

热烈祝贺康庄艺术馆开馆暨康庄美术作品展隆重举行

康庄——妙笔传水魂 诗心证人生

■ 西沐

水之为象,其道甚广,可谓包罗万有,涵盖无数,也是中国传统文化中一个非常重要的物象,如老子的“上善若水”,如孔子的“逝者如斯”,如庄子的“秋水”,如唐代大诗人李白的“黄河之水天上来”,不胜枚举。然而水为无色、无味、无定形、无定态之物,要在画面中表现出来,自是极难之事情,但齐鲁之地却真有这样一位独具慧眼的画水大家,以一枝画笔写尽水之势,水之韵,水之魂。这就是画家康庄。

康庄少年时即痴迷绘画,早年师从齐鲁名家王天池、弭菊田、黑伯龙,后考入艺术学校专修美术。十八岁就当上了一个剧团的编剧和导演,他博览群书,能诗文,通音韵,

有专门的诗集问世出版,可谓学博才高之人。诗画一律,以此才情,主攻中国绘画,其画自然才情横溢,诗思非凡。观康庄画,深为其意象构思之巧、表现方法之妙而拍案称奇,更赞叹其“技进乎道”的境界。

有评论家认为,对笔墨的认识有三个不同的层面或境界,表明了对笔墨认识的过程性、艰巨性的特征:第一,对笔墨的本体性认识;第二,对笔墨的民族性认识;第三,对笔墨的人本性认识。康庄沿此路径,作其艺术探索,可谓三境俱臻。他有娴熟的笔墨语言,融通中西;有很好的传统领会,是站在传统上的创新;最后,他用自己独有的继承了深厚传统的画笔借助对各种山水,尤其是各种水的描画抒写胸臆,通过画水表达了对人本性的思考和探索。

他画海水,如《撼海》、《海澜》、《远眺烟台山》等,但见洪波跌宕,浪花飞溅,近处巨岩高耸,石势嶙峋,远处汪洋茫茫,一片深沉蓝色之上鸥鹭展翅而翔。构图奇特,而又张弛有度,将海之精神表现出来。海浪的飞扬之势与巨大的力量感冲击着观赏者的心灵,海之浩大、海之深沉、海之动静都得到了淋漓尽致地展现。而他无疑又大大吸收了西画中的光线、透视以及水彩等方法,惟有技法丰富才能表现细腻。

他画瀑布,如《龙吟》、《龙藏》等,但见密树茂林之侧,或是崖石高耸之上,或一片大水,或数股大水悬空飞流急下,正如倒泻银河,天地奇观,而水气弥漫,氤氲一片,观此等画,仿佛已听到那掣电奔雷般的水声从画幅上传来。

他也画山间流泉,如《涌泉》、《响翠白龙涧》、《松谷探幽》等,则表现水之柔美安静的一面。泉水淙淙,杂流山石之间,不急不缓,好似随遇而安,山之幽静与水之柔动相辅相成,使人赏心悦目,神思清澈。

他画《踏浪》系列,则是直接将人与大自然结合起来,将自然之水与生命之人结合起来画。在那因人踏浪、漫天飞卷的浪花之中,我们仿佛也看到了“自然的人化”的美感,感受到人类与自然浑如一体的生命激情。在有虚实之间勃发的生命力,是水的活力、水的精神。“以一管之笔,拟太虚之

体”,康庄先生这样画水,道出了山水画传承千年澄怀畅神的真精神,从而从深层次上感受到画家艺术生命力的精魂所在。

如果说画海,画瀑布,画黄河之水天上来是康庄先生尽力表现水的浩大与水的威势这些“动”的一面,那么,画山间流泉、谷中幽泉,则是刻画水的柔和和水的静的一面。动与静在康庄画水艺术世界的构建中如阴阳两极,相互生发,动中有静,静中有动,使得这个艺术世界多层次多角度地呈现出来,让观者流连忘返,意犹未尽。因为我们发现,康庄先生画的其实不是水,而是各种生命,而生命的形态是无可穷尽的。正是从这个意义上我们可以说,水是他证道的法门,康庄先生通过画水来证明他的人生之道。

在当代画坛,人们很多时候把笔墨当成一种手段、一种技巧,在磨练与写生中一步步地强化所谓的语言形式与造型的融合,而把对笔墨的认识及建立在这种认识基础之上的文化境界忽略了,把艺术表现及审美更多地放在了观察而非领悟的层面,出现了较大面积的“跟风”与“流行”局面,让人叹息不已。康庄逆流而上,独蹊径,利用齐鲁之地靠山海之地利,传承中国山水画之文脉,开创出来画水一派,大家风范,令人叹服。“依形立法,以情运法,以志造法”,他在创作中锤炼属于自己的语言和风格,使云树山水充满生动气韵,自然而又亲切;对生命力的捕捉和赞美,更使海澜瀑布激流澎湃飞扬,传递出天地生命的交响;还有云、树、峰恋,在升腾流转中饱含“质”与“骨”,蕴含着既坚韧又崇高的精神追求。他这种走出自己风格的山水,是一种外形有现代之气息,却实蕴古典之内美的山水。

承继传统血脉但不重复古人图式,借古开新,重视吸收各类画法,包括西方的,也包括其他艺术门类的,在展现永恒自然境界的同时充满蓬勃的时代感。天风海涛,浪遏飞舟,白水激涧,绿林流瀑,山谷云霞,体现的不只是超越时代的单纯、深沉、灵敏和博大,也并非凝重威严,而是带着明快的调子,充满愉悦和热爱。这种新鲜的生命感是艺坛稀有的,也是康庄先生艺术上百尺竿头,更进一步的无上利器!希望康庄先生在全球化的今天,以他更多的蕴含中国民族传统文化之精髓,而又有类共通的“水”之画,为中国文化走向世界更放异彩!

