野池清华伴石开

——八大山人妙作《莲石图》赏析

□萧平

在中国书画史上,墨花大写意一派,始发于明代中期之吴门,沈周开其端,陈道复继而弘之,徐青藤则登其巅矣。转至八大山人,又生一变,奇思妙想,进入超然之境。从道复的抒发式,到青藤的宣泄式,再到八大的寄寓式,墨花大写意可谓登峰造极,将笔墨与性情高度融合,高度精练,实是中国书画艺术中的一朵绚烂夺目的奇葩。

《莲石图》,纸本水墨,无纪年,八大山人真迹。图中,一大笔作一巨石,两小笔成两小石。笔爽而健,正侧并用,率意而肯定。莲叶莲花,置石之前后,似墨云之托月。石愈显其白,空灵若符号,这是以实为虚之法。

花叶六七株,列之于石前,其梗挺挺遒而劲,其叶以大笔排铺,滋润丰腴又不失苍茫洒脱之气。两花并立而放,前后交叠,乍看疑为一花,勾画之笔如作书,方圆之间,见其勃勃生机。叶端亦生一花,寥寥数笔,半掩半露。石后以淡墨点缀成叶,中夹一花,垂面含娇……

纵观画幅,由黑、白、灰三色组成,黑衬托着白,白又凸显着黑;大块的白与小块的白相辉映,大块的黑与小块的黑相呼应。它是传统的有笔有墨、虚实相生的写意,三百余年元气淋漓到如今;它又具备着现代构成的趣味,简洁的黑白划分让人目明心畅。

作者在巨石显著处书款曰:“八大山人画”,并钤朱印二方。这款、这印,似乎镌刻于石上,成了这巨石的标志。难道这巨石就是作者的化身吗?他为皎洁不染的莲花、莲叶簇拥着……或许,这正是作者的寓托罢!

八大山人,姓朱,谱名统,字刃安,明宁献王朱权后裔。江西南昌人。明亡后一度为僧,约在其六十岁前后还俗,终年八十岁。精擅诗、书、画,其画多取水墨,甚少用色。山水师法董其昌,花鸟则从白阳、青藤化出。画格奇而简,独树一帜。与弘仁、髡残、石涛合称清初四大画僧。

山人别号甚多,在其传世画作上屡屡可见。他的第一个阶段的画,约在其三十四岁到四十六岁之间,师法陈淳、徐渭痕迹尚重,还无个人风格特征。其时署款“传綮”,还有雪个、雪衲、刃菴、法崛等别号。四十六岁后的十年,他常署款“个山”,其书甚似董其昌,笔墨特征仍不鲜明。又十年后,他常见的署款改为“驴”。启功先生曾考其名朱耷之“耷”字乃“驴”字的俗字。又有署之“人屋”“驴屋”者,其时用笔偏于尖刻。直到五十九岁前后,山人还俗之时才改用“八大山人”,此号终其晚年至八十岁谢世,约二十一年。山人最后的二十一年,是其创作的盛期,亦是其画风渐趋形成并臻于炉火纯青的阶段。

这一大阶段又由两个分阶段组成:其一,“八”字作弯曲状(撇、捺向外成折形),署这样名款时且往往下作“画”字,延续了近十年,此阶段前期,山人画笔偏于方扁。随着画笔的逐渐圆浑,山人署款的“八”字,由弯曲状变为左右两点,随之而至的是,“画”改作了“写”。山人独具的神貌风骨,是在其最后的十余年中形成的。

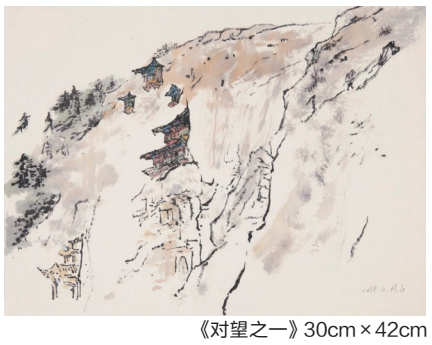
以八大山人风格演变进程来对照《莲石图》,便可以确定其为最后一大阶段前期的作品,约为山人六十六岁前后所作。

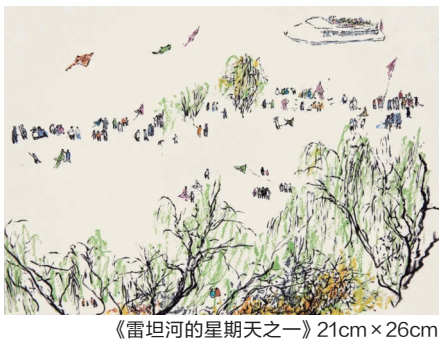
野池清华伴石开。简洁而奇逸的笔墨,带给了我们三个世纪前野池的清风,让我们想象那个特殊时代一位王族裔孙、天才和尚的传奇人生……啜一口清茶,茶香似乎融入了淡淡的莲香。赏名画,是一件多么优雅、多么惬意的人生快事啊!

