

壮美的艺术盛宴

——李宝林山水艺术展与研讨会纪实

▲ 本报记者 董菁/文

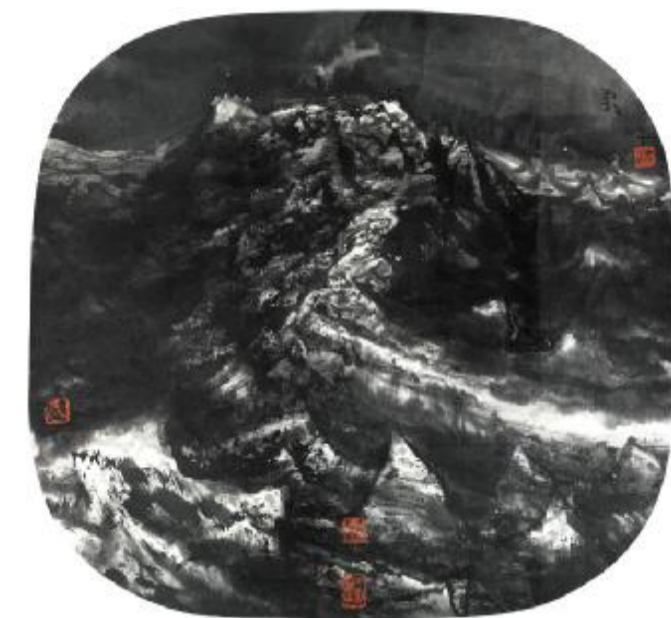
6月3日,在李宝林上海画展热烈举办的同时,“李宝林艺术研讨会”也与来自全国各地的专家们展开了激烈又深入的研讨。40多位著名美术理论家、画家共同深入研讨了李宝林的学术成就,从根植传统到保持开放心态,从现代精神的诠释到对中国笔墨语言的深刻理解,从李家山水到远溯宋元的对接,从人格与风格的统一到入山合一的精神境界,从生发刚正之骨到金石入画的进一步强化,与会专家从多个角度对李宝林的艺术成就进行了深入地探讨和充分地肯定。

这次展览和研讨会的成功举办对当代中国书画发展有着积极意义:一是李宝林的创作较之前辈幸运地脱离了当下意识形态的直接影响,更加贴近艺术本体层面和中华文化的精神层面。他所作不是简单的传承发展,而是付出了巨大的努力去实践纯正的文化血脉与当代文化的对接,更得到了这种意义得到了普遍的共鸣。二是地域性的审美判断没有绝对的鸿沟,实际上雄强的、浑厚的、博大的审美取向和秀美的、清新的、雅致的审美趣味之间,原本就是中国传统文化的一体两面。一阴一阳谓之道,两者不可或缺,只是南北各有偏重,展览的热烈反响和成功举办正是印证了这一点。三是李宝林作品中的创造性、闪光点和高度,有文化含量和时代意义,不失为大写意山水画的典型案例,名符其实堪为当代山水画的大家和领军人物。

薛永年(中国美协理论委员会主任、中央美术学院教授):宝林是当今画坛的重量级人物,李可染得意弟子,河山画会会长,是开创了西北大山、大水、大写意山水画的领军人物。他开拓的山水画的精神内涵主要是厚重、痛快、崇高、悲怆,刷新了山水画的面貌。这个精神内涵是别人没法比的,因为没有这种经历,他画的不是古人常画的中原江南,他以大海的胸怀画大山的宽阔,以大海的波涛画大山的起伏,他的山坚毅而持重、泼辣而浑厚、奇崛而苍浑,画的是大西北大山的粗犷、历史的厚重,宇宙的浩瀚,星空的悠远,有永恒感但又不失时代之光,有昂扬感但是有生命激荡历史的回声,有生命撞击大山的回响。最明显的是他画的不全是地球人的景观,像是地外的景观,是一种博大的感觉,他的独到之处是发挥了艺术的另外一个功能,他用自己的眼睛去表现自己在大自然里独特的感悟,发挥艺术的独特,既不是宗教的也不是科学的,是艺术本身能做到的那种把握世界的独特作用。

