

中國美協理事

王來文

文字寫意揮灑水墨傳情

■王來文

■王來文個人作品集

提到當代中國畫中的水墨寫意花鳥，王來文的見解和感悟頗有價值。作為中國美術家協會的理事以及這一領域的國家級權威，以文字寫作來進行畫面的色彩組合，進而造就花鳥水墨的圖感，已是王來文踐行水墨寫意花鳥的一種紙彩語言。他告訴記者，國畫家筆下構圖，在文字寫意與色彩的傳情之間，力圖在不斷的思想靈動中尋覓宣紙上的靜質；在筆觸下的穩怡中揮灑胸中的恢弘，成為了王來文持守藝術人生的一大信條。

文：香港文匯報記者 徐全 圖：受訪者提供

王來文認為中國傳統藝術、特別是中國畫的精進和發展，應當有深厚的文化積累作為基礎。畫面下的時空、人文以及歷史脈絡，都是中國畫習者所必須修行的領域。故而，傳統文學乃至宏觀的國學，不僅僅是一種人文修養，其實更能夠在道德遞進累加的基礎上，成為打開書畫傳承之門的另一把關鍵鑰匙。

歷史底蘊締就藝術啟蒙

王來文表示，傳統藝術的練就，與兒時的經歷以及故土的歷史底蘊有很大的關聯。「我家鄉是明末書畫大師黃道周先輩的故里，自古書畫之風尚盛，我老家離黃道周先輩的講學堂不遠，受這種文脈的浸染和熏陶。我自小就喜歡書畫，自小就寫書法，書法之基可算童子功。」這是王來文對自己走上藝術家學之路的評價。正是這種文脈的傳承，王來文回憶道，自己大學讀美術學院時就選擇中國傳統書畫創作，作為自己人生的藝術方向，且矢志不移。「少小故鄉藝術氛圍的環境熏陶無形中引我走向書畫創作之道路。」王來文對記者說。

另一個不能夠忽略的角度是，王來文認為，自己少小的書法童子功訓練與學習，培養了自己對傳統中國書畫的信仰與感情，培養了自己對中國書畫藝術的文化自覺與文化自信。而大學時代速寫造型訓練，則從造型結構方向上讓自己更明白選擇中國書畫創作的人生意義。

「比如，自小時候開始學書法，每年村裡的春聯有大部分都是我幫助村裡人寫的，這無形也是一種鼓勵與認可，也是對藝術心靈的滋潤與信心的培育。」王來文對自己這段往昔經歷的回憶特別深沉，他向記者表示，很多時候，藝術能力的不斷提升，並不是關在一個畫室之中就可以成就，外界一個點頭的致謝、一個讚許的目光、一句溫馨的感激之言，都能夠成為新生代藝術人士堅持下去的動力和鼓勵。這就是藝術和生活密不可分的原因。

圖文互美的寫意花鳥

王來文向記者表示，在水墨寫意花鳥這一門類中，既然是水墨寫意，首先固然也要著意在筆墨語言與筆墨結構上下功夫。筆墨語言本身即是藝術表現的語言，也是重要的自身審美價值的要素，如寫文章，文字本身即是文章表達的要素，遣詞造句也是和審美要素一樣的道理。

既是寫意花鳥，就應著意在「寫」與「意」審美表達上，寫即要注重書寫性之美。意即要注重「意象」精神的表達，而「寫意」精神、「意象」精神是東方藝術尤其是中國傳統民族藝術審美的核心精神，更應加以發揚加以弘傳，要注重意境、品格的追求。當然其它的藝術表達語言如章法、氣與勢，黑白，虛實等藝術手法也應加以深究。

寫意花鳥已經成為了王來文的藝術名片，他自己卻始終以最為審慎的態度來面對自我創作風格的總結、概括或者評價。「我對自己個人的寫意花鳥風格不能擅自自己評論，應交給審美對象欣賞者品鑒者評論，應交由歷史、社會、大眾去評論去評說。但有一點需要說得明白的是，所謂的我個人的風格，即現在的藝術風格是我一直以來探索的階段性風貌，還在完善過程中，但基本體現我對寫意花鳥的藝術追求與藝術思考。」

