

守正开新 熔铸中西

徐里“雄直气”大写意的时代美学建构

编者按:当代中国画正处于传统文脉活化、古今审美迭代、中西艺术互鉴的关键转型期,大写意的当代创造性转化是美术界的核心课题。画家徐里作为跨越油画、国画、书法诸领域的代表性艺术家,立足千年大写意文脉,贯通唐、宋、元、明、清至近现代写意体系,以碑学笔墨筑基,以极简写意造境,以中西融通拓界,以家国情怀铸魂,建构出以“雄直之气、极简写盛、笔墨载道”为核心的当代大写意语言体系。其创作突破传统文人画隐逸化、个体化的审美局限,将大写意“重神弃形、以少胜多、天人合一”的古典审美范式与新时代文化气象深度耦合,实现了传统写意精神的现代升维。本文从文脉赓续、风格建构、中西融通、人文铸魂与时代价值五个维度,系统阐释徐里中国画守正开新、熔铸中西的艺术逻辑,揭示其对当代大写意革新与中国画现代转型的范式意义。

■ 火巨

中国大写意历经千年演进,从唐代水墨意识觉醒、宋元意境成熟、明清笔墨鼎盛至近现代风骨重塑,逐步形成区别于写实体系的东方审美范式。大写意不以状物为能事,而以笔墨传心、意境立格、人格铸艺,崇尚形神合一、逸气超然、大象无形的审美境界,是中国艺术精神最纯粹、最凝练的载体。

进入当代语境,大写意创作面临两种值得关注的倾向。其一,部分作品倾向于固守传统范式,在笔墨语言和意境表达上较少引入新的时代元素,容易使传统笔墨语汇趋于固化;其二,部分作品在寻求创新时,侧重于现代视觉效果的探索,对笔墨本体与文化根基的承续有所疏离,形式探索与精神内核之间容易出现衔接不足的问题。如何在传承传统精髓的基础上实现创新性发展,并在中西艺术交融中找到适切的路径,成为当代写意创作面临的重要课题。

徐里的艺术实践为此提供了成熟路径。其艺术体系具备双重优势:一方面深度植根传统文脉,系统接续王维、徐熙、苏轼、梁楷、倪瓒、徐渭、八大山人、石涛及吴昌硕、齐白石、潘天寿等历代写意大家的审美内核,吃透大写意核心美学范式;另一方面依托扎实的西画学养,将西方空间构成、层次光影、视觉张力融入东方写意体系,独创兼具金石骨力、极简意境与时代气度的“雄直气”大写意风格。其艺术突破,实现了大写意从“书写胸次逸气”向“抒写时代气象、彰显民族魂魄”的历史性拓展。

