

“帛”大精深——穆益林帛画艺术赏析

■ 尹一寒

自1942年楚帛书图重见天日后,帛画研究成为文物考古界、美术史界的重要学科。尤其是1972年从马王堆汉墓群中先后发掘出13幅帛画后,帛画研究进一步被重视,国内外掀起一次次马王堆帛画热,人们对帛画的研究也逐渐趋向多样化。但是,在历史上有关帛画艺发展的文字记录中,有很长的一段时间是空白的。时至今日,当帛画艺术经过历史性的蜕变,以全新的风貌再次展示给世人时,国人对帛画这门古老的艺术又有了一个新的认识,更有一

《天地皆诗卷三十三 暮归喀纳斯》
109.5×142cm

种失而复得的感触。谈到现代帛画艺术,我们不得不提起现代艺术界一位举足轻重 的关键性人物,多年来他一直从事帛画的继承、研究、摸索、创新工作,他就是中国画家穆益林先生。

穆先生是一位德艺双馨的艺术家。他 身上背负着历史的责任感和使命感,振兴、繁荣帛画艺术成为他终生奋斗的目标。自1983年以来,他褪去名声的光环,舍弃利益的诱惑,一直甘于幕后,默默致力于中国古老帛画的继承与研究——在绢上开始探索,进而发掘和利用帛的优异性能,创造出独特的现代帛画艺术。他27年如一日,将一生中最重要的黄金岁月贡献给了中国帛画艺术,今天他依然在为中国帛画在现代国际画坛上独树一帜而努力拼搏。

穆益林先生的帛画艺术是一种现代中

穆益林,笔名赅林、禾少白,教授,中国美术家协会会员。1944年出生于上海,1966年毕业于上海市美术专科学校大学部。曾任上海大学文学院东方文化研究中心主任、上海东方文化学院美术系主任、上海电影艺术学院会展系及会展设计中心主任。现为上海市政府会展采购评审专家,中国管理科学研究院研究员,上海电影艺术学院学科领头人,2010年上海世博会中国国家馆展示方案创意、设计者之一。其中国画作品多次参展全国美展和国内外艺术交流展。1979年获上海美术大展一等奖,同年获中华全国总工会优秀创作奖,1984年获全国画展二等奖、优秀创作奖,1992年获文化部国际中国画展一等奖,1999年获全国第二届中国花鸟画展优秀创作奖。多次应邀赴日本及美国、加拿大举办个人画展,作品被中国美协、上海美协、政府机关和博物馆、美术馆等收藏及被国内外众多藏家收藏和五星级宾馆收藏陈列,作品作为国礼由上海市政府礼赠与南斯拉夫总统。1983年以来,他致力于中国古老帛画的继承与研究,发掘和利用帛的优异性能,创造出独特的现代帛画艺术,为中国帛画在现代国际画坛上独树一帜做出贡献,被中国中外名人文化研究会授予“世界文化艺术交流功勋金奖”。出版有《穆益林画集》、《穆益林现代帛画精选》,事迹入编《世界名人录》等辞书。

国特有的文化现象。国门开放,他在中外艺术零距离接触、各种艺术理念与思潮碰撞中,审视自己民族的文化遗产,意识到1000多年来被渐渐疏远的中国古老的帛画是独一无二的艺术品种。民族自尊心和责任心使他在心中向祖先们承诺:不遗余力去传承、光复中国帛画。迄今为止,在他的帛画创作领域中,探索的广度和深度是无人可及的,崭新的形式美语言也是无以比肩的。他的现代帛画是中华民族艺术百花中的奇葩,见证着中国帛画的发展里程,见证着古老民族文化艺术的经久不衰。穆先生的帛画把“意象”与“具象”完美结合,把历史的“沧桑”、“厚重”与现代意识完美结合,用中国画的写意泼彩和工笔精绘,吸收西方印象派的光和色的斑斓艺术效果,使画面抽象恣意,层次叠显,旋律流动,诗意朦胧,彰显出中国画的神采。他的帛画作品中蕴含了更多的时代气息,也洋溢出浓厚的东方神韵,用色对比鲜明、大胆,将作品意境和心境把握得恰到好处。看穆先生的的帛画作品不光是一种视觉上的享受,也是人们精神上的一种