《莲石图》

江苏省国画院系列学术邀请展——

马刚中国画作品展正在省国画院美术馆展出


《对望之一》30cm×42cm


《雷坦河的星期天之一》21cm×26cm

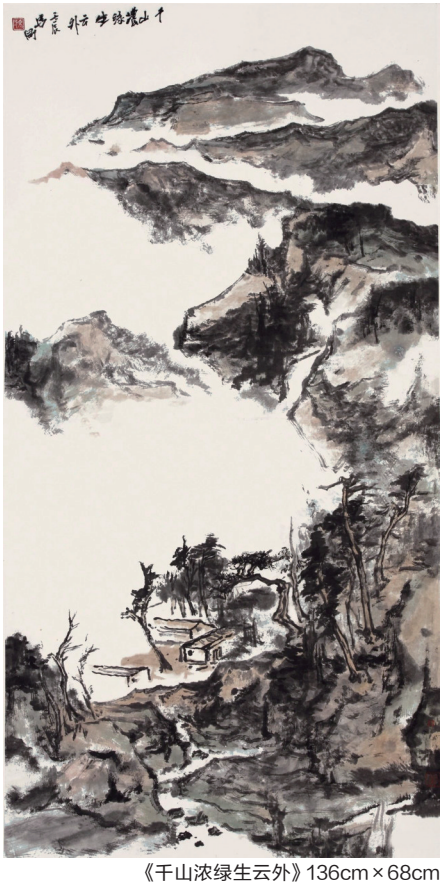
展览时间:2024年6月5日—6月25日

展览地点:江苏省国画院美术馆(南京市鼓楼区虎踞路175-1号)

近日,由江苏省国画院、甘肃省美术家协会主办,江苏省国画院美术馆、兰州财经大学西北中国画研究院承办的“江苏省国画院系列学术邀请展——马刚中国画作品展”在江苏省国画院美术馆展出。马刚先生是中国美术家协会理事、甘肃省文联副主席、甘肃省美术家协会主席,兰州财经大学教授、西北中国画研究院院长,中央美术学院贾又福工作室山水画高研班指导教师。本次展出马刚先生近期的作品68幅。展览开幕当天,马刚向江苏省国画院捐赠了一幅作品《生机无限》,江苏省国画院党总支书记孙士泽代表江苏省国画院接收作品并向马刚颁发收藏证书。

此次“江苏省国画院系列学术邀请展·马刚中国画作品展”是省国画院于2011年推出的常规学术性系列展览之一,已持续13年,其宗旨在于广泛推介全国、省内具有一定影响力及学术水准书画家的最新创作成果,借此切实促进对准确认识中国画传统、推进中国画科学创新、合理增强个性意识、进一步提升当代中国画的综合品质等问题的深入思考和务实研究,高扬思想旗帜,增强精神力量,深植文化根脉,推进繁荣发展,促进交流互鉴。

本次展览将持续至6月25日。


《千山浓绿生云外》136cm×68cm

江苏省第二届硬笔书法临帖作品展

开幕时间:2024年6月20日(周四)上午十点

展览时间:2024年6月20日—7月5日

展览地点:常州书法展览中心(常州运河5号内)

本次展览共收到654名作者1308件作品。经过评委会初评、交叉复评、终评、文字审读,最终评出优秀作者20人、入展作者100人、入选作者100人。本次硬笔书法临帖展是江苏硬坛学习传统与书法创作的一次集中融合展示。展览作品立足传统,从经典法书中吸收营养、锤炼笔法,形成硬笔的独到笔墨语言,书体涵盖了篆、隶、真、草、行各个书体,作品章法、形式在小和精上做文章,在方寸之间体现了硬笔书法独具的艺术魅力。

钟山十八景——中国画名家写生创作展

展览时间:2024年6月7日起

展览地点:明孝陵博物馆(南京市玄武区四方城1号)

2024年5月,明孝陵博物馆特邀江苏省中国画学会的18位艺术大家,深入钟山,用心感受、用情描绘,聚焦“新时代钟山十八景”,用手中之笔将钟山的山水之美、人文之韵,以中国画的形式呈现出来。艺术家们外师造化、中得心源,作品构图精丽、气象宏阔,为钟山写照,为山水传神,无不充满着勃勃生气。此次展览将两套十八景共36幅写生力作荟萃一堂,带领大家走进中国画中的钟山,通过氤氲水墨感受传统文化和巍巍钟山的独特魅力。

“翰墨书写新时代”全国新文艺群体书家作品邀请展

展览时间:2024年6月5日—6月22日

展览地点:江宁美术馆3楼1-4展厅

本次展览共展出101件书法篆刻精品,受邀参展作者包括31位中国书协第八届新文艺群体工作委员会委员和70位全国新文艺群体书法工作者代表。新文艺群体书家扎根生活沃土、厚植人民情怀,作品传承与创新并重,风格面貌多样。书法取法经典碑帖,对新发现文字资料皆有关注,作品人文气息与时代风貌交融,表现形式丰富多彩,以充沛的艺术感染力和说服力,回应人民的精神文化期待。