

为山川代言

——程振国山水艺术赏鉴

朱留心

程振国先生在长期的艺术探索之中,以与当今社会共融的题材作为表现内容,用雄浑、壮阔、严整的图式,厚重、含蓄、凝练的笔墨语言来表达自己对社会生活的热爱、对民族文化的理解。他的画不拘于为自然界某一地域传神,是行万里路后,启动心斋,移丘搬壑,用自己为山川代言的精神,重新铸造的一种笔墨图式。这种表现方法,有四大难度:因表现对象无某一地域之地貌特征作为参考蓝本,故须行万里路,搜尽奇峰,在高度熟悉生活的基础上打草稿。此一难也;在打草稿的过程中,须有过人之聪明才智,方可提炼主题、取舍物象,将表现内容幻化成心象,否则,向纸三日,不知所为。此二难也;心象既成,虽胸有千山万壑,然下笔之时,不知当以何种表现形式表达情感,盖胸中丘壑乃抽象之物,笔下山川乃具象之物也,心象难以化为墨象,三难也;在笔墨表现过程之中,既需要娴熟之笔墨技巧,又需要有经营位置的整体掌控能力,四难也。程振国先生每作画,凝神静思,将山川风貌和个人精神交融融和,达到物我一体,然后,以一管之笔拟太虚之体,进退自如。画成,读者叫绝。品读他的艺术作品,总的感觉是,石老树壮、草木华滋、层峦叠嶂、体势恢弘、云蒸霞蔚、气象万千。是大心胸、大境界、大山大水,体现的是一种大格局、大气魄。程振国国画表现的内容有两个层面,山河的巨丽是其第一个层面,这个层面给人以爽心悦目之感,是人类理想的精神家园,可观、可居、可游。第二个层面是画中透露出摄人心魄的魅力,非仔细品味,难以得到。画中老屋历尽沧桑、古树几经风雨,那屋、那树、那石,斑斑驳驳刻着中华文明,记载着中华文化,透露出中国人骨子里的坚强和厚道,张扬着中华民族志气和精神。两个层面互为表里,因融入了丰富的物象而使画显得充实而有生活宽度,因融入了丰厚的文化含量而使画显得有品位和深度,因融入了深刻的社会生活感受而显得有艺术感染力和思想高度。这些表现内容巧妙地营构在一个结构严谨而又空灵的宏阔格局之中。构成了一个有强烈个人风格的表现形式。这种形式特点鲜明而富有创造性。从构图的精神境界来说,画家的审美旨趣有明显的取向,既使表现的对象高大、浑厚、深沉、含蓄,显示一种精神的力量又不刻意张扬,让人从浩瀚曲折的图式中自然感到峥嵘突兀的气象。从构图的技巧来看,它既有传统的三远交替组合,也恰当地吸收了装饰趣味以及其他现代构成元素,使传统的笔墨形式表现了时代特征。在构图的内部,虚实得当是其一大特点,画中以云水、溪流、瀑布调整整体画面的虚实,石以阴阳调节虚实关系,树以细笔茂叶、双勾空干调整虚实关系,屋以黑瓦白墙调整虚实关系。处处厚实,又处处空灵,虚中有实,实中有虚,虚实相生,虚因实而松活,实因虚而朴素。这正是道家思想“恍兮惚兮,其中有象,惚兮恍兮,其中有物,其中有精”的艺术诠释。也是画家尊重传统但不拘泥于传统的个性表现。

“夫象物必在形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归于用笔。”(语见张彦远《历代名画记》)程振国用独特的艺术表现形式所体现的唯美、健康、愉悦的目的,最终是靠用笔墨书写来完成的。所以,解读和赏析他的绘画艺术作品,必须了解其用笔、用墨之技巧。