(作者系中国艺术品市场研究院副院长、研究员,文化部文化市场发展中心研究员)

借我山水——康庄美术作品展暨康庄艺术馆开幕开馆仪式

■ 刘大为

山东画家康庄先生独辟蹊径,自成一派,以中西合璧、前无古人的绘画技法,将水的千姿百态信手拈来,开拓出意蕴无穷的世界;他以前瞻性的视角重新建构山水画,成功地激活了“画水史”上的新经典,给了今人关于山水画继承发展问题的无限启示。

峭壁千仞之中,瀑布飞流直下,气吞万里的生命之源,生机盎然。

青山秀水之间,暗潮微微涌动,清丽明净的绿野仙林,声色动人。

无论是“耳畔惊闻裂帛声,百尺白练气势足”的雄奇壮美(《黄河之水天上来》、《悬河之一》等),还是“云山已作峨眉状,山下碧流清似眼”的清雅秀美(《碧流清似眼》、《生命流韵》等),在康庄先生的笔下,都流动得神气十足,流动得神清气爽,流动得神采飞扬,所谓无声更胜有声,孰知水流无情?这是与人与天地自然合二为一的心灵呼应,这是浸染了深深才情的笔墨间荡漾出来的大家风范。

水乃天地神赐,欲画水者,势先心静、心清,与水合一,察其神,观其韵,融其魂,摄其芳华,然而方能入画。

据康庄先生所言,他第一次与水结缘,第一次“对水产生敬畏”,是在20多岁时的一次夜游,“连续几场暴雨过后,天气格外清爽。泰山道中秋风飒飒,头顶一轮明月,脚下乱石溪流,雨后山涧藏在树丛和岩石深处的谷底,奔雷般轰鸣。猛抬头,扇子崖周围的千仞绝壁之上,银河倒挂,白练飞舞,矫若游龙,势若虹电,在黝黑的山崖衬托下露光四射,白亮耀眼。那种万籁合鸣、荡涤天地、夺魂摄魄的震撼,难以言表。”从此以后,他便“脑子进水”,便对水的痴迷终生不渝。

一般来说:古代画水是“点”的延长,用“线”构成画的节奏。传晋顾恺之的《洛神赋》、隋展子虔的《游春图》、唐李思训的《江帆楼阁图》,都是以均匀的波状线画成。到了南宋,马远、夏圭、李嵩等画家的笔下,或劈峰断壑之湍流急水,或排山倒海之惊涛骇浪,充满了生命力。

而康庄先生在全面继承中国传统文化品格的基础上,又将形式和技法重新进行了大胆的革命,在处理纸张与笔墨的关系上日臻完美。

他“自立我法”,吸取不同题材的表现手段建立了自己的绘画体系,如从版画、腐蚀版

画及汉唐岩画、画像石刻艺术中吸取灵感,借鉴西画透视、光影运用、水彩画的表现手法丰富创作,在他的笔下,“水”的形态变化极为丰富,且画水见“骨”,水流有声,线的既柔且劲,大处气势强大,小处极尽细微,刚柔相济,恰到好处。他善于用皴笔,善于用长短线的缓急节奏,冷色调的律动过渡,并以淡墨中的微妙变化刻画水流,表现其流动感、韵律感。

更为难能可贵的是,他在建立自我体系的绘画技法的基础上,注重对水的性格的深层挖掘和探求,《沧浪净界》中,一片水气苍茫中,草木环绕,飞鸟展翅,创造出一种荡涤天地的空灵感;《龙藏》中,沉雄的山石、葱郁的树木、淙淙的流水,明净优雅,奏响了一曲生动清冽的田园交响;《涤尘》中,古人立于山石之上,看那迎面狂舞的急流,别有一番高旷博大的古意悠悠;在《散为飞风扬清烟》里,流水竟发出晶莹剔透的亮色,飞流直下,展露出剔透、明净而清爽、奇崛的美;而在《响雪》中,你分明可以听到那响彻天地的气势动人心魄!《洗心》、《雁荡燕尾瀑》将那山水宁静致远、旷古奔腾的气息,在飞鸟、树木的衬托下生生不息;《生命流韵》、《响翠

白龙涧》,又将山水的唯美气质发挥到极致。再看《踏浪》系列,画家将一个孤独的人置放在浩瀚奔放的水中,踏浪人奋力拼搏在一片惊涛骇浪中,一种奇幻的生命力量被发挥得淋漓尽致,射出奇美的生命火花,给人以探求宇宙的无穷想象。

康庄先生结合自己的生活感悟,抓住了水的精神内核,以自己的一片痴情,以一种“脑子进水”的魄力创造出水的千姿百态,创造出水的气象万千,将水的天然品质,将水的生命情状,于方寸之间,发挥到了一个淋漓尽致的状态。观康庄先生的山水画,能让人身临其境,感受到宇宙的高旷博大、勃勃生机,从而游目骋怀,洗涤身心,放达情感,豁然开朗。

从技法的追求,题材的选择,意境、气韵的表现,康庄先生都匠心独运,令人称叹!他以一种“神农尝百草”的精神,使得自己的艺术达到了无可复制、出神入化的境界!他笔下的富有性格“动态之水”,可谓开一代山水之风,填补了画史的空白。期待康庄先生在自己的绘画探索中日臻化境,继续向辉煌迈进!祝愿康庄先生在中国画的发展道路上筚路蓝缕,多出传世之作!

(作者系中国美术家协会主席)

康庄:开一代画水之风

