

未来的艺术家这样交出采风汇报 将作新风拂万家

张捷(中)与同学们在采风写生

特别报道

本报记者 刘玉涵

对于未来的文艺工作者而言,书本之外,实践更为重要,他们是如何看待采风的?

今天,在恒庐美术馆开幕的“觉行——中国美院中国画与书法艺术学院在读研究生社会实践汇报展”,提供一种答案。展览展示了一百余幅国书院在读研究生的采风创作,涵盖了学生们近几年下乡采风的作品。

到了深秋,中国美院的师生们会带好纸笔画架,背上行囊,从学校出发,走向天南海北、田间地头,去山野间采风。数周过后,再背着一路的收获回到学校,将采到的“风”种入笔下,种进自己未来的创作中。

“山水,是因人而异的风景,要看山觉行。”在外出采风途中,中国美术学院中国画与书法艺术学院院长张捷曾对学生们这样说。“觉行”是什么意思?就是带着思考和觉悟,带着问题和研究去和风细雨躬耕践行与深入生活。”作为展览的策展人,张捷认为,先觉后行,两者缺一不可。

以造化为师,以天地为大课堂,让艺术回归生活日常、回馈社会,这是艺术教育的宗旨,也是未来的文艺工作者不能缺少的一课。

因人而异的风景

这一次采风,同学们跟随张捷来到了丽水的缙云县和景宁县,前者可见黄帝炼丹之仙山,后者可观时思古寺与雪花飞瀑,一路自然风光与人文风貌都让人叹为观止。

在自然中汲取养分,对陆宏斌来说是每年必做的功课。求学以来,他跟随导师登太行、访陕北、问徽州、探湘西、描川渝、绘姑苏;疫情后便在省内细游,已经走过雁荡、永嘉、舟山、岱山、温岭石塘及丽水等地,足迹遍布祖国的大好河山。山川风物各异,每一次采风他都会收获新的体验与感悟。

在景宁,面对百米危崖、飞瀑如雪,已经画过很多瀑布的陆宏斌一种特别的感受油然而生。

师生一行来到云中大瀑景区已经是十月下旬,正处枯水季,雪花瀑的水流已经被上游的闸口截断了。但当地政府为了方便学生们采风,特意开闸放了半天的水,于是瀑布如滚滚雪团、哗然飞泻的奇观得以重现眼前。

“那天我认真真地在瀑布底下静听流水,感受颇深,想起了苏东坡的《书临皋亭》:‘当是时,若有思而无所思,以受万物之备,惭愧!惭愧!’”

铺开纸张,对景泼墨,陆宏斌记录下了他眼中难得一见的云中大瀑图景。

而同样是面对时思寺与雪花瀑,同样深受震撼的硕士研究生陈书艺,绘下的云中大瀑又是另一番图景,正可谓“因人而异的风景”。

“采风对我来说不是眼睛看到什么就画什么,它是一个观物体象的过程,最终要表达的是自己的心象。”陈书艺说。

采风,是心与景的融合。

“心”从何处生发?或是被景物的历史意义所震撼,或是为包含的人文情怀所打动,或是创作者与自然景象产生灵光感应,都需要创作者与造化之间往还交流。

陆宏斌去年在岱山采风的作品参加了本次的展览,画中海边礁石坚实挺拔,富有力量。

岱山位于浙江东北部、舟山群岛中部,当地人靠海吃海。在采风的过程中,除了看景,陆宏斌还听当地人讲述了煮海制盐的故事,盐民煮海熬波,创造并改良制盐工艺,劳动人民的艰辛与坚韧十分打动他。同时,作为临海人的张捷也为学生们分享了他的经验:望潮,这种生活在海湾里的小型章鱼,会以生命作为代价来繁衍后代。这些故事和现象结合着海浪拍击礁石的景象,给学生们带来了启发。

听完这些再去看海,陆宏斌觉得自己也有

了海边人家的宽博与厚广,看礁石就感觉到了一种坚毅和力量,于是他将这份坚毅与力量落在了笔墨上。

课堂之外自发采风

采风写生,看似写景,实则写心,以所见山河绘胸中丘壑,甚至心至比身至更重要。

张捷谈到,采风有两种方式,一种是行旅的方式,即人走进山水之间,以足代心;另一种则是精神的驰骋畅想,或者说卧游的方式,以心代足,这就是古人的观望方式。

“前人的写生未必都是拿着毛笔对景写生,更多的是一种内心体验,即所谓的丘壑内营。黄宾虹看夜山,其目的在于感受天地明晦的万千变化,是感知的过程并非是纯粹的观望,是在天地往返之间吸纳自然之气象。”

“外师造化,中得心源。”生活是艺术创作的源头活水。

“师古人,师造化,师吾心”是中国画自古以来坚持的原则,是中国画运技、明理、悟道的重要途径。其中“师造化”是必不可少的环节。

“采风是观物与体象的转化——观照物象、表现物象,我们需要深入生活和自然,去揣摩形容地貌、林泉丘壑、山花野卉。”张捷讲道,观物与体象之间就是在解决如何与天地相往还的问题,它要求我们深入物理,然后用自己内心的情理去融合、去创造。

要获得艺术创造力就必须回归到大自然,回归到社会现实,回归到日常生活。“我们从今天的教学成果展中可以看到年轻艺术家们多元的学术思想和创新活力。他们在自我觉行中将有限的笔墨经验投入到无限的生命体验之中,从而建构独立之人格,创造自我之艺术精神。”

陈书艺和同学们都很喜欢下乡采风,在课堂组织之外,大家平日里常会自发去西湖周边等临近的地方采风。“我个人对园林比较感兴趣,有一次还专门跑去苏州采风。”

对陈书艺来说,采风可以帮助她打开新的创作思路,山石树木还会为她寻找新的绘画技法、表现手法带来启发,自然造化中的营养无穷无尽。南北西东,山川风物各不相同、各具韵味,如果有机会,她还希望可以前往青藏,画一画她一直向往的雪山与天空。

各专业学生拥抱生活

当然,“师造化”不只针对山水画的创作,花鸟、人物都在自然造化之中;“师造化”也不只是对于中国画的要求,书法亦然。

书法家、书法专业的学生如何采风?他们更多地会前往西安碑林等名胜古迹,探访散落各地的摩崖石刻等,在田野之中访碑寻帖,用这种方式来观望历史遗迹。师生们通过走访博物馆等文化活动,与名家真迹面对面,并与名山大川相唱和,获得对于书法创作更为真切的体验。学生们的书法采风作品同样在本次展览中展出。

下乡采风的社会实践活动自然也不仅限于中国画与书法艺术学院,暮秋时节,中国美术学院各个专业的学生都会从学校出发——绘画学院、建筑学院、设计学院……学生们在导师的带领下走出象牙塔,呼吸田野之风,拥抱艺术的源头——生活。

画家黄胄曾说:“生活是创作的根、美的源泉,根深才能叶茂。”在学校之外,文艺工作者同样不断地往返于山水人文之间。

风从田野来,经过文艺工作者的捕捉与再创造,将作新风,再拂万家去……

刘玉涵

行路 读书

来阅读我的更多文章吧