

胸臆内蕴 浑厚华滋

——观计建清中国山水

邵大炜

计建清是一个出生在江南的画家,历史上,江浙这方水土孕育了很多文人达贤,有着深厚的文化积淀。这里既有天下闻名的富春江,又有风格各异、古朴自然的乌镇,是山水画家得天独厚的福地。计建清就是从这块文化厚土、山水之城的土地上成长起来的画家。在他的作品里敢于突破传统,既描绘江南温润委婉的小桥流水,又崇尚中国西北大漠的浑厚博大。

计建清是一个勤勉的人,一个真实不欺的人,一个求知逐艺证道的人。他少年丧母,家境清贫,但对于中国画的热爱使其笔耕不辍。少年拜在吴门画家夏仲清先生门下研习传统绘画,遍习宋元名家巨作,心游于历代大师的心境之中。在反复临摹古人之佳作的同时,也游遍祖国之名山大川,沿途纪游写生,积累速写默记胜多,这丰富的“师造化”的经历,为以后创作中国山水画打下了坚实基础。

九十年代后,他进修于中国美术学院国画系,师从王伯敏、孔

仲起、曹文驰等名家,成为曹文驰入室弟子,在此期间他师承授受,学有所本。在充分研究传统绘画的同时力求突破。生在江南这片毓秀水乡的计建清把眼光放在了广博苍茫的西部大川之上,他数次身背行囊游历于黄河故道,丝绸之路,大漠夕阳……在其作品中,创作实现了“外师造化、中得心源”,计建清由对自然山水的观察、体验、感悟上升到主观的认识、提炼,通过技巧表达出自我的胸臆和情感。

计建清的画,笔墨形式幅幅有变化,在熟谙的五笔七墨功技中,其体现了一种“瞻之在前,忽焉在后”的鱼龙变化,有难以捉摸之妙。

他在运用上除了对自我表达的变化之外,更有一个“变”字,即用笔千变万化,却以中锋为主;线条遒劲挺拔,劲力内敛,沉着而力透纸背。他用笔古朴,无论是点景人物、房子,还是船、桥、树等,古味随处可见。此外,用笔简练也是计建清的特色之一,他所表述的对象,都以意象为主,从不把某种树表现为目的,不以哪座山为摹本去创作。而是高度概括,

笔简意赅,写心中之山,心中之树,如人物,寥寥数笔,已把人物动态、拙味活灵活现地表现出来;如树石,随意随笔,但无不饱满灵动,笔之所到,既不繁复也不觉少。他的用墨更显高超,他追求博大浑厚,创作时不惜层层复加。所以“浑厚华滋”成了他山水画的代名词。

清代龚贤曰:先言笔法,再论墨气,更讲邱壑;气韵不可说,三者得则气韵生矣。笔法要古,墨气要厚,邱壑要稳,气韵要浑。又曰:笔法要健,墨气要活,邱壑要奇,气韵要雅。气韵犹言风致也。笔中锋自西;墨气不可以岁月计,年愈老,墨愈厚,巧不可得出拙者得之,功深也。

计建清创作的《关山雄风》《古道奇观》《西部牧歌》作品中,浑厚华滋风格的手段成为他特殊的笔墨追求。在他的笔下,墨成了自然的性灵,成了万物之光彩,“一墨大千”——千变万化的山川景色在他的笔下通过墨色充分表现了出来,且有许多出人意料的墨色韵味在画面上呈现。他作画常以浓墨、淡墨、焦墨、宿墨、积墨、泼墨、破墨法,有时数法并用,

有时洗砚水、洗色碟水也统统用到画上去,用笔方法的变化极尽能事,这样便于笔墨的自然之中有些特别的机趣。

所以说,计建清是在对古典笔墨的追寻和发展中逼近了现代,并在对山川自然的内在结构中建立起现代笔墨的“开合”空间秩序。明代莫是龙说:“传神者必以形,形与心手相凑而相忘,神之所托也。”这正是计建清以笔墨的“内美静中参”让笔墨精神再度有了新的阐释。他在坚持笔墨精神的“浑厚华滋”中将现代中国山水画精神,发展成为了一种现代民族精神。计建清为中国画笔墨语言增添了发展的新的思路。

计建清积极投身这种山水画创新中,并在几方面题材的创作中取得了突破,其中计建清灵活地运用现实主义表现手法大胆创新,强化写生,这是他在传统中国绘画中的突破之处。

中国画尚大、尚化、尚神、尚气,以此衡之,无论神韵气象,无论形象笔墨,计建清之作都滔乎大方,技进乎道,也就是期于大化之境。

简介

计建清,著名山水画家,中国美术家协会会员,中国美术研究院研究员,国家一级美术师,黄宾虹艺术研究会常务副会长,中国人民画院特聘教授,桐乡市中国画院院长。现定居北京市,进修于中国美术学院、中国国家画院卢禹舜首届课题班及高研班。目前担任中国人民大学画院山水画画写生与创作课程高级研修班、清华大学美术学院山水画画写生创作课程高级研修班导师。

