

坚守传统下的有益探索

——著名画家孙鸣邨花鸟画作品研究

王海成

(兰州现代职业学院理工学院)

摘要:著名画家孙鸣邨的写意花鸟画,是对中国绘画传统的深度继承,他关注自然、注重内心感受,作品轻灵明快,善于用水,尤其在展现时代特色的大型创作方面有很高的艺术成就。

关键词:孙鸣邨;写意花鸟画;传统笔墨

Abstract: the freehand flower and bird painting of the famous painter Sun Mingcun is a deep inheritance of the Chinese painting tradition. He pays attention to nature and inner feelings. His works are light and lively, good at using water, and has high artistic achievements in large-scale creation showing the characteristics of the times.

Key words: Sun Ming estate, freehand flower and bird painting, traditional pen and ink

中国花鸟画中的写意一科,从明代中叶至今,经过四百余年的历史嬗变,在岁月的沉淀中,以笔墨为准绳、以特定材料为载体、以画家心性的自由表现为高度,全方位展现中国士人文化的基本内涵,成为备受世界关注的一大画种。其最为独特的魅力,就是画家们常常以水墨的柔性和花鸟的妍美创造出超越于物象本身的宏大气场,并在其中蕴含刚猛、柔美、欢畅、感伤、决绝、隐忍等各种复杂的成份,最后又通过画面的综合处理达到高度的统一。这一特征,在不同时代的画家群体中,以个人自觉结合于时代背景的特定形式体现出来,形成作品形式与内涵的多样性。而画家的人格魅力、精神担当、人生际遇等种种个性化的内容,因其丰富性与复杂性,随即又成为可供后人研读的独特篇章。生于本世纪三十年代辽宁画家孙鸣邨,其花鸟画作品高标脱俗、含蓄隽永,是五十年代新中国成立画院后成长起来的第二代花鸟画家,其人其艺,很有研究价值。

孙鸣邨,原名明春,生于1937年,辽宁省新民县人。1965年毕业于中央美术学院中国画系,师从著名国画家李苦禅、郭味蕓等先生,1979年入辽宁画院任专业画家,专攻写意花鸟画。叶浅予先生曾为其八十年代出版的花鸟画集作序并加以好评,其艺术风格,列论于下:

一、对传统的坚定跟进衍生出强大的笔墨阵容。

孙鸣邨先生七、八十年代的花鸟画作品,笔墨阵容十分强大,无论案头小品还是宏篇巨制,都善于把控画面的笔墨关系,其中水晕、墨彩、笔法、构图等画面要素丰富而多样,每幅作品都能展现出他驾驭画面的能力,而这种能力的源头就是他对传统的认知与跟进。按履历推算,孙鸣邨1961年至1965年这四年时间,在中央美

术学院中国画系学习,师从李苦禅、郭味蕓等前辈大师。也正是这宝贵的四年,成为他把握传统脉搏、见识大师风采、奠定笔墨基础的重要时段。他在七、八十年代的作品,整体归纳起来大约有两类:一类为写景怡情式的小幅创作,构图多取竖式或斗方。这类作品笔墨简约,内容轻灵明快,题材涉及鱼类、飞鸟、家禽,也有梅、兰、竹、菊等常见的题材入画。但无论将表现的物像锁定为哪一类,他都能以传统的笔墨程式去解决“形”与“意”的问题。“形”为“意象之形”,浓缩了对笔墨千锤百炼后而展现出来的精炼与概括。这种非经验主义的表现,缘于中国人“应物象形”的造型理念,而从解读到实施的过程,却浓缩了画家的各种画外修养与笔墨功夫,孙鸣邨较为成功的破解了这一点。他笔下无论昂首问天的银鹰、独立春景的仙鹤、击水畅游的金鱼,都能以鲜活的姿态抓住纸面、扑入人心,而这其中的笔墨语言,均是对传统的深度理解与跟进。他画面中的“意”则更加深入地根植于中国文化的传统,从他的作品可见,画面中的喜悦、温润、平和、阳光等元素,正是新中国七十年代经过文革的洗礼,在拨乱反正之后迎来盛世序曲的反映,它就像一组鼓点,通过画家的巧妙排列,以水晕墨章的形式敲击出一个时代和谐共振的序曲。而这种效果的根源,则是孙鸣邨先生对“笔墨当随时代”这一中国画传统精神的深度理解与践行。孙鸣邨在七、八十年代另一类作品为繁复细密、场面宏大的大幅创作,相对于物象较为单一,以局部或特定场景入画的怡情式作品,这类创作则带有明显的主题性色彩。孙鸣邨在关照自然、精研笔墨技法的同时,显然对历史遗存的画理有过深入的研究,他的目光透过眼前所见的花鸟景物,通过感知、分析、提炼、概括等循环往复的步骤,有计划地将“眼中之像”抽象上升为“心中之像”,然后以全景式表达

的方式,展现出宏阔深远的画面效果。这种以“搜妙创真”为手段、以“水晕墨章”为式样、以“形质俱胜”为目的、全方位大场景表现花鸟世界的创作理念,显然区别于明代中叶以来写意花鸟画以折枝入画、在意境表达上以“士气”为先导的表现方法,使表达的内容更宽泛,对现实生活的折射更加贴切与深入。而所有这些,显然是他更多的从五代至两宋时期的山水、人物画中吸取了养分,从而使他的大幅创作在以花鸟反观现实生活时,踞有了更高的视点。

