

心灵与世界交融的镜像

——论陈忠志的中国画

戴 旋

(盐城工学院 设计艺术学院, 江苏 盐城 224051)

摘要: 长安画家陈忠志毕生致力于探索中国画的现代表现形式, 他虽然吸收了外来因素, 但并没有背离中国画的风神, 作品仍然符合多数中国人的审美趣味, 让人能够品鉴出中国画的味道。从他的绘画题材即世事风情、地域色彩、历史意识与现实感怀等方面; 以及作品的艺术特色即构图和表现手法上, 诗画结合等方面探讨其作品与传统中国画的关系, 分析画家个人艺术特色。

关键词: 陈忠志; 绘画题材; 艺术特质; 镜像

中图分类号: J202

文献标识码: A

文章编号: 1671-5322(2013)04-0040-04

陈忠志, 广西贵县人, 是当代画坛上一位较有影响的画家, 长安画派中坚力量之一。1951年考入当时的华南人民文学艺术学院学习绘画。1956年7月, 毕业于中南美专, 同年到西北艺术学院任教, 是新中国培养起来的画家。他毕生致力于探索中国画的现代表现形式, 虽然吸收了外来因素, 但并没有背离中国画的风神, 作品仍然符合多数中国人的审美趣味, 让人能够品鉴出中国画的味道。他的绘画不同于当代观念性、实验性、抽象性绘画, 不属于剑走偏锋的画家, 他的成功是画家个人在特定的时代努力探索获得的重大收获。本文拟对其绘画作品的绘画题材和艺术特色作评析, 以梳理其绘画艺术与中国画的关系。

一、丰富多彩的绘画题材

所谓绘画题材是指画家在一定时期生活经验的基础上, 以自己的审美取向认识生活、理解生活, 并对生活素材进行选择、提炼、加工和概括, 在绘画作品中展现的现实生活, 它是画家对现实生活情感、态度的反映。

1. 世事风情

陈忠志早期的绘画以建国初期的文艺理论为指导, 秉承文艺“为人民大众, 为工农兵服务”的指导思想进行艺术创作。处于建国初期成长起来的画家, 他的创作势必与中国当代社会的政治文

化发生关系, 体现建国后中国现代社会的日常生活, 所幸的是陈忠志的绘画没有沦为政治宣传和招贴画。他的绘画既不是简单复制政治生活, 也不是照本宣科地图解政治形势。作品主题多表现时代生活中积极向上的内容和革命优良传统精神, 取得一系列可喜的成绩。其实表现政治文化, 政治意识形态并不是陈忠志的宿命, 他以独特的智慧参与政治生活, 以新社会世事风情作为表现的内容, 这是他的作品在中国20世纪后半叶存在和发展的必然归属。

1958年作品《瑞雪兆丰年》在《人民日报》首次刊发, 1960年的作品《黄河之鹰》参加全国美展获得成功, 继而参加出国巡回展, 并被作为国礼赠送朝鲜。《黄河之鹰》奠定了他通向中国画成功之路的里程碑。这幅画是新社会女性人格和社会地位独立的宣言。画面上女子走上建设工地, 她屹立高空、指挥调度的“英姿”, 像雄鹰展翅一样矫健。从这幅作品人们可以看到新中国成立后女性在社会生活中的角色发生了翻天覆地的变化, 她们走出了闺房, 走出了灶房, 走出了几千年封闭的生活圈子, 走向了社会生活大舞台。而新社会以前所未有的胸怀接纳了她们, 女性的身份得到了社会的认同, 获得了真正的独立和解放。女性社会身份的转变雄辩地证实了新中国社会性质发生了根本变化。“画家塑造的这个女性形象的

收稿日期: 2013-08-04

作者简介: 戴旋(1970-), 男, 江苏阜宁人, 讲师, 硕士, 研究方向: 中国历代书画艺术。

‘形体动态’,既有造型的美,又富涵象征意义:她成为妇女解放的象征性符号,成为历史文化转型的审美定格,成为民族昂扬奋发的音符。画家融社会文化的革新与绘画形式语言的创新于一体,画出了‘中国风格和中国道路’。使传统水墨画艺术的魅力在新时代得到张扬。”^[1]六十年代创作了《评五好社员》、《送跃进粮》等作品,在当时都收到了好评。