孙克(中国美协中国画艺委会秘书长):宝林是一位德艺双馨的艺术家。在艺术上,精益求精,攀到大家公认的一个高峰。他虽是可染先生最喜欢的一个学生,但在创作上没有完全照老师去学,他从大处着手,从大处着眼去处理画面,慢慢形成了他艺术里大写意的“大”的气概。他非常注重大写意的简练,不一定是横山范水,但是非常传神,有一种叹为观止的博大、厚重,一种超自然的力度。再有的品格非常好,现在美术界媚俗、讨巧的风气很盛行,很多江湖气和市井气的人物,有人喜欢这个东西,可以卖大钱。但是宝林不是这样的,他始终尊重艺术的规律、艺术的精神,他的格调是高的,非常好。他的画这么简练大气,就好像在笔墨精神上特别突出。

刘国辉(中国美术学院教授):我想在当代我们讲山水画绕不开李宝林,他是一个让人们常常记得的画家,会在头脑中留住的一个画家。他的画细想一下可能有些特别,不同于他的老师,也不同于他的同辈。人们以心灵撞击——这就是他所作的贡献,他做出的努力。他的画简练而不简单,单纯而不单调,某些画有单调之嫌,但优秀之作绝对是精品,有些精品是我们当代山水画的巅峰之作,若干年以后我们仍然会感到它无比的价值。另外,李宝林从在军队时的一个

《三峰》62cmx65cm 1995年

《原峰》96cmx73cm 2001年

人物画转型到现在这个状态,是自然形成的,丝毫不造作,所以他的画很自然大气,但是也很细腻敏锐,层次非常丰富,那是高水平的人才能做得到的,画境也在慢慢演化。

李小可(李可染之子、李可染艺术基金会理事长):宝林是我父亲非常喜欢的学生,因为喜欢就特别希望他到家里来,跟他来了解一下当代美术界各个时期的一些美术动态和情况。我觉得“大山回响”这个展览题目特别贴切,凸显了他的绘画带着宝林本身的一种对东方文化、对美术界山水画的文化责任,这是他多年来所做的一件事,包括成立河山画会,包括招收教导了众多学生,也包含举办的系列的大山回响展。他的大写意不仅仅是一个口号,需要各种条件来支撑,这种条件是对传统的多元理解、对生活的体验,也包含了对视觉结构的抽象的一种理解。他的山实际上是他把客观的山和他心中的感觉与笔墨语言结合起来,所以产生了自己的大山,而这种大山实际也是体现他心理状态中的一种苍茫、一种圣洁,其中又有一种难以名状的感觉。这三者他结合得很好,他的艺术语言是在反复实践中产生的,从开始可能不那么复杂,线还是比较简单化,但经过锤炼后不简单了,感觉非常浑厚。他也是李可染基金会的创始人和最重要的领导,为基金会的发展做出很大的贡献,对我们后面的年轻人是一个非常好的榜样!

王镛(中国艺术研究院研究员):从李宝林的山水画里可以清楚地看出20世纪80年代中期到21世纪初,中国山水画发展的脉络,他的画是当代中国山水画创新的一个范例、一个典型或者一个缩影,他的山水画创新就体现了对于走向现代与回归传统两种趋势的整合,对传统意识元素与现代艺术元素的整合,整合的传统艺术元素主要包括写意精神与金石笔法,整合的现代艺术元素主要包括个性表现与形式简化,强调简练和表现性。

凭直觉感觉到李宝林的很多山水画都像一堆黑色晶体,有棱有角,黑中透光,好像大刀阔斧开凿出来的墨玉矿石,未经雕琢的浑金璞玉,所以叫他墨玉山水,因为轮廓线条清晰坚硬,棱角外露,所以又叫硬边山水。这和西方的硬边山水大不相同,凸显在他的硬边山水保留着抒情氛围和山水意象,保留着金石笔法和画家个性。而西方的硬边山水往往缺乏个性情感,纯粹是抽象构成的符号。李宝林的画也不完全是尽善尽美,他有时构图比较松散,有时笔墨比较分散,凡是充分发挥金石笔法特长的作品,个性就鲜明强悍,凡是减弱金石笔法或只用墨染的山水,个性就模糊些。李宝林的山水画给人的总印象是个性鲜明而强悍,具有康有为推崇的南碑与魏碑之美,魄力雄强,气象浑厚,这也正是画家自己灵魂的写照。“大山回响”表明了画家对自然的敬畏、对大师的崇拜。

