

艺术观察

衰年变法 艺被低估

——燕鸣捐赠作品研究展观后

□ 本报全媒体记者 陈米欧/文 钟兴旺/图

2023年12月30日,“简辣写诗怀——燕鸣捐赠作品研究展”在八大山人纪念馆正式拉开帷幕。笔者在展厅欣赏了燕鸣的一些山水、花鸟以及手稿后,感触良多。

燕鸣(1917—2005),南昌县人,曾任江西省美协副主席、江西省水彩画协会名誉会长、八大山人研究会副会长等职。他是海派艺术的优秀继承者之一。

江西从旧时代走过来的画家,不少都有接受海派艺术教育或影响的履历,如杨士朗先后拜在贺天健、吴湖帆门下学习中国画,早年就加入了上海中国画会;陶博吾1926年考入南京美专,1929年又考入上海昌明美专,从黄宾虹、王一亭等人学习;胡献雅1925年毕业于上海美专,专攻花鸟,是刘海粟、潘天寿的门生……燕鸣也是如此。他在1936年至1937年就读于国立杭州艺专,师从潘天寿、张红薇、吴弗之等名家,其间成为杭州艺专书画研究会成员;1938年至1940年就读于上海美专、上海新华艺专,师从刘海粟、汪亚尘、汪声远、谢公展等名家。1938年,22岁的他参加了刘海粟主办的“赴南洋画展”;次年,又参加了汪亚尘主办的“上海名人书画展”。

在本次展览中,我们可以清晰地看到燕鸣作品笔下的造型、线条、色彩等,明显受到海派以吴昌硕为代表的写意花鸟一路的影响。当然,他也有个性化的笔墨处理,比如梅花线条的大写意处理,有着类似音乐结构般回环往复的调子,这也许与他早年参加过学校歌咏队、受邀担任室内音乐小提琴师的经历有关。音乐的节奏与画面及线条的节奏有时是相通的。

他是“衰年变法”成功的又一例。中国画领域,“衰年变法”成功案例中最有名的是齐白石。他56岁(1919年)定居北京初期,醉心于八大山人,冷逸有之,富贵不足,因而欣赏的人不多。他随即衰年变法,创“红花墨叶”新画法,到后来便臻于化境、广受好评。

燕鸣的作品,也是越老越放、越放越简、越简越出新境。他晚年的山水画,化用了“红花墨叶”之趣。其山水画大开大合,用笔用墨虽趋于极简,但因为有了大胆单色块与水墨的“撞色”而极具视觉冲击力,加上极富节奏感、极其概括的线条,整个画面给人耳目一新、妙造自然的奇趣。如果说钱松岳《红岩》中大片的朱砂罩染,尚偏重于严谨的写实,而燕鸣大刀阔斧的线条加“撞色”的处理,则是奔放与创造、浪漫与抒情。

据燕鸣女儿燕陵回忆,她父亲1993年应邀赴台湾举办个展,其间偶遇莫奈原作特展也在此展出。在参观莫奈的作品时,父亲感觉到了中西绘画惊人的相似之处。莫奈的池塘边一丛芦苇草,竟让他反复揣摩。“从台湾回来之后,父亲的作品在画面结构、色彩、笔墨的提炼力度等方面,都开始融入一种现代感。”燕陵这段话,可有助于我们理解燕鸣“衰年变法”的缘由。总体来看,其“衰年变法”既有坚持又有借鉴,坚持的是中国水墨精神,借鉴的是“你中有我”的西方印象派技法,尤其是外光与色彩的处理手法。

他是被低估的、真正贡献了新鲜趣味的画家。燕鸣与画家黄秋园都是南昌县人,黄为黄马

乡人,燕为向塘人。他们两人走的艺术道路虽然不大一样,但巧合的是却有相似之处,均曾被低估的状况或倾向。黄秋园之前被低估,主要基于其艺术道路“独特偏见”的个人因素;而燕鸣则不同,他是主张写生的,主张艺术要反映时代,并且还担任过省美协副主席等重要美术职务,被低估又是什么原因呢?