时过境迁,回望他五十年代末、六十年代的作品我们应该怎样作客观评价?今天当我们重新审视过去的作品应该持怎样的态度才能切中肯綮地对画家和画作作恰如其分的评价?艺术品首先要具备审美愉悦价值,诚然也应该涵盖认识价值和教育价值;与此同时,杰出的作品还应该经得起时间的检验,只有经过岁月之流的淘洗之后没有被泥沙掩埋的作品才具有永恒的价值。笔者认为陈忠志这段时期的作品首先具有“信史”的价值。从这段时期的作品我们可以窥见那一段历史时期中国社会工农业生产生活状况和人们精神面貌。今天重温这些作品我们身临其境感受到那个时代人们普遍怀有的诸如“大公无私”、“集体主义”、“吃苦在前,享乐在后”等社会主义道德观念。我们不能简单地把这些作品看成当时政党文艺思潮的传声筒,政治意识形态的图解。事实上这些作品的确是溶进了画家主观感受的艺术概括和提炼品,达到了艺术真实的高度。在多元化的当代社会,陈忠志的画作所体现的社会道德价值观念已经成了难以祈求的奢侈品,因而具有超乎寻常的社会历史价值和审美价值。

2. 地域色彩

英国学者洛克认为,“地理与历史之关系,一如肉体与精神,有健全之肉体,然后之精神生焉;有适宜之地理,然后文明之历史出焉”^[2]。我国近代学者梁启超对此观点也大加赞同,就文学创作而言,他认为,“燕赵多慷慨悲歌之士,吴楚多放诞之文,自古然矣”。地理环境影响文学,不同地区的地理环境塑造出不同的文人禀赋气质,形成了文学风格的差别。同样,不同地域的生活环境也对画家的艺术气质产生了不同的影响。五代时荆浩、关仝为代表的北方山水画派的风格与南方董源、巨然为代表的南方山水画派的风格迥然不同。北方画派风格雄峻宏阔,南方画派山水温润秀丽,两派风格大相径庭。陈忠志多年扎根西北,古城西安成了他第二故乡,西北地区的生活风

貌自然成了他绘画艺术的源泉。

画作《老农民》中一位老农席地而坐,须发飘飘,目光慈祥,一手端着碗,一手拿着筷子,旁边放着一只大茶壶。他在劳作之余享用最简单的粗茶淡饭,这种简单的生活方式其实是一种极高明的生存智慧。《甘南母子》、《独生子》栩栩如生地再现了无私的母爱。《西域之行》在一片虚白的背景之下一位身穿少数民族服饰的女子牵着一匹骆驼横穿沙漠,这幅画令人想到了远古洪荒,让现代人的精神作一次高蹈超脱的远游。《雾原》描绘了一位少数民族女子在一片晨雾之中赶着羊群往远方牧羊,清新朴质的气息与朦胧放逸的笔调有机的融合。《金秋》中一对年过半百的夫妇在自家门前打场,休息期间,妻子爱抚地为丈夫擦去面颊的汗水。《黄河的源头》让我们感受到中华民族文明史其实就是一部奋斗史、一部爱的历史。《地动山摇》画了几个人物,但是却让人感到画面气势壮阔,场面欢腾热闹,堪称史诗性作品,画面的景象蕴藏着黄土地惊天动地的生命能量。恰如邵大箴所言“不同姿式人物的组合、别具匠心的空间设计、还有色彩的大胆配置、使画面意和气相互贯穿、有张有弛、繁繁简简、虚虚实实,产生了强烈的艺术感染力。”^[3]《黄土雪》中的主人公是一位充满稚气的小姑娘和一条狗,他们打薪回来,雪地上稀疏的荆棘和身后的雪原成为宏阔的背景,他们成了黄土地的主人,成了这片五千年土地的灵魂,使这片土地生机勃勃。《创造的双手》、《春芽子》等着一系列作品无不浸透着画家对这片土地的深情厚爱,从而把这种思绪孕育凝聚成作品,使他的作品闪烁着西北地区特有的风采。

3. 历史意识与现实感怀

陈忠志是新中国培养起来的画家,他对国家和民族怀有深厚的情感,他对历史和现实的思考常常熔铸在笔端。1977年,创作的《黄河儿女》就体现画家这样的历史意识和责任感。这幅画通过领袖与下一代人的关系来烘托人物,场面宏大,人物表现细腻,写实功底扎实,画面包含一定的叙事性,具有故事性的色彩。陈忠志很多作品都与黄河关系密切,从他的黄河系列作品,我们可以感受到他意识深处的本土民族情结。《艰苦年代》在艰难困苦的岁月里,人们的心灵并没有被困苦屈服、对生活 and 未来充满了希望,摆在旁边的那本书就是注脚。《十面埋伏》画的是在行军休息之际两位领袖倾听女八路军战士弹琴时的面部表情,