在此先论其用笔。他绘画中的点线面是在一定艺术构成的理念下,将书写中的骨法用笔化为中锋、侧锋、散锋等不同的书写方式,通过转折、顿挫、提按、轻重、缓急、抽

《溪山听泉图》136cm×68cm 2011

巧、枯涩等一些优美的笔触穿插交错,编织成一个个有生命的物象,然后用富有情绪化的点线将艺术构思物化为墨象,进而组合成一幅幅气韵生动的画面,这样,既表达了自己的人文情怀,又把自己绘画构成形态的思维法则支撑起来。他的画中,作为物象的支撑线显得圆润、厚重,如曲铁盘扭,显示出具有壮美的力度,散发出精神的光芒。而用于勾勒物象阴阳面的皴线则灵动多姿,或长或短、或粗或细、或伸展到一拓直下,或凝练成戛然而止。这些线条的力度、方向变化,是完全根据物象表现的要求,在形式与内容高度统一的情况下进行,无多余之笔,亦无不足之处。浑然天成,如风行水上,自然成纹(文)。这种用笔使画中山石的纹理显得细腻复杂。既平添了画面的内涵和观赏的价值,又融入了自己丰富的情感。从技法上说,仅态万方的山石肌理和概括简洁的山石轮廓又形成了鲜明的对比,繁简相得益彰,不仅体现了用笔之妙,也增加了画的情趣。

从他的用笔中可见他经过了长期的锤炼,找到了一种超越一般想象力的形式语言,从而把需要表达内容向完美性接近。他在谈到自己用笔的体会时说:“——在视觉审美形式中,线是强调物象形态轮廓的必要手段,其后是强化物体内的层次,根据物象形态的变化组织线条或左或右或纵或横,强调它的体积感、空间感、节奏感。中国画的线并非漫无目的地组合与排列,它不但承载着自然形态的重新组合与重新认识,亦饱含画家丰富想象力和情感的注入,充分体现‘骨法用笔、应物象形’内涵的感染力。”(见程振国《山水画创作析谈》)由此可见,他的用笔不是信手拈来,而是在一定的法度之下的自由挥洒。

程振国的绘画中所体现的质感得力于用笔,而画面墨气淋漓、温润华滋则得力于用水用墨。在绘画过程中,他根据物象审美的不同取向,分别使用蘸墨、破墨、积墨、泼墨诸方法,使浓淡干湿呈现不同的形态、力度、气势,受绘画过程中的情绪所牵动,但又为理法而约束。使神采生于笔下,洋溢于画面。从而达到图画江山,偷人心目的目的。他用墨没有固定的程式,全凭对表现对象的感性把握,这种把握是抽象的。正如他自己认为的那样:“使画中的形象不同于大自然的形状……用墨的浓淡干湿,营造出符合视觉的气氛,实际是运用抽象的过程来完成的。”(见程振国《山水画创作析谈》)

程振国的绘画艺术成就斐然,为画坛所瞩目。悬挂于人民大会堂、中央办公厅、京西宾馆、中央电视台、国务院、中央军委八一大楼以及中国驻外使馆的多幅代表国家艺术形象的巨制,中外读者好评如潮,既显示了他非凡的艺术

才华,代表着他绘画的艺术地位,也为国家争光,显示了中华绘画艺术这一古老的历史文化所迸射的无穷魅力。

程振国绘画艺术成就的取得,首先得益于他对传统的深刻理解和继承。他不仅醉心于传统,并且对传统有着与众不同的理解。他认为“传统应该成为艺术创作的驱动力。”“艺术向传统回归,不是倒退,它是一种前进、一种发展。所以,中国画不是不求变,更不是食古不化,它的变化从不以否定自己的传统为代价。”这种声音,代表了当代人对传统的正确认识。代表了弘扬民族精神的一种志气。正因为有如此远见,他对传统下足功夫,几十年如一日,孜孜以求,千方百计地从传统中汲取营养,在传统中和古人对话,寻求启迪自己的艺术语言。所以,他的画虽然独具面目,但却不偏离中国传统文化的大道。是在传统老树的根脉上茁壮生长起来的新枝,是传统的精神和个性化的创造竞相迸发的结果。

