

热烈祝贺康庄艺术馆美术作品展隆重举行

大山水、大气势、大境界

——当代画家康庄的山水家园

■ 薛永年

作为华夏民族内心世界的投影,中国画从古至今都表现着中国人独特的审美,它总能于点画写意之中,或寓景寄情,或直抒胸臆,而观者也总能在赏析这些经典作品的同时,一同接受了心灵的洗涤。而只有那些有着高尚追求的画家,才能感应世间万物美的真谛,创造出真正具有艺术价值的作品。康庄先生便是这样一位始终坚守着自己艺术信念的画家。

山水,大物也。康庄先生的山水画给我们最直接的印象就是“大”。大山水,大气势,大境界。观者可暂时忘却身处何处,徜徉其中,可望、可行、可居、可游,如沐清风。

高山耸立于飘渺的云岚烟雨之中,流泉飞泻于雄奇的丘壑之间,那自然流淌着的潺潺小溪,烟雨苍茫的村舍,还有白云载山,云水相伴的千古悠悠,于博大壮阔中焕发着安详、和谐、宁静的神采。康庄先生的落笔很见深厚的传统绘画功底,在笔墨的点、擦、皴、染中,抒发自己的感情和乐趣。他以象制景,以情造形,靠墨的浓淡,线的变化营造出画面的层次,将山川、流泉、树林、房舍交相辉映。陡峭的山石,隐约可见的农舍,参差不一的树木,使作品曲径通幽。他笔下的山水宏伟、雄健,有力感和美感,具有广阔、深邃的境界。

胸中有丘壑,无私天地宽,即便是在这个时代,山水画的立意仍是与传统自然的的不即不离,其精神仍是外师造化、中得心源的感悟。为了更好地承继前人,以今人的笔触再现祖国大好河山的壮美,他走访了名山大川,大自然的静美和天籁的神秘,使他沉醉其中。

而他不仅研磨笔墨技巧,更自觉追求一种传统文化的意味和精神,他努力摆脱作品的写生痕迹,在构思上发挥自己的想象,更辩证地处理画面空间虚实和黑白关系。由此,画面的形式语言更为丰富,更富有情趣。在尊重传统的同时,他侧重从感性的角度去探索、发现美,用心创造出贴合自己心性的山水画,他的山水画是一种内在精神的表露,反映出画家境高意远

的审美取向。

境由心发,境随心转;情之所至,笔之所至。作品《听涛》、《排云》、《峪泉活水》、《沧溟净界》、《卧龙千秋波》,大写意的随性挥洒,呈现出一个个博大浪漫的空间,给人一种平淡大雅而气势磅礴,意蕴丰富而不雕不饰的审美冲击。

一支妙笔,信手挥洒,变幻无穷的水墨,点染江山如画。《黄河之水天上来》、《祁连牧歌》、《泰岱之巅》、《远眺烟台山》、《仙山琼阁》的画面上,风骨尽显,动中有静,静中有动,线条的抑扬顿挫,在交错中形成节奏,巧妙的布局、泼洒的墨色和点染的浅绛,交相辉映,方寸之间透射出一股摄人心魄、奇幻生动的独到神韵。《龙藏》的气势如虹,《沙子口》的葱郁明净,《碧流清似眼》的奔腾不息,他将千万山水的凝重,化为了那一幅幅大气开阔的优雅,并营造出一种涤烦、破寂的妙境,一种超然脱俗的境界。

康庄先生以一种朴实诚善的治学态度,不遗余力地延续着中国传统书画的实践与探索,他在坚持不懈地探究水墨语言、绘画语境与个人心性之间的协调性中,不断丰富完善着自己作品的品位和内涵,把中国画的笔墨与精神,发挥到了一个高度!这是非常可贵的,我们希望他一方面能固守住中国传统笔墨的底气,同时也希望他能够随着时代的发展,不断地超越自我,留下更多的经典之作!

(作者系中央美术学院教授、博导。国家文物鉴定委员会委员,书画碑帖组召集人,中国美术家协会理事理论委员会副主任)

炼而出,因此他的画开合得势,取象精微,能在有限的笔墨中,展示出气势恢宏、情景壮丽的作品。

从可读性来讲,康庄的山水画给人以明美的视觉享受。在创作实践中,康庄也是善于在心境淡定的状态下细细体味大自然的山情水性。他的笔墨运用往往是适其心境

而生,故不火、不躁、不奇、不怪,笔因心而运,景因笔而生,其画品自有一种庄重、沉稳平和的艺术品格。康庄数十年的努力,能始终把握对中国画笔墨精神、文化品位的追求,并能在画坛的巨变与动荡之中创造出属于他自己的山水画结构与艺术语境,十分可贵。

观康庄山水画有感

■ 黄永玉

品康庄的山水画作品,恰如品其人,令人恍然生敬。康庄,画如其人,醇厚质朴、心境平静,他的画寓巧於拙,笔简意赅,他的作品“繁冗删尽留清瘦”,有着虬枝蟠根般的骨感之美。他的画布白和造势独具匠心,让人赏心悦目,他的笔墨如散文诗一般,笔不到意到,简约中蕴含着丰富,耐人寻味。

读康庄的山水画,最初的印象是生机勃勃、明快靓现,继而你会感到雄强的气势中,一切是那样婀娜多姿。当你步入画的深处,你能体验到作者的思绪,听到他的脉搏,在层层晕染,渐渐推进的演绎中领略到作品的诗意美。那是阳刚之气和阴柔之韵的和谐统一,是飘逸秀美的虚淡恬静的艺术境界,这境界包涵着“禅”意,是作者心中的“净土”。

读康庄的山水画,呈现给读者的是—种富有人情味的人化自然。他用水墨的技法结合青绿着色,既然保持水墨山水的写意性,又能在苍茫的墨色之外保持着青绿的清新与典雅,给人以丰富的视觉享受。他这种写意性笔法与青绿着色结合的艺术尝试,首先得力于他对传统笔墨程式的深刻认识,使他敢于在山水图式的拓展中,以开放的心态和探求的精神,将文人画

传统中最富有文化特色的表现因素与现代人多元的审美取向,找到一个结合点。经过多年的探索,康庄的这种山水图式已引起诸多行家的关注。他所使用的墨彩技法即水彩与墨色的恰当交融,与传统的青绿山水相比,降低色彩的饱和度,使色不碍墨,墨不碍色,相互衬托,相融为一。画面的设色,淡而能深沉,艳而能清雅,浓而能古厚,避免了浅薄、火气、重浊等弊病。

“十年磨一剑”,康庄执着地走着自己的路,他“外师造化、中得心源”。对大师的作品朝夕揣摩,时时领悟,结合自己对大自然的观察体验,逐渐形成了自己独特的画风。康庄的画主次分明。虚实相间,层次丰富,他善于运用不同艺术手法来完善其构想。处理画面或由近及远,层层递进,或由远而近,逐渐深入,甚至着意描绘画的中心部分,顺乎自然地向四周延伸淡出。对具体景物的刻画显示了他高度的概括能力,他时而突出山石、时而强调树木、又常以烟云、流水为主题。在画中借鉴运用了摄影的景深手法和西画的用光技术,这使他的作品不落窠臼,才情横溢。

康庄还是一位工于“惨淡经营”的画家,他不属于那种善于在亢奋状态靠神来之笔展示自我个性的画家。他的创作总是在反复推敲苦苦经营中锤