安远远(文化部艺术司艺术处处长):中华文化五千年之所以没有断掉,就是在每一个时代都会有一些质朴的人,他们坚守着自己的苦难,默默地做着自己该做的事情,他们有经历世间的公平的待遇,但这种不公平的待遇却没有化作一种愤懑,而是把它化作一种“却道秋凉好”般的秋风,冷静地、执着地去完成自己的使命。李老师的作品就是把大海深处的孤寂和苍茫化作内心深处大山的交响,他呈现在这个世界上的黑

白的笔墨既有师承,又有特别明确的现代语言方式和图像方式。这种图像方式实际上是他把自己对山的那种感情,自己对于社会生活的生命本质的朴素的感动,用自己史诗般深邃的、意蕴深长的表述抒发自己的个性,在那种冷峻的山岭里,还传达着一种悲天悯人的善意。从李家山水多样的雄浑山脉和山峰的林立,我们看到了对中国山水画更好的继承。

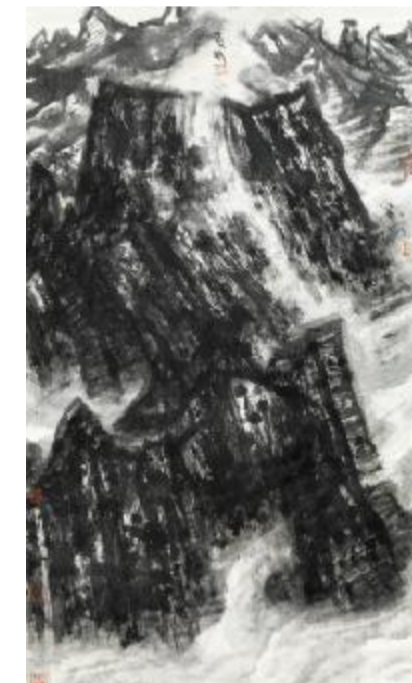
唐辉(荣宝斋出版社社长):李老师是我们这一代人的偶像,他对年轻人的关心,他身上带有很多当代艺术家不具备的特有的亲和力,他是当代最受尊重的山水画家之一。有一种观点认为他的作品厚重大气,但细节不够,我非常反对这个观点,什么叫细节?细节是绘画作品完美程度中所包含的一个必备条件,他不是需要拿出来去点评的,点评的阶段是很初级的阶段,我们看到李老师的作品的时候,实际上看到的是作品的完整性、完美的程度,给大家真正的一种感受,所有的细节包含其中所有的点线面,所有的构成,所有的一笔一墨,都是有细节的,都是有内容的。近些年李老师的有一些改变,篆书写得颇有白石的遗风,非常朴拙、浑厚,写得极好,从字里又返观他的作品,感觉是字跟画的统一,完美的结合,这也是近期达到的一个高峰。

赵振川(国家一级美术师、中国美协国画艺委会委员、陕西省文联副主席):中国山水画有很多传统的深刻影响,但是在宝林的画里解决得比较好。尤其是他的结构,他有自己新的结构主义的东西,这点很难。感觉到他结构的东西尤其是画黄河雪景的《河曲雪霁图》,对黄河边进行了新的结构剖析整理,这个过程对大自然、对对象进行了新的组合和梳理,这个过程也是一个画家很重要的思考的过程,会看到在绘画里的一种追求。那种立体的像拿刀切出来的一块一块的、横竖立线、大空白小空白,这种结构处理得非常好。宝林兄在山水画的探索上的确形成了自己独立的面貌,这是值得祝贺的,更是值得学习的。

