傅抱石先生的率领下,进行了二万三千里旅行写生。历时三个多月,相继走访了河南、陕西、四川、湖北、湖南、广东六省十几个大中城市。他们走近生活,贴近人民,感受大自然,一路上边走边看边想边议边画,看风景、看生产、看新社会,与各地画家座谈交流,画家们之精神风貌随之发生了变化,笔墨也随时代发扬光大,从而诞生了一大批新式山水画。次年在首都北京举办了“山河新貌”画展,轰动了中国画坛。此行确立了“思想变了,笔墨就不能不变”的观点。

看得美景美物多了,心中自然滋润和开阔了,下笔的时候也自然多了内涵。古人交通不便尚且如此,现在的交通信息这么发达,为我们创造了极好的条件,我们更加要领略祖国的大好河山:青藏高原的雄壮,蒙古草原的宽广,多彩云南的民族风采,甘肃敦煌的历史壁画,洛阳石窟的精美雕塑,黄山五岳的山水豪情等。还可以走向世界,去非洲雄野的高原,去南太平洋岛国,去各国世界遗产文化等等。概因创造美需要游历美、观赏美、吸收美。

▲近现代-傅抱石-古文化城克罗什美析:傅抱石先生除了两万三千里写生外,于1957年还率领新中国第一个美术家代表团出访东欧写生创作,东欧之行是傅抱石生平唯一一次到欧洲,所有的一切对他来说都非常新鲜。那里的景物、建筑更从未接触过,傅抱石曾在他的写生集前言中袒露:“用中国画传统的形式、技法来表现从来也没有见过的东西,的确是一个新的课题”,亦是“创作上的一场严肃的考验”。将近100天的时间,他走访了捷克斯洛伐克与罗马尼亚,完成了近五十幅写生作品。

▲近现代-傅抱石-韶山诗意美析:傅抱石先生在国内是走得比较多的,1959年,傅抱石应邀第一次来到韶山写生作画,以速写记录的手法收集创作素材。他十分和谐地融会了中国山水画传统与西画造型元素,表现出一种与韶山“精神”相吻合的清新、浓郁的鲜明风格和特定意境,实现了视觉语言、文化结构、审美趣味与时代题材的有机融合。