从主席和总理的神态中我们可以看到他们对民族战争的必胜信心。《打草鞋》中两位八路军高级将军在行军作战之余,象普通老百姓一样在自己动手打草鞋,耐人寻味的是他们赤着双脚,用双脚绷紧草绳,手脚并用完成了打草鞋工作。看这幅画让人仿佛回到了“自己动手,丰衣足食”的战争年代,回到那个没有腐化和特权化的岁月。《功勋与流逝》画面上滔滔黄河水向东滚滚而逝,历经枪林弹雨的战士,在建立了不朽的功勋后,以身殉国,其战马低头依偎在他的身边,默默哀鸣。画家似乎在提出这样一个问题,社会政治经济逐渐转型,我们如何面对革命烈士创造的不朽功业。这是一个振聋发聩的问题,显示了画家对国家和民族发展道路的忧患意识。《延安雪曦》洋溢着积极的革命乐观主义情怀,这种富有诗意乐观向上的情怀成了中华民族宝贵的精神财富,也是我们在建设现代文明时应该继承的内容。如今虽然艰难的革命战争岁月成了历史,但历史不能尘封。画家以中国革命的历史为绘画的题材,也重塑了历史的“记忆”。他孜孜不倦地追求画作形式上美感,通过画作提醒当代的人,我们应该怎样面向未来。

二、中国作风的艺术特质

绘画是一种敏锐精巧的艺术语言,是画家用情感把握和反映世界及自身的一种认知和感悟方式。当代国画家每一个人都有自己对绘画的理解和表现方式,受外界的羁绊较少,有足够自由的个人发展空间。创造个人风格一方面使得传统的中国画涵义扩大,表现出丰富多彩的特性,另一方面又可能导致传统的中国画发生质变,产生对其颠覆和解构之势,使人对中国画自身的发展和未来产生困惑和怀疑。传统的中国画是讲究笔墨技巧的艺术,借助于笔墨的外在表现形式创造艺术形象,传达宇宙人生哲理。中国画的笔墨是显性的形式,而画家的艺术理念是隐性的内核,是画家创作的艺术旨归。清代大画家石涛说过“笔墨当随时代”,陈忠志没有停留在传统文化的审美趣味层面之上,历史意识、时代生活成了画家表现的主题。但是传统中国画如何与时代相结合,每一位画家都有自己的见解和表现方式,陈忠志在传统艺术形式与时代主题之间找到了一个较好的契合点,以传统的笔墨语言表现了鲜明的时代主题,拓宽了传统文人画的空间。

1. 陈忠志作品的表现手法

陈忠志有自己的表现方式,他习惯于把人物放到特定的背景中,通过外部环境烘托人物,表现其精神品质,这与长安派另一位画家石鲁的创作有异曲同工之妙。传统人物画一般以虚白为背景,陈忠志的人物画背景表现出故事性和戏剧性,拓宽了中国传统人物画的表现空间,如作品《揽月》中人物的背景是长城在崇山峻岭之上蜿蜒起伏。这一背景渲染了人物的精神气质,平添了画作的内涵。《黄河源头》画面上主体是马背上一对母女相拥相抱,背景是一望无际的黄河流水。父子情、母子情、夫妻情、手足情既是人生的慰藉,又是人生前行的力量。绘画艺术离不开造型,陈忠志对形式本身潜心研究,他能够对形式作出独特的处理和安排。他的作品大多能创造性处理好动与静、虚与实、疏朗与繁密等艺术辩证关系,达到与众不同的视觉效果。《卧薪尝胆》画的是越王勾践跪在草席上双手捏拿着苦胆准备舔尝,背景虚白,突出人物;人物身体腰部拱起,却能使静止的画面中表现出灵动之势。陈忠志作品的表现手法丰富多样:兼工代写,亦工亦写,有些作品结合素描的方式,如《雪百年耻》、《阿左旗教师》等,这些画作素描和线描水乳交融,画面基本没有脱去中国画的底色,他们都有鲜明的笔墨情趣和意味,并无生硬别扭之感。进入新时期之后,随着西方现代艺术的引进与交流,陈忠志绘画的表达方式和造型也有所探索和创新,特别是上个世纪八十年代后期作品《沐浴》更是别具一格,人物面部模糊,以面块形式作为造型单元,用传统国画材料和工具创造了西方立体派的效果,使作品获得了雕塑般的美感,这一探索大大地拓宽了传统中国画的路径。