寄托。

穆先生的帛画艺术与古典的帛画比较,有两个方面的不同:

个新的时代,传统绘画艺术必须经受新的时代考验。生活变了,欣赏水平、欣赏价值观以及审美意识也在发生了变化。但是那种

《天地皆诗卷三十七 开泰》68.5×150cm

一、利用丝绸的透叠、光泽、色彩会产生折光性等特点,创造出丰富多变的形式,体现了新的时代审美特征。从色彩运用来说,古代帛画多为勾勒填色,色彩较为单纯简洁,经过岁月风霜的剥蚀,更显得沧桑有古意。穆先生在继承传统着色方法的基础上,创造了一种在新的视觉观念下形成的新的着色方法,例如:撞水冲色法、点彩融和法、干色水痕法、流擦法、正反异形透叠法、染料颜料混合法等等,完全不同于常见的平涂着色法和写意泼笔法,能在统一色调的平面中产生或隐或现、千变万化的效果,不同角度的视觉形象会产生变化,然而奇特的是依然保持着丝绸表面的肌理和经纬纹路。穆先生帛画艺术的审美特征,乃古代帛画画家所不能及也。

二、构图变化更加丰富。穆益林帛画的构图完全打破了中国画叙事式构图的视觉因素,而采用了特写、解构、时空交叠等在一种新的意象感知环境下形成的新的构图理念,形成一种全新的图式构成和图式空间,突显出新的视觉张力。不过在他的骨子里更多的是民族本身的绘画审美意识。如在他的画中保持和延用了传统的那种S形构图,或者金字塔构图,或者C性构图,很微妙,不注意是难以发现的。

在中国绘画艺术发展史上,有山水、花鸟、写意、工笔,种类繁多,门类齐全。在一

民族本身的精神品格是没有变的,古代有,现在还有,明天也还有。例如作为反映民族审美心理的那种优雅、诗意、含蓄、简洁、清爽、静逸、深沉、古朴、悠远等精神品格是没有变的,变的只是一种表现方式乃至新的观察方法。穆先生勇于探索的精神,使得他的帛画作品取得今天的成果。他将古代帛画的优雅和含蓄、气韵和神采,结合现代艺术的创作理念,运用斑斓的色彩绘出一幅幅带有流动旋律般动感的画面作品,从而构成新的艺术特征,从中也反映了他对新的艺术世界的感知方式。

与西方比较而言,中国传统绘画多写意,较抽象。这种写意实际上就是中国人诗意品格需求的结果。但是在西方国家,

《天涯客 NO.34 暖冬》55×67cm

和谐,显得画面层次异常丰富。如果人物最能表现人世的生活画面,那么山水、花鸟就最能表现画家的个人情趣和他的文化情结。虽然山水、花鸟在形式方面没有多大拘束和控制,比较自由,但是在每幅作品都要营造动人的画境,有时更难处理。穆先生熟练地运用多样化形式表现手法,加强了画面的意境营造和氛围处理,他的种种外化可见的苦心经营都服务于他内在意识和情感的表现力,使人感到诗意盎然。在他的画里还有更多的丰富内容,有待于挖掘和学习。

穆益林先生的创作思想观点鲜明,有着强烈的自我创造意识和社会责任感,相信他在不久的将来会取得更大的成功。

《天涯客 NO.32 颂雪》55.5×67cm

编者后语:

艺术的最高境界是回归和超越。

我们回过头来看,穆先生的帛画给我们讲述了一段传奇历史。穆先生的帛画艺术源于历史,又超越了历史的本来面目,穆先生的创造灵感来源于生活,又超越了生活。

穆先生的帛画艺术,必将引来中国艺术界和学术界的关注,因为弘扬、传播中国帛画艺术不只是穆先生的职责,也是我们每个中国学者的责任。穆先生的帛画给中国的画坛带来了一缕曙光,即将发放耀眼的光芒,让沉睡了2000多年的帛画艺术,重新在中国的艺术界复兴活跃起来。