程振国虽重传统,但同时主张从其他民族优秀文化中汲取精华。他正视目前多种文化相互激荡、多元化艺术形式共存下的文化碰撞,在确立符合自身发展的法则规律与当代人环境共融的观念下,寻找一个新的整合点。因此,他的画接纳了外来的元素并将其化解为自己的语言,丰富了自己的绘画程式和表现手法。

程振国在自己的艺术创作中,一手伸向传统的同时,一手伸向了生活,他用“外师造化”的生活体验,来不断地纯化和提炼自己的笔墨语言。他认为“对前人的认识研究只停滞在画迹方面是狭隘的,必须从中过渡到深入意识中探求其思维方式,所派生出如何用现代人的意识思考符合当代时代的艺术语言……站在这一高度再认识大自然,理解大自然,从中可以感悟到无穷无尽的富有灵性的图式。”他正是在走进大自然的过程中,才看到了祖国的大好河山或雄浑旷达,或恬淡静穆,或劲峭奇峻,或空灵缥缈。在对自然呈现的审美形式中,从中体会到造化之意和境,细心揣摩其中蕴含的文化内涵,思索着如何用中国画特有的笔墨表现形式将其淋漓尽致地表现。

艺术之创造,本源于生活,他对自然状物的观察,由于站在了一个不同常人的视角,寻找到了一个更符合人性化的元素,因此从中得到感悟自然存在的造化之美。他在师法自然中,培养了个人的情感,在和自然的对话中,觉得山川那种博大气象和浩然胸襟,正是替自己代言,而自己也有了一种为山川代言的强烈责任感。经过一番追求和探索,将自己魂牵梦绕的自然之美化为高于自然的笔墨之象,并从中感悟到造化之理。进而将这种感悟引申到风格的确立,使之成为一种

厚积薄发的自然流露,成为一种水到渠成、自然而然的成果。

程振国在对绘画艺术的探索中不仅表现在吃透传统、师法造化方面,而且注重在画外下功夫,从绘画的姊妹艺术中汲取营养,他努力寻求诗词、书法、戏曲等对绘画意境、造型、线条的节奏的影响作用,不仅从理论上加以思考和探索,而且不断地从实际中加以揣摩。他在题跋中常有这种心得体会,读之可知他探索程度之深、探索范围之广。例如,他关于诗和绘画关系的论述,便有许多珠联妙语。如“诗是运用抽象的文字所代表的意,经过起、承、转、合、平仄、韵律的有机组合来塑意象;绘画是运用笔墨塑造形态的图式来达到目的。”“二者俱有‘幽情远思,如睹异境’之功用。”由此可见,他把诗的写作技法和绘画的书写技法进行了对比、总结并找到二者相通之处,这种做法,在当今画坛尚不多见。他绘画以无穷之趣,营造胸中之丘壑。作品意境诗意盎然,耐人寻味,原本得力于此。而他绘画笔墨节奏的美妙,应是受音律的影响和启迪吧。

程振国的笔墨沉静,则又是他心态的折射。心静则笔墨静。他认为:“纯净是自然的本性,只有当心灵回归平静时才能在安然中与自然的真实性贴近,才能去掉心中的不燥气,心境坦然而情自出,心手相应,下笔流畅,顺其自然,静则易思,思则生智,智终使内外美合而为一,达到至美,艺术家真正的开悟,就是认识自己、肯定自己、找回自己,完成生命的觉醒。”这是经验之谈,也是他自己艺术创作时的真实写照。生活中的程振国为人朴实宽厚、淡泊名利。他默默地离开喧嚣的人群,离开所谓的艺术捷径,去做一般人不愿意做的基本功。多年来,他踏踏实实地在艺术的道路上磨砺,一步一个脚印,没有一举成名的奢望,更没有哗众取宠的作秀;没有浮躁的笔墨取巧,没有故弄玄虚的市场炒作。面对诸多诱惑,他心静如水,只在自己艺术的田野里耕耘,从不探头羡慕他山之玉。