刘龙庭(人民美术出版社编审):今天谈谈山水画的格调,看了宝林的作品直感到八个字:庄严肃穆,浑厚苍茫。他画出了当代艺术界的强音,就像原子弹一样很有分量。他原是军队一个很有成就的人物画家,到后来又变成很有成就的山水画家,现在75岁了,他对中国美术界有一种责任感、一种使命感。他在画画的同时还写了很多文章,对乾嘉学派、金石画派,包括康有为的《广艺舟双楫》,都做了深入地研究。他从主观上是完善自己的艺术,加强自己的修养,在客观上,现在是中国美协中国画艺术委员会副主任,河山画会的会长,有学术带头人的性质,他通过自己的艺术实践形成了一个核心人物的感觉。他的画让人看后觉得艺术不是一杯美酒,却是一杯苦茶。现在社会上很多人很喜欢天书的东西,花花绿绿、软不嫩嫩的东西,赏心悦目的东西,宝林的画不属于这样,他是真正生死刚正之骨,他的东西是很“老”,东西很涩,没有人这么画,但里面充满了智慧,充满了天才之光。看上去很狂乱,但里边有艺术的规律,所以康有为的《广艺舟双楫》中的十美,也是符合宝林的。看宝林的画魄力雄强,气象浑穆,他曾说中国画要保持几个“性”:民族性、文化性、当代性、艺术性、个性。他善于思考,这些对大家很有启发。

王学辉(山西画院院长、山西美协主

席):李老师的画特别绝,他的绝就是他每幅画的形式感是一致的,这是一个很纯的地方,还有一个纯的特点是他没有画一个具象的、具体的小景,他画的是大山水,他心中对山水的一种大的爱。我们有时候画山水,都是很具象的,比如说一个庙、一个亭子、几个树等等,都非常具体,这一点在李老师的画中没有看到,看到的就是对整个中国山水画的一个具体的和他心中的一种大爱的山水。再一个就是颜色,他画的颜色很少,也非常纯,他一般的画是没有颜色的,有也就顶多一两种色彩。李老师的画也很纯,他在艺术上有很好的追求,有丰富的情感,但是在其他生活的方面,他也是一个比较单纯的人,他想的怎样能把艺术发展到一个至纯至爱的地步,所以他的艺术才能有今天所取得的成就。最后,愿李老师在艺术上再上新的高峰,在发展李家山水的道路上给我们树起一个更好的、更新的榜样!

《墨染雪山》182cmx101cm 2004年

《铁峰》178cmx94cm 2008年

▲ 热烈的展览开幕式现场

▲ 李宝林在开幕式上致辞

“大山回响”艺术展在沪圆满落幕

▲ 本报记者 董菁/文摄

2011年6月3日至6月12日,由中国国家画院和上海中国画院共同主办的“大山回响——李宝林山水艺术展”在上海国家画院进行了为期10天的展览,这次展览共展出李宝林代表性作品66幅,集中展现其山水画创作的艺术风采。其中既有《河曲雪霁图》、《三峡神影》等鸿篇巨制,也有《山魂》、《灵光》等笔精墨妙的小幅佳作。同时,《大山回响——李宝林山水艺术》传记画集也出版发行。画集收录了数十位著名理论家、艺术家的评论文章及此次展览的作品,以图文并茂的形式,全面介绍了李宝林不同凡响的艺术成就。

展览开幕式由上海中国画院副院长谈建军主持,中国国家画院院长杨晓阳、上海中国画院院长施大畏、中国美协秘书长刘健、上海美术馆馆长方增先、画展主角李宝林先后致辞。国家文化部副部长王文章、中国美协主席刘大为、海军政治部及东海舰队政委岑旭纷纷发来贺词。杨晓阳在致辞中说:李宝林继承李可染先生的精神,在推动当代山水画发展上做出了不懈的努力,他在人物画和山水画的创作上更是取得了杰出的成就。他继承李家山水的“满”、“黑”、“重”、“密”、“崛”五个品质和特点,又发展出自家的“大”、“方”、“硬”、“涩”,更加苍茫厚重,拉开干湿对比,同时更具形式感和现代性,从技法层面到精神层面迈进,通过大写意的手笔向“大美存真”的境界迈进,体现出“自强不息、厚德载物”的民族精神和“大写意”的艺术精神。施大畏在致辞中说:李宝林的画不仅意蕴深长,而且气势磅礴,尤其其他的山水画,不仅画出了山的形也画出了山的质,更融合了他的神,让人在欣赏之余产生了对大自然的敬畏之情及与艺术家感情的共鸣。