王來文不認為任何一種藝術風格是永恆的，相反，藝術家只能夠在某一個具體的階段中進行一種傾向性的藝術定位。所以，用文字寫意去揮灑水墨的傳情，在王來文的視角中，更近似著眼未來的當下筆觸落點和實踐。

鼓勵新生代大膽創新

伴隨國學熱的升溫，新生代國畫家的數量越來越多。在這一背景之下，他們的創作思路、方法和創作理念，也和過往的藝術家產生巨大的分別和差異。如何看待新生代藝術家的藝術探索、如何對待藝術界中的「代溝」，也一直是香港乃至整個中國藝術行業探討的話題。

王來文非常贊同和鼓勵新生代藝術家的探索。「年輕藝術家的新探索，藝術的青春活力是這時代的藝術朝氣所在，也是時代藝術活力與藝術衝動的不可或缺的力量源。所以，年輕藝術家的藝術銳氣，應該加以鼓勵、肯定和支持。」

不僅如此，王來文對多元化的藝術流派也非常讚許，「實驗水墨、新水墨的探索是年輕藝術家的必然過程與時代命題，是好事，不僅自身的這種探索有意義，對整個國畫界、水墨藝術整體探索也富有意義。我年輕時的水墨寫意花鳥創作中，我也吸收當下實驗水墨、新水墨的有益的新鮮營養。」

他表示，新生代國畫家一是要努力去實踐「行萬里路，讀萬卷書」，以擴胸襟、增見識，加深學養與修養——這是藝術創作的內在基礎，因為思想深度決定藝術的高度。其次，要注重書法與筆墨結構與造型訓練，同時要注重加強相鄰藝術門類的學習吸收，這是技術高度的要求，「道」，要通過技術來表達。只要持之以恆，貴在堅持，到最後就是希望。

■畫作之四

■畫作之一

藝境：「靜」與「淨」

王來文表示，中國的國學與國畫密不可分。他說，傳統中國畫藝術，其核心價值與中國傳統哲學精神是一致的，也是在傳統哲學理念作用下的中國藝術精神，所以國學與哲學、與文學高度聚合。國學與傳統文化精神的復興對中國書畫藝術的創作整體而言是有益的，且中國書畫藝術的繁榮無疑也會共同促進傳統國學與傳統文化的復興，二者相輔相成。

而且，王來文進一步向記者提及，中國的國學以道德教化為重要的內容之一。要成為一個出色的國畫家，最重要的藝術技能是書法與筆墨的訓練，及藝術創作規律與藝術造型規律的把握。精湛的技藝，要有哲學的思維與文學的修養相補充。藝術家要做到心靈的「靜」與「淨」。中國畫與個人的內心學養、內心的涵養之間是有一致性的，有怎樣的內心境界，就有怎樣的藝術境界；有怎樣的心靈品味，就有怎樣的藝術品位。而且，中國傳統的評價體系，確與個人道德評價緊密相關。所以，道德修養與道德評價，能夠影響對藝術家的藝術評價。

■畫作之三

創作應遠離銅臭

文藝市場化、商業化已經成為了香港和中國內地藝術界面臨的一個課題。王來文直言，藝術家的藝術創作是感召於內心的呼喚，是藝術家心靈的感召，它應是人類「真善美」的表達，是作用於人的心靈與精神境界層面的，是人文審美與文化教養的精神活動。所以，藝術家個人應是專注於人文、專注於心靈、專注於創作，而不應該沾滿銅臭氣。

當然，藝術家創作出來的作品要產生社會效益，就要走向社會、走向大眾。而走向大眾的過程中，會產生藝術市場的行為與效益，但藝術市場行為，應該由市場要素去配置、去完成，藝術家是藝術創作者，不應是藝術市場創作者。此外，王來文也提到，藝術家自身應該不斷以非功利的心態去學習，特別是在不同的、大型的藝術展覽館、博物館中找尋藝術創作的靈感，多多欣賞經典的作品，務必戒驕戒躁，以免墮入追逐藝術市場化的困境之中。

■畫作之二