如果说程振国笔墨之静与画面之净是心态的显露,那么,他构图的雄厚和温雅则是他人格的表现。他是谦谦君子,在六十多年的人生道路上,他既重在绘画体悟艺术中,更重提炼人格、升华境界,以德润心。和他接触,无不被他的人格魅力所感染,初次相交,便觉其是自己一个失散多年的兄长,久而相交,又觉其是自己的良师益友。真有“先生之风,山高水远。”之感。他的绘画风格和做人的品格是统一的。读其画,便知其人,识其人便知其画,此非妄语,但凡名高德重为后人敬仰者,莫不如是。千古定律,又一次从程振国身上得到验证。

(作者系文化部十一五美术思潮课题研究员,美术评论家)

艺术简历

程振国:山东临朐人,1946年2月出生。从师梁树年、郭北彦、白雪石先生专攻山水。中国美术家协会理事。北京美术家协会顾问,原北京美术家协会副主席。中国画学会创会理事。中国文联画院画家。作品多次参加国内外展览,曾在中国美术馆、国家画院美术馆、北京画院美术馆、当代美术馆、荣宝斋、兰州秋田美术馆举办个展和联展。在美国洛杉矶、旧金山、新加坡、日本举办个人展和联展,出版多部画集。中国美术馆和多家艺术馆、博物馆收藏多幅作品。

创作历程:
1997年为皇苑大酒店创作巨幅长城(15米×1.2米)《燕山叠翠》。

1997年为外交部,驻美国领事馆,驻蒙古大使馆,外交学会创作多幅作品。

1998年为北京市政府创作大幅(3.6米×1.6米)《漓江霁雨》、《长城》、《黄山》、《湘西》等多幅作品。

1998年香港回归一周年,文化部组织十位画家参与创作巨幅山水(12米×4米)江泽民主席为此画题写《锦绣中华》。赠香港特区政府。

1999年澳门回归,北京美协组织集体创作巨卷(99米×0.99米),江泽民为此卷题写《江山万里图》。赠澳门特区政府。创作此卷历时一年,担任创作委员会委员,主创人员。此卷获北京文学艺术奖。

1999年为八一大楼创作大幅漓江(5米×2.4米)梁树年先生为此画题写《漓江秀色》。

2003年为京西宾馆创作巨幅三峡(8.5米×3.2米)《江山揽胜图》。

2003年为京西宾馆创作大幅(8.5米×1米)《黔东风情》。

2004年北京文联、市美协组织参与创作巨卷(55米×2米)《新北京盛景图》。获北京市美术优秀奖。

2005年为中国驻泰国使馆创作巨幅长城(6.5米×4.5米)《江山胜景图》。

2005年为人大大会堂南厅创作巨幅长城(3.25米×2.25米)《观奇燕山图》。

2006年为统战部创作巨幅黄山(7米×2米)《观奇黄山图》。

2006年为中国驻埃及使馆创作巨幅漓江(5米×2.4米)《漓江胜境图》。

《清音图》68cm×68cm 2011

2006年为中南海国务院创作巨幅黄山(7.6米×2米)《千岩竞秀图》。

2007年为中央军委八一大楼创作巨幅(8米×3.2米)《壮丽的山河图》。

2007年为中央办公厅金台饭店创作巨幅(8米×3米)《大好河山》。

2007年为中国驻蒙古使馆创作巨幅(5米×3米)《黄山烟云》。

2008年为中国驻美国使馆创作三峡(4.5米×1米)《峡江一路云》。

2009年为中国驻美国使馆创作巨幅(5.6米×2.1米)《锦绣江山》。

2010年为外交部会见厅创作巨幅(5米×1.6米)《黄山烟云》。

2012年为军事科学院创作巨幅(7米×2.7米)《锦绣山河》。

2012年为公安部创作巨幅(6.6米×2.6米)《长城永固图》。

《江山多娇》(为国务院管理局创作) 500cm×160cm 2010