文化部副部长王文章在贺词中说:李宝林把为祖国山河立卷的雄心壮志历经几十年的艰苦探索和追求,创造出了大气磅礴、浑厚华滋的佳作,达到了新的艺术境界,其雄强博大的画风体现了时代的艺术精神。美协主席刘大为在贺词中提到:他以现实生活为根基,在风格上、技法上都进行了多样的探索,以清新的趣味效果和强烈的时代感体现了他在继承传统的同时,以自己独特的审美趣味和现代观念,表现社会生活和自己的情感,他跃然纸上抑扬顿挫的智慧显示出高格的审美情趣,使作品形成了崭新的艺术面貌和时代特色。

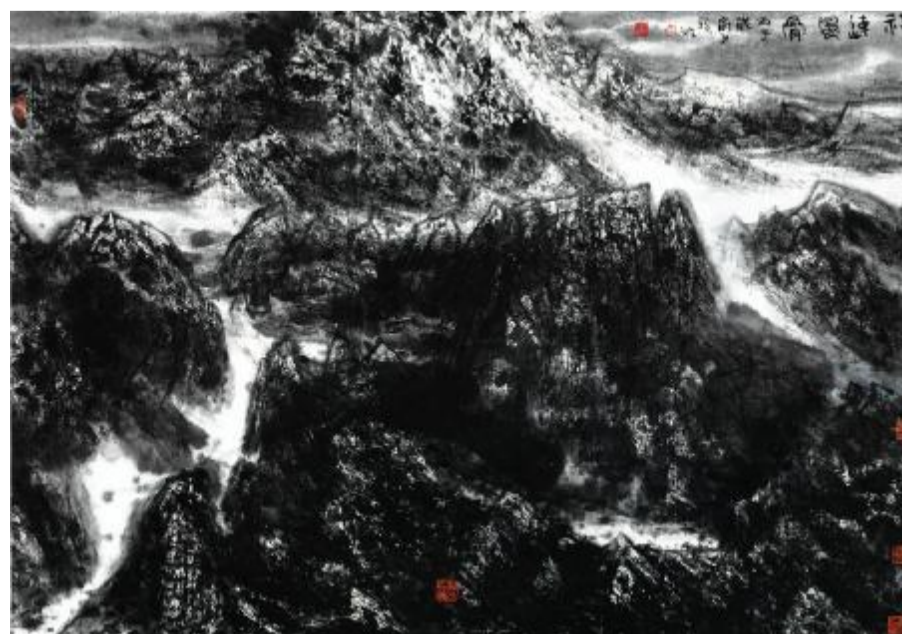
2006—2008年,“大山回响李宝林师生巡回画展”在全国多地展出,引发了巨大反响,至今仍为人所乐道。如今,“大山回响——李宝林山水艺术展”在上海展出,赢得了南北书画界和观众的广泛认可。他的画既有李家山水的气势,又拥有自己的独特面貌,他所开创的大写意绘画为山水画注入了强悍的文化品格,彰显出中华民族伟大复兴的文化气象,在大写意层面上将中国山水画推向了新境界、新高度。这次画展的成功举办,不仅仅是他个人艺术生涯的成功,更是北方山水与南方烟雨的精妙对接,宛若大山悠长的回响,意味深长,激起人无尽的想象,印证了中国传统山水画在现代审美舞台上有着属于自己的永恒魅力。

《大山回响》66cmx88cm 1994年

《三峰》62cmx65cm 1995年

《铁峰》178cmx94cm 2008年