

中華藝術家

專刊

主辦:香港文匯報、香港文匯書畫院

主編:程相遠

中國現代水墨的先行探索者

——專訪江西師範大學美術學院院長萬國華(之二)

探索,即多方尋求答案、解決疑問,當附上前綴「先行」一詞時,能聯想到的畫面是摸着石頭過河。對於萬國華而言,另辟中國傳統水墨的新出路,用中國現代水墨來塑造一種有別於既有的東方神韻,意味着事業乃至生活中的未知和冒險所佔的比例應該不會少。他說,在創作現代水墨畫的過程中,很容易達到興奮點,有時候反其道而行之,呈現的筆墨既有準確性,也有隨意性,這是畫味。

■香港文匯報記者 王道

萬國華現任江西師範大學美術學院院長、江西省美協副主席,比自由畫家多了幾分嚴謹,看待事物更加全面,灑脫反而有增無減。他摸着頭髮笑

着感歎道:「做藝術,貴在堅持,一如既往,要有執着精神。哎,看看這麼多白頭髮,這可是畫弄得啊。老了!」

結緣:尋找專屬 另辟新徑

回顧曾經年少走過的青蔥,萬國華的每一步都似乎是有意或無意地在向畫畫慢慢靠近。在年少時聽羨同學黑板畫報上的「活」雷鋒,獨自一人第一次乘火車北上向素未謀面的名師請教;創作版畫《軍旗從這兒升起》,打破定向思維,不用紅色而用藍色調表現八一一起義,獲全國建軍美展一等獎……在萬國華看來,所有的這些都是在好學心的「慫恿」下,波瀾不驚地如流水般,走該走的路,繞該繞的彎,他做了太多後來想起來都後怕的事,從此一輩子再也沒有與「繪畫」兩字分開過。

與生俱來的自由基因可以概括他熱衷探索未知的熱情,詮釋處在不同年齡階段的他在所屬

小時代裡敢邁出最堅定的步伐,解釋他之所以將不同種元素結合,將自己豐富的想象力用形象的繪畫語言表達。

1986年,萬國華以祖母當年紡線為題材創作的《紡線線》最終成為了國禮,被送給英國前首相撒切爾夫人。2004年,萬國華遠赴美國紐約舉辦個人畫展,在當地華人圈引起了極大轟動。萬國華在陶瓷上繪製的沒骨青花人物,將西方光學和中國傳統沒骨技法融合且恰到好處地表現了人物的特點,當屬陶瓷美術界首創。萬國華為了尋找自己的專屬性,先後創作版畫、漆畫、油畫、水彩、現代水墨,最終現代水墨以其創作空間的無限性征服了他。

探索:驚艷時光 溫柔歲月

中國現代水墨畫是在二十世紀八十年代逐漸形成的一種新面孔的藝術,既不同於古典水墨畫,又不同於寫實型水墨畫,在中國現階段的水墨畫創作中佔有十分重要的地位。從2004年就開始真正接觸現代水墨的萬國華認為,畫畫應該揚自己的長處,畫別人畫不出來的,有自己個性面貌,形成自己穩健的風格。而現代水墨在延續傳統水墨的基礎上,在傳統與現代做加減法式的舍取,有着無限性,這滿足了他對創作無條框框無限制的要求。

「一天不畫就難受,像少了點東西。我以前很難理解科學家泡在實驗室裡,一待就是一整天。那樣的人生太乏味了,過完一天就像過完一輩子。後來

當自己開始創作現代水墨之後,發現能在這裡找到興奮點,欣賞到自己的畫味。」在飽含艱辛的10年探索中,他每一次欣賞畫味時流露出的會心一笑都足夠驚艷時光,手執毛筆的身影在未完成畫作前的駐足也深深溫柔了歲月。

萬國華突破了傳統水墨畫程式化的束縛,用大膽的觀點去解讀西方藝術以及其他民族藝術,進而力求其與水墨的最佳契合點,塑造不一樣的東方美。由於長期從事版畫藝術,能夠自如把握黑白節奏、力度變化,加上在水彩畫中對光的癡迷,他的現代水墨畫有着黑白分明、對比強烈的畫面形式,又有斑斕明麗、朦朧迷幻般的詩意情節。

突破:萬氏水墨 畫味傳神

十年的探索,讓萬國華對創新有獨到見解,而他的現代水墨也逐漸形成了萬氏獨特風格。「創新,新不可能代表深,深有可能代表新,一定要挖掘深層次,才不會過時。創作現代水墨的難度很大,我的特點主要是在傳統水墨中融入西方光影,用沒骨方式表現水墨人物,去線存墨塊,沒有現代造型的輔助,卻講究造型的完整性,要求達到只要看到畫的背光面,就能聯想到受光面造型。」

在構圖方面,萬氏現代水墨畫背景要麼比較簡單,要麼留有空白,一來可以使觀者將注意力聚焦在水墨暈染的意境上面,二來觀者對繪畫的思考不會受到畫面所傳達時間、地點等外界因素的影響。

萬氏現代水墨創作的題材大多都是人物,尤其以女舞者居多。「以美敘事,包括動態美、形體美、臉蛋美,筆觸美。」萬國華稱,婀娜的姿態在現代水墨裡的構圖,有支撐點,容易產生點線面。色彩灰暗的畫面因為有了活躍的

女舞者,瞬間有生氣、活力,又在另一個角度彌補了可觀性。

在意境方面,萬氏現代水墨的人物主體的眼神或動作都是傳神之處,即便外行也能一眼就看出。可以這麼說,萬氏現代水墨有着毫不違和的衝突與對比;既有點睛之筆,也有恣意妄為。他坦言,每次在創作之前,心裡有點大概,知道哪一筆所呈現的畫面是最有感覺的,當然這也絕非必然,可能另外一神來之筆無心搶了風頭。

「可能有人會覺得我的現代水墨畫是一團灰黑,沒有什麼好看的。但我堅持做的是深層次藝術,而不是藝術普及,也並不要求所有人都喜歡。我就是我。」萬國華笑言。那種說不上來的喜歡,讓萬國華放不下中國現代水墨,要在有生之年繼續為之探索,希望能獨成一派。就恰如他曾經說過的:「每個人出生之後,都有自己的名字,那是一種符號。我想讓畫成為我的另外一個專屬符號,即便不署我的名字,也能一看便知曉出自我的筆下。」

藝術家簡介

萬國華,1981年畢業於江西師範大學美術學院,1984年入中央美術學院助教研修班學習,現任江西師範大學美術學院院長、教授、碩士生導師,中國美術家協會會員、江西省美術家協會副主席,江西藝術教育委員會副主任、江西省高等院校中青年學術帶頭人,享受政府特殊津貼。在版畫、油畫、水彩畫、水墨人物畫等方面都有頗高造詣。其作漆畫《紡線線》曾被外交部禮賓司作為國禮贈送給英國前首相撒切爾夫人,版畫《軍旗從這兒升起》獲全國建軍美展一等獎,2004年還曾在美國紐約舉辦「萬國華中國人物畫」展覽。