分析一下,或许有如下两点。一是燕鸣一辈子基本就在江西教书,影响力难于走出江西。他23岁就开始了执教生涯,先后在国立十三中、国立幼稚师范专科学校、省劳作师范学校美术科、私立立风艺专、南昌市一联中学任教。新中国成立后,在抚州地区艺术专科任教。自1953年起,一直任教于江西师范学院(今江西师范大学)。他的同学李骆公20世纪60年代曾力荐其到天津发展,但他以“父母在,不远游”而婉拒了……总之,他从上海回来后就一直在江西。第二个原因,燕鸣变法的时代,也是西方美术思潮再度与东方深度交融的时期,画坛直接以“拿来主义”而形成的画面更加光怪陆离、眼花缭乱,因而,以深植传统为主的画家并不容易在第一时间引起轰动效应。

“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”中国大写意画走到八大山人、黄宾虹之后,还能贡献哪些新鲜趣味?这需要后来者基于传统之上的不断努力,而其中但凡能贡献一点点新鲜趣味,尤属难能可贵,值得认真审视。燕鸣便是这样值得认真审视、仔细推敲的画家。

八大山人纪念馆推出此展是做了一件有意义的事情。此前,该馆共接受燕鸣家属捐赠燕鸣53件作品及36件手稿、19件小稿共108件,涵盖花鸟、山水等画作。经过一年多时间的梳理、研究,该馆结合燕鸣作品、手稿、照片、文献资料等,推出了本次展览。展览分为三部分,分别是“语不惊人誓不休”“法之极致与无法”“山川神通而迹化”。展览将持续至3月31日,有兴趣的美术爱好者可前往参观。(图为展览中的燕鸣作品)

《荷塘清趣》

《谷底生春》

《万壑千岩醉》

书法贵有金石气

□ 马于强

“书存金石气,室有蕙兰香”,这是古人追求的一种理想境界。什么是书法的“金石气”?“金”指青铜器及其铭文,“石”指各种石刻和文字,“气”则是指气息、趣味。青铜铭文和砖瓦、石刻文字依托金石固有的质感,再辅以历史久远所形成的自然风化和剥蚀,从而形成一种独特的美感,这就是“金石气”,也称“金石味”,它具有一种浑穆气象,呈现粗犷、朦胧、率意、天然、稚拙等意趣。

具有金石气的书法作品,线条富有力度美、立体美和韵律美。正如清代包世臣所言,其结构奇诡丰茂、变化多姿而出之自然;其风格苍劲古朴、骨肉丰美、天真烂漫、神完气足;其丰富的内涵、浪漫的气息,使人百看不厌。书法线条的质朴、结构的稚拙、气韵的高古等均是金石气的表现内容。

金石气的美学内涵主要体现在以下方面。一是金石气是一种壮美,即阳刚之美。金石文字大多为凿刻或浇铸,笔画常常形成芒角,因而显得笔势突兀而犀利,意气昂扬,气势猛烈,让人感觉有活力、有棱角、有力量。南北朝时期萧衍说:“棱棱凛凛,常有生气。”书法的点划,就像突兀的山峰、山石,显得犀利而有骨力。金石文字中这种精神的美,接近于中国古代美学中所说的壮美或阳刚美,即雄壮、粗犷、豪放,体现了人精神上的刚健和豪迈气概。

二是金石气是一种朴拙美,即大巧若拙之美。和帖学书风所体现的精巧、妍美特点相比,金石文字所代表的碑派书风,体现的是一种朴拙美。书法中常说的老树枯藤之喻、枯笔飞白之运、剥蚀残破之迹、漫漶速离之美,都是“拙”的美学范畴。宋代黄庭坚说“凡书要拙多于巧”。清人傅山主张“宁拙勿巧,宁丑勿媚,宁支离勿轻滑,宁直率勿安排”“写

字无奇巧,只有正拙,正拙齐生,归于大巧若拙矣”。拙不是笨拙,而是要打破程式化,创造偶然性,体现自然内在的秩序和节奏。

三是金石气是一种永恒美,即一眼千年的古朴之美。书法家在创作书法作品时运用渴笔飞白追求的那种“万岁枯藤”美感,是一个生动的意象,其外表老辣,内含劲健,看似古拙、苍莽、粗糙,却有一种不加修饰的率真美感。古人之所以喜欢以枯藤作比喻,就是因为其既包含了柔韧的筋力,又打上了时光积累的印记。这是一种具有历史感、永恒感的美。

书法作品中要更好地表现出金石气,一要取法传统,这是学习书法的唯一路径,更是书法具有金石气的重要途径。要从殷商甲骨文、商周金文、秦汉刻石、摩崖造像等文字中吸取营养,丰富自己的作品。二要下真功夫,提高书写技能,不断锤炼点划线条的质量。书法是高度纯粹化、典型化的线条艺术。作者对线条驾驭能力的强弱,决定了线条质感的高低。古人所谓“折钗股”“屋漏痕”“印印泥”“锥画沙”等形象化的、金石气浓郁的线条,正是书家长期锤炼技法的结果。

