

笔墨韵致人文情趣

——小议王西洲的水墨人物

作者简介:王西洲,西安市人,生于1950年,中国美术家协会会员,紫光阁画院院士,西安中国画院艺术部主任,长安国画院副院长,中国国家画院刘大为工作室画家。

幼承家学、艺于书画,尤钻研事,稍长受业研习赵望云、石鲁诸家精髓,并精研宋、元、明、清各派大家,深受其益。作品气韵独到、师古不泥,深得梁楷、任伯年之韵意,泼墨写意人物之精髓,墨色层出、意境万千,逐步形成了自己独特的绘画风格。其作品多次在全国各地及新加坡、日本、马来西亚等国家和地区展出并获奖,被国内外名家争相收藏。其作品多次出版在《新中国美术家大典》、《中国现代美术家大辞典》、《世界华人名人大辞典》、《陕西历代名人书画锦集》、《中国当代书画名家王西洲画集》、《荣宝斋》、《艺术市场》、《中国画市场》等刊物上。入选文化部2010年中国艺术品市场白皮书年度人物。

■ 刘大为

王西洲是我在中国国家画院开设的工作室的学员之一,来我工作室学习之前,王西洲就是一位颇有造诣的中青年人画家了,当时任西安中国画院艺术室的主任,为中国美术家协会会员,专职画家。在当地、乃至全国,王西洲都有较大的影响。近年来,随着在工作室的系统学习,王西洲无论从观念理论还是艺术创作实践能力上,都有了明显的进步,一方面得益于其勤思善悟,另一方面也得益于其踏实专注的为艺做人的态度。我想,这是王西洲不断沿着自己的既定目标,走向艺术高峰的一个重要前提与基础。

中国写意人物画有三个重要的因素,那就是形、意、神。当然,由于对这三要素的不同理解与追求,在创作中即使面对同一题材,也会呈现出不同的构图立意、设色和笔墨取向。王

西洲的大写意人物画,是在有着深厚的传统功力的基础上,运用写意与意象的表现手法,呈现出作品独特的艺术效果。在他的作品中,田园、质朴的气息扑面而来,充溢着浓郁淋漓的墨韵,画面人物生动形象,性格刻画深刻到位。王西洲的写意人物绘画,有着“幽默写实”的倾向,“幽默写实”有写实的因素在其中,也有表现的因素在其中。也就是说,当代的诸多文艺思潮对绘画形式及语言的介入、干预与影响,促使王西洲在写意人物画的创作中对当前的绘画理念与技术进行了整合与再造。更重要的是,从王西洲的作品中,我们看到的是“善意的幽默”,这种“善意的幽默”是以其严格的写实功底为基础,而不是在“幽默”的掩饰下胡涂乱抹,从而更进一步在“幽默”式的审美中,达到陶冶心灵的目的。

我们知道,人物画的创作,特别是大写意人物画的创作,关键是对人物的理解与对创作主题的提炼、升华。当然,要做到这一点,必须要有一定的学识、丰富的人生经验和娴熟的技巧作为支撑,而王西洲恰恰具备了这些方面的条件。他生在城市,但有长期的农村生活基础;他当过工人,曲折的经历丰富了他的人生阅历,这种历练能使他对不同的人物有更加广泛的接触和深入的了解与观察,从而为他的艺术创作积累了丰富的素材,并且更加深了他对社会的理解与认识。纵观他的作品,呈现给观者的是一种勃然的生命气息,这种气息或飞扬躁动,或轻灵纤秀,或泼墨直扫,或小笔细勒,但都气感十足,韵味绵长,给人一种启迪式的震撼与蕴藉式的美感。

纵观王西洲的绘画作品,可以看出他用笔及用墨的沉厚与凝练,造型把握的准确,能够恰如其分地刻画出人物的体貌特征和精神特质,使画面洋溢着一种鲜活的生活异彩。王西洲在追求画面整体架构与笔墨架构的同时,着意刻画人物的神态,体现笔墨的情趣。于是,在他笔下的钟馗,剑拔弩张,仗剑而立,威镇寰宇,正气凛然;而八仙、七贤等又悠游儒雅,神态怡然;仕女则妩媚清丽,恬静温柔。尤其是近年来,王西洲又以游学的心态,走遍了祖国西部和南部少数民族聚集的地方,并对具有民族特色的人物形象、服饰、环境和生活习俗做了详细的考察,创作出一大批有着鲜明个性的作品。这些作品的构图独特新颖,笔墨中透出一种人文情怀,既有鲜明的地域特色,又有强烈的生活气息,给人以耳目一新的艺术感受。另外,也是很重要的一个方面,那就是王西洲在创作中十分注重对绘画因素的综合运用,以及由此所营造的气场的作用。他善画大画,创作时善从大处落笔,细处着眼。尤其是在构图布阵时,用笔讲究笔笔相递,用墨也重视洒脱有力,从而使用笔的速度、力度、强度灵活运用,用墨则尽最大可能发挥着大写意人物画的自由畅达。这样,在一幅作品中,大笔与小笔、长线与短线、粗线与细线,形成了强烈的对比。在对墨的运用上,王西洲更加恣肆浑厚,酣畅淋漓,通过水的调和,笔的传递,时差的运用,水与墨色的渗化,墨色的叠加,浓淡干湿的映衬,形成画面上绚丽的墨彩世界。王西洲这种倾心的艺术探索风格,是其取得艺术成就的重要因素。

王西洲写意人物画关注的是笔墨与造型的关系,他追求的是一种意象化的造型,即通过与生活物象的接触后,内心形成深刻的感受与体验,从而将这种感悟上升到一种人文的感怀与情感的抒发,再用大写意泼墨的挥洒,去传达一种体现着文化内涵的意象造型,表现一种精神指向。所以我们说,王西洲的大写意人物画是一种精神性的意象造型与表现,他不断突破人们的习惯性审美体验,并力图在盛行的单一“写实”模式的创作方法上取得突破,从而开始强化其艺术个性,并在这种个性中,不断深入与表现主体的“写意”精神,以充沛的创作热情积极地融入到当代的生活和文化的语境中,从而不断寻求与开拓中国大写意人物画发展的新路子。

王西洲来自有着悠久历史文化传统的古城西安,生于斯,长于斯。陕西厚重的文化传统培养了他热情、坦率、豪爽的西北人性格,具体反映在绘画上,就是粗笔大墨,以如椽大笔走线塑形、泼墨造境,从而使得他的画如安塞的锣鼓,陕北的信天游,观之痛快,听则淋漓。当然,这还与在当代绘画史上占有重要地位的长安画派的影响与培育分不开。王西洲早年就读于专业美术院校,不仅接受了西方造型的严格训练,又在长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的理念感召下,直面生活,向传统笔墨学习,使得他的人物画在造型上采取了中西融合的方式。在笔墨表现的过程中,王西洲成功地融合了西画的明暗光影关系,吸收西画的表现手法,在水墨人物画创作中打破了既定的“模式”,消除表现中的“障碍”,以新的审美情怀和言语方式,逐步地构筑起了鲜明的艺术表现风格。

现在,王西洲正值壮年。随着认识的不断提高,生活积累的不断丰厚,他的艺术实践一定会更入佳境。对此,我充满信心。

(作者系中国美术家协会主席)