2. 画中有诗

宋代苏轼在《东坡志林·题王维〈蓝关烟雨图〉》中指出“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”自苏轼对王维的诗画作出这样的评价之后,后代文人画家都把“画中有诗”奉为创作的圭臬。陈忠志是一位具有诗人秉赋的画家,他的画作透出一股诗的气息,作品的诗情来源于他对所熟悉的土地的依恋和敬爱,源于对历史的敬畏与理解。《黄土雪》、《雾原》近乎一片澄明的世界,大自然的原始、人的纯情没有受到任何浮华物欲的染指和侵蚀,画面流露出一股潜吟低唱抒情诗般的意味。《老农民》透出一种对生活随遇

而安的知足与满足,再现了中华民族千年不变的哲学——“知足常乐”。《长安老汉》描绘了历经岁月磋磨留下来的人生智慧与高华,犹如丢勒的《小何尔拜因》,是一曲幽深邈远的智慧之歌。而《金秋》则是一曲相濡以沫的乡村爱情小调。《关云长》是画家击节而歌,抒发了画家对忠烈千秋、意气风发、大丈夫般的忠义人物的仰慕之情。《甘南母子》、《独生子》吟唱着万古不变的舐犊之情。至于《打草鞋》、《十面埋伏》、《功勋与流逝》等红色怀旧之作是他在缅怀历史之际对当下生活的审视与思考,是一组洋溢着革命乐观主义与悲壮情怀的交响曲,这些作品体现了陈忠志鲜明的政治文化情怀。

陈忠志是当代较有影响的人物画家,他不画道骨神仙,也不画美人仕女,他毕生的创作中,始

终把艺术视角放在历史和现实土壤之中,通过对历史风物和时事风情的提炼取舍,深情观照进行艺术创作,他的作品是其对大千世界知性思考和内心过滤之后的积淀物,是心灵与世界交融的镜像。“镜像”原本是计算机学科的一个术语,原指“一个磁盘上的数据在另一个磁盘上存在一个完全相同的副本”,这里笔者引申为外部世界透过画家主观情感的折射而形成的艺术境界。他的绘画既不是个人才情的自由表达,也不是为唯美主义的虚幻实践,他的绘画属于现实主义绘画,属于立足当下,缅怀过去,关注未来的绘画。

陈忠志是一位多产的画家,他的笔触伸向了历史现实生活的方方面面。他继承了“五四”以来关注人生的文化艺术传统,以积极“入世”的情怀走完了他的艺术人生,给当代人留下了丰富的精神财富,也给人们深刻的人生启迪。

参考文献:

- [1] 夏硕琦. 探索、创造与时代同步——陈忠志艺术探索的轨迹[J]. 中国美术馆, 2006(6): 40-43.
- [2] 王瑶. 中国文学研究现代化进程[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 25.
- [3] 邵大箴. 自然质朴 雄健大方——读陈忠志的画[J]. 荣宝斋, 2006(9): 167-169.

Blend Imagination of Spirit and World ——On Chen Zhong-zhi's Chinese Painting

DAI Xuan

(School of Arts and Design, Yancheng Institute of Technology, Yancheng Jiangsu 224051, China)

Abstract: Chen Zhong-zhi, the painter of Changan school, committed to explore traditional Chinese painting in the modern form of expression lifelong. Although he absorbed the foreign factors, He did not deviate from the traditional expression of Chinese painting. His works still conform to the majority of Chinese aesthetic taste and a Chinese people can taste the traditional Chinese painting. This article comes from his painting subjects. namely, amorous feelings of the world, local color, after yesterday, today and so on. I shall study his Works and the artistic features of the composition and technique of expression, the combination of poetry and painting, etc. And I shall discuss the relationship between his works and the traditional Chinese painting, analyze the painter personal artistic features.

Keywords: Chen Zhong-zhi; painting subjects; art characteristics; imagination

(责任编辑:李 军)