此外,书写工具对表现书法的金石气也有一定的关系。太薄、太光滑的纸,摩擦力不足,行笔难有迟涩感,线条往往缺乏表现力;太厚、太粗糙的纸,容易滞笔,字无活力。墨的浓淡也应适中,太浓则线条易实、僵硬,太淡则线条漂浮、软弱。用笔速度往往影响线条的质感。运笔迟涩,则线条易得稳重、沉着,然一味迟涩又失神采;运笔迅疾,则线条易得劲利、飞动,然一味迅疾,则易浮滑而失势失态。因此,书法运笔应快中有慢、慢中有快,这样才有助于表现书法的金石气。

收藏一线
全省报纸副刊优秀专栏

图1

四套生肖“龙票”欣赏

□ 党玉占

2024年是我国农历的甲辰年,即龙年。1月5日中国邮政发行《甲辰年》特种邮票(图1),全套2枚,面值均为1.20元。第一枚“天龙行健”,图案源自九龙壁上神采奕奕的五爪金龙,象征着奋发进取、自强不息的中国精神;第二枚“辰龙献瑞”,图案取材于传统吉祥纹样“祥龙拱璧”,寓意祥和圆满、福瑞安康。邮票由设计师王虎鸣设计。这是中国邮政发行的第四轮生肖邮票中的“龙票”。

第一轮生肖“龙票”是1988年1月5日发行的《戊辰年》特种邮票(图2),全套1枚,面值8分。图案为身饰五彩鳞片腾飞状的龙。采用装饰画表现技法,用黑线勾边,用红、黄、蓝、绿、雪青诸色填鳞,强烈的色彩对比将新春佳节来临时喜庆热闹的气氛完美地烘托出来。

图2

图3

第二轮生肖“龙票”是2000年1月5日发行的《庚辰年》特种邮票(图3),全套2枚,由著名邮票设计师黄里和青年美术工作者郭承辉共同设计。第一枚“祥龙腾飞”,面值80分,画面为背衬海水波纹的拓印瓦当图形的团龙,其原型取自陕西出土的汉代瓦当;第二枚“旭日东升”,面值2.80元,画面为背衬旭日出海的草书“龙”字,为唐代著名书法家怀素的书法。这套邮票寓意在新的世纪里,中华民族这条“巨龙”将以更新、更强的风姿腾飞于世界的东方。

第三轮生肖“龙票”是2012年1月5日发行的《壬辰年》特种邮票(图4),全套1枚,面值1.20元。图案为头部正中、身曲团状的一条龙,由我国当代著名平面设计师陈绍华设计,创作灵感源于古代龙袍前胸织绣正金龙图案,并参考清代琉璃九龙壁的造型及色彩。画面从正面角度表现出龙的雍容与威严,色彩丰富而艳丽,既有皇家气度,又具有喜庆色彩。

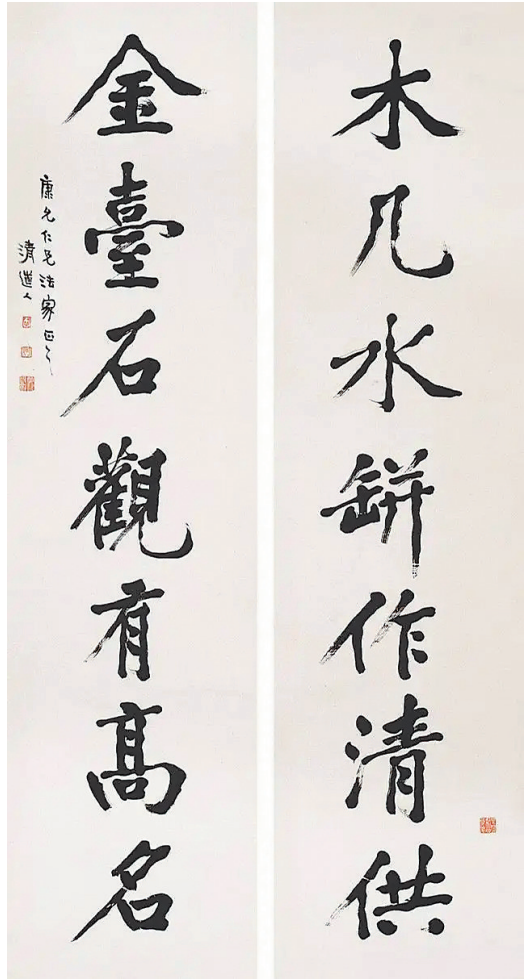
图4

篆刻园地

篆刻 陈维刻

纸上讲坛

富有金石气的李瑞清书法

第435期
QQ: 519578365
投稿邮箱:
zxwang666@126.com