二、对水份的自由掌控,催生出轻灵、滋润的笔墨风格。

在中国传统文化中,水往往被引申为一种文化元素,道家认为上善若水,佛家认为水为万物之灵,儒家则以辩证的态度认为“水能载舟、亦能覆舟”。由此可见,水在中国文化中已脱离了物质的形态而上升到了一种哲学的高度。因为水的介入,自从绘画脱开上古时代先民们以石为管的单线式描绘,进入水墨交融的时代,其表现形式一下子也变得丰富和神秘起来。从唐宋时代的禅逸墨戏、高远辽阔,到元、明、清时代的书画合流与直抒胸臆。这中间水首先作为一种物质载体,借助宣纸的渗化功能和墨色的丰富变化,完成了一种形式层面的超越和独立。这种超越和独立,以文化的形态,使单纯的物质变成了一种神秘的文化符号,在墨色的浓淡变化中呈现出技术的高度而引人入胜。由此可见,水和墨的结合是中国画的必然状态,而对水份恰如其份的掌控,也见证了一名中国画家技术的高下及对水墨所派生出的画理的理解。孙鸣邨在长期的水墨实验中,对用水的感悟能力是非同凡响的,他从两个层面去把控画面的水份,第一个显然是技法层面,在以笔墨塑造物象,进而整体把控画面的时候,他笔头的水份是很足的,行笔时多用传统意义上的泼墨,以湿笔形成意外之趣,但更多的是笔墨能力在自由掌控下对物象的概括表现,这种突出的特点,几乎在他七、八十年代所有的大小作品中都能体现,有些小品甚至全画无一处枯笔重墨。即使画面中有些用于提神的浓墨也以湿笔写出,但由于他控制水份的能力很强,画面依然呈坚挺之态。至于大幅创作,则更加充分拥有水份在宣纸上的渗化功能。在通过造像、布景、晕染等环节以彰显画面气氛方面,形成了润泽、宏大、辉光的美学意蕴。除过技法层面外,孙鸣邨在笔墨语言中突出水份,是以清纯、丰富、崇高的精神内核为先导的,在他看来,画面中水墨的形态,应该以恣肆汪洋的形式体现出来,从而赋予笔墨以最为丰富的式样,于是他的作品拒绝了干裂秋风式的清冷,而通过水份的润泽与题材的锁定,将热情洋溢与潇洒出尘的气息注入到作品中去,并形成自己温润、轻灵、明快的笔墨语言。

三、对题材的多方位关注,突显出作品的时代特色。

1979年,孙鸣邨从邮票设计部门调入辽宁画院任专业画家,时年四十二岁,对一名画家来说,正值风华正茂的青年时期,从作品可见,他是一位热爱生活且善于思考的画家。八十年代初期,中国社会正经历着改革开放的历史巨变,艺术领域新思潮在诘问传统的同时,却并未完全割舍沉淀下来的民族情结。因此,寻根与反思并存成为这一时期意识形态的一大特征,反映在中国画领域,就突出体现在“守”和“变”两个方面,“守”是对传统模式的坚守,这中间包括中国画在表现形式与题材展现方面固有的内容。而“变”则是经过文革洗礼的画家们,试图将一个时代的感伤与思考熔铸进依然具有传统式样的作品中去,并试图给旧的花鸟画题材一个新的展现面目。在这一方面,孙鸣邨先生显然做出了较为成功的尝试。以他创作于八十年代初期的作品《霜重色愈浓》为例,可见他在作品主题的深度与表现形式的广度方面均作了较为深入的探索与思考。画中画了两只相向而立的孔雀,造型敦厚拙朴,一反孔雀自身俊俏华丽的自然形态;周围红叶环绕,寓意霜重色浓;单线画出的山石下方百花吐艳,以淡墨写出远山,使画面显得深远辽阔;全画面点线林立,墨彩交融,画家精心营造出的画面气氛,蕴含着雄强、坚韧、苍茫、浑厚等精神因素,折射出中华民族在历经一个时段的动荡之后,重新焕发出的蓬勃生机,明显具有与时代共鸣的主题性色彩。除过这一类气象宏大、寓意深刻的作品外,孙鸣邨的笔触深入到了生活的方方面面,他描绘的依然是传统花鸟画中常见的那些题材,但却显然不同于明清时代的高冷,也不同于近代花鸟画整体展现出的奇绝与厚重,而是更多地借助自我改良后的笔墨程式展现出一种灵动与喜悦。这种对时代特色的自觉迎合,显然是画家在自由民主的新形势下心性的自然释放。因此,我们看到他笔下的花鸟游鱼无不生机勃勃,具有一种积极向上的超迈之态,折射出八十年代的中国社会,在改革开放之后焕发出的蓬勃生机。

结语:精研孙鸣邨先生七、八十年代的花鸟画作品,不难发现其笔墨程式及精神内核呈现出高度融合的统一状态,这种情景自然也折射出他作为一名花鸟画家在艺术创作上的心路历程。八十年代初期,在中国绘画的新思潮风起云涌的前夜,他坚定地对传统进行了抽丝剥茧式的继承,在笔墨的沿袭与题材的开发方面成功的守住了传统的底线,并在以繁复的式样架构大型创作、进而深化主题以反映现实生活的探索之路上作出了成绩,其人其艺,应为历史铭记。

参考文献:

- [1]孜娜提古丽·阿布.传统民俗中的生态文化[J].艺术品鉴,2015(03).