2000年被评为中国百杰画家,被媒体评为最具有影响力百名美术家,推荐有收藏潜力的青年山水画家。作品被中南海、中央军委、总参办公楼、中宣部等重要机构,及各地市博物馆、美术馆和中国国家画院等收藏。

2012年由荣宝斋出版社出版荣宝斋画谱——计建清绘山水部分,已被天津人民美术出版社、山东美术出版社、湖南美术出版社、岭南美术出版社、河北美术出版社等知名出版社收录并出版画集。

2017年9月,为迎接党的十九大胜利召开,中国美术家协会邀请其创作巨幅山水画《红色太行》,挂于京西宾馆主会场并永久收藏。

2018年4月《巍巍太行》被中国人民大会堂永久收藏。

胸有丘壑

——计建清太行山写生

卢禹舜

古人云:“外师造化,中得心源。”造化,是讲宇宙间的万事万物;心源,即画家的思想、意念、情感等。造化于外,心源为内,内外相融,发之于心,行之于笔,立之于象。黄宾虹先生说:“作画当以大自然为师,若胸有丘壑,运笔便自然畅达矣。”

己丑暮春,计建清随国家画家画院卢禹舜工作室课题班西去太行山写生,途经丹分沟、郭亮、八里沟、十字岭、王莽岭等,历时半月,得画二十余张,观计建清太行写生稿,太行山“山峡十九转,奇峰

当面立。仰望天一线,俯窥千仞壁”的景色跃然纸上,画家以笔墨为手段来表现自然山水与画者情怀的互融神会。他深知“以意造境”、“对景写生”是山水画写生中重要的方法之一。到自然中积累素材,他用中国画工具在生活中直接表现对象。据记载:荆浩在太行山隐居,画松数万株。把自然景物转化成为艺术状态,把山川景色变成笔墨,他用画家的眼光去发现大自然的美,大自然的精神、形态等,在写生中他发现大自然的精神气质,把自然与创作者的精神、理想结合起来。计建清的写生很好地传达了中国画的精神实质——写

神,他从太行山发现了大自然的神采、气质和面貌,以及季节变化规律等。观其作品,落墨如云万壑开,满纸云卷千峰集。

李可染先生是中国画对景写生的开拓者,他于上世纪五六十年代就已开始进行中国画对景写生的实践。古人论画谓“造化入画,画夺造化”,“夺”字最难。造化天地自然也,有开景常人可见取之容易;造化有神有韵,此中内美常人不可见。画者能夺其神韵,才是真画,徒取形影如案头置盆景,非真画也。所以中国山水写生不是以简单的再现为目的,而是强调作者与对象的互化而求

心知。写生实为一种天意与人意合一的再组、再造,是宏观性的天人交合的迹化。所以计建清的写生不仅仅是对景写生,而是在写生的过程中总结提炼大自然的精髓再加以升华。他所追求的思想是天地皆我所用也。

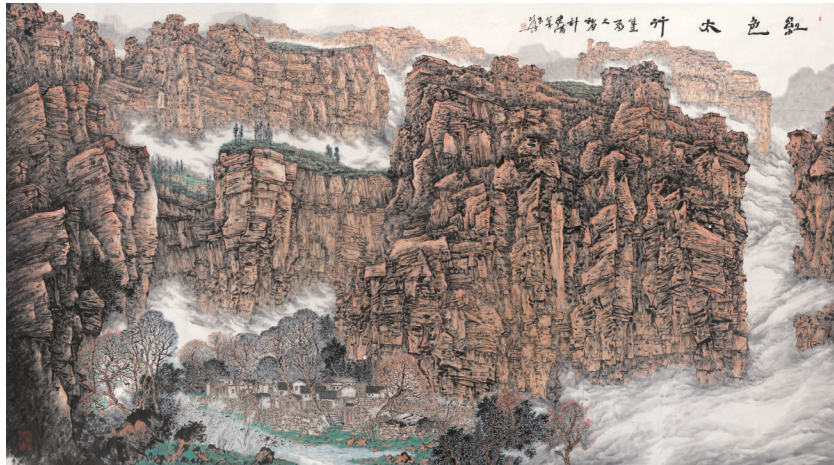
通过写生他不断积累艺术形象,探索自然美的规律,不断地丰富自己的绘画语言。他的绘画和写生会给观者带来全新的视觉审美,他用自己的实践证明了写生的价值和意义,揭示了中国山水画写生的内涵,从而使我们更深入地了解山水写生的特性,有益于现代山水画创作。

《太行人家》68×68cm

《关山雄风》180×190cm

《红色太行》360×660cm