■ 笔墨筑基:千年大写意文脉的体系化赓续

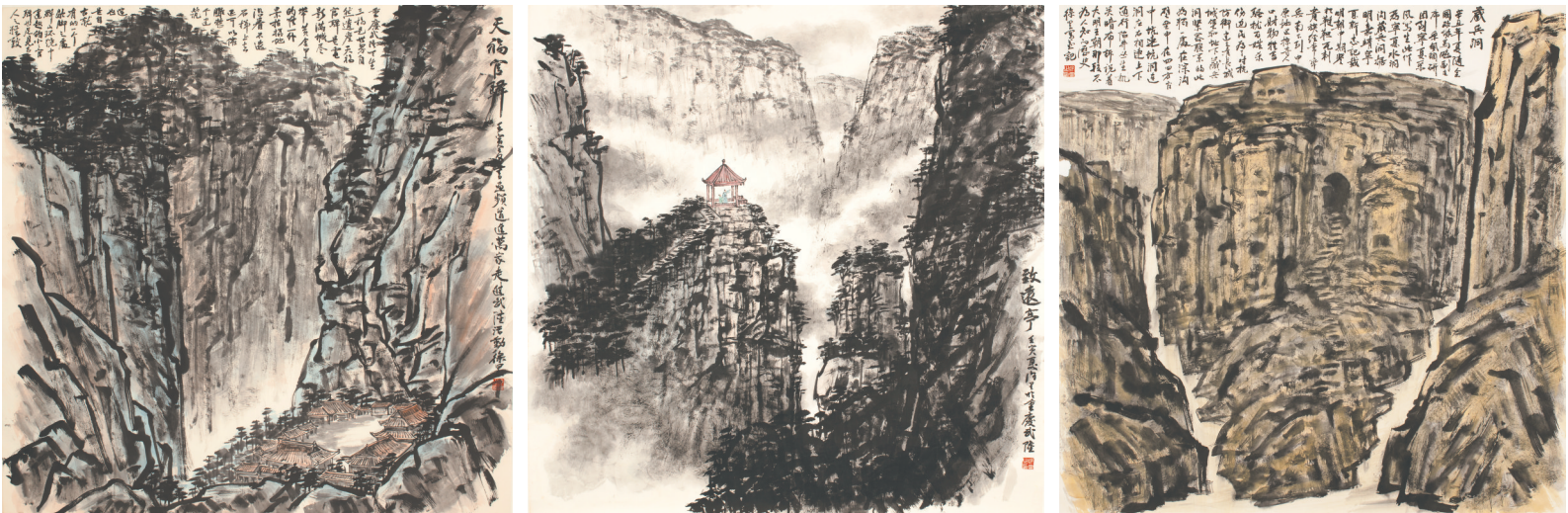
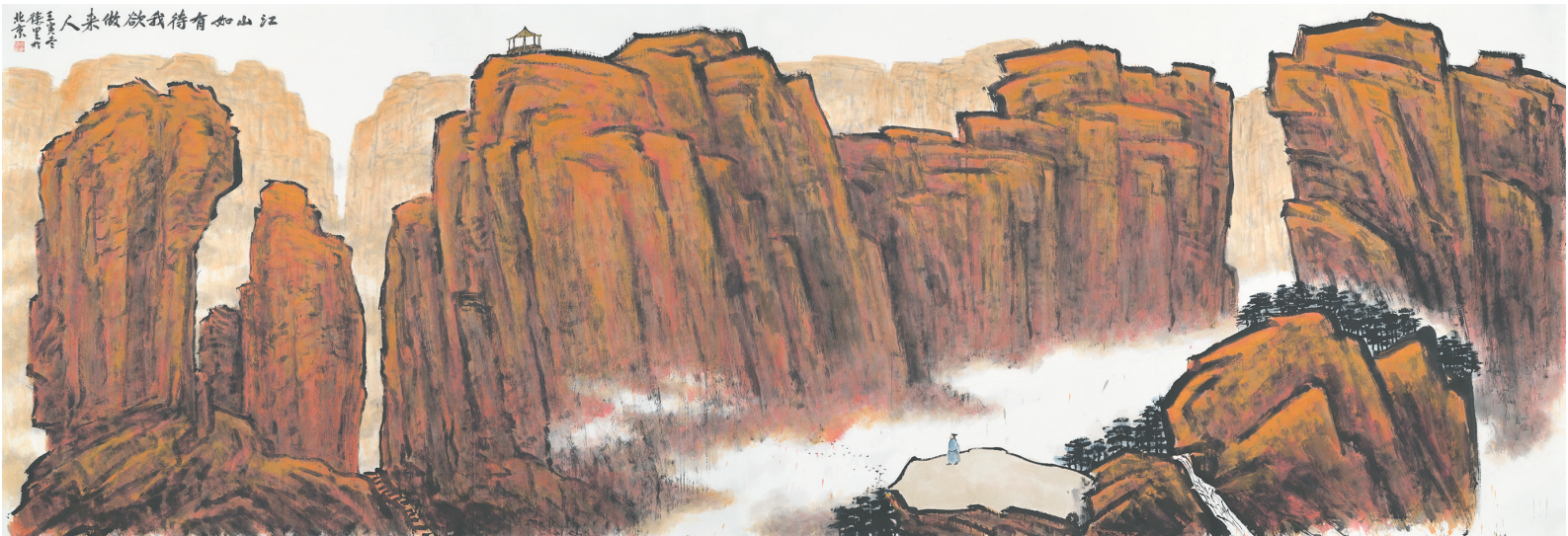
徐里的笔墨语言并非碎片化的传统借鉴,而是对中国千年大写意文脉的体系化继承、整合与创造性再生,完整接续古典写意精神脉络。

唐代王维倡“水墨为上”,确立写意重意轻形、以韵为宗的审美基调,奠定水墨写意的本体立场。五代徐熙“落墨花”打破工笔桎梏,开启随性赋墨、直抒本真的写意范式。北宋苏轼标举“意在笔先、胸有成竹”,将文人精神、主体心性 与笔墨创作深度统一,确立大写意“立意为先”的创作准则。南宋梁楷以《泼墨仙人图》《李白行吟图》树立极简写意高峰,脱略形骸、直取神韵,凝练出大写意以简驭繁、形简神全的至高特质。

及至元代,写意转向心性哲思,倪瓒、黄公望以“逸笔草草”写胸中丘壑,追求简淡、空灵、超脱的逸格审美,夯实了大写意“天人合一、物我两忘”的哲学根基。明代徐渭以狂放泼墨革新写意语言,以书入画,以情驭笔,突破形似束缚,使笔墨成为人格情绪的直接外化,极大释放了大写意的生命张力。清代写意多元迭代:八大山人以极简笔墨造孤高之境,笔简意远、意蕴幽深;石涛倡“笔墨当随时代”,破除古今壁垒,确立写意艺术的时代性原则;扬州八怪拓展写意题材边界,以恣肆笔墨承载世俗情怀,丰富写意精神的现实维度。近现代吴昌硕融金石入画,笔墨沉雄古厚;齐白石平衡形神关系,提出“似与不似之间”的审美中道;潘天寿强化笔墨张力与整体气势,重塑大写意雄浑格局,共同完成近现代大写意的风骨重塑。

贯穿千年演变,大写意形成五大恒定审美内核:形神兼备、笔墨立心、天人合一、逸格超然、大象无形。其一,重神轻形,以形写神,追求不似之似的生命真实;其二,以书入画、笔墨载道,五色墨法兼具层次、气韵与人格表达;其三,外师造化、中得心源,实现物我相融的审美状态;其四,去雕琢、弃匠气,崇尚天真自然的逸格境界;其五,虚实相生、计白当黑,以极简笔墨生成极阔意境。

徐里的笔墨体系严格承续这一古典审美系统。其师承溯源清晰,近承吴昌硕、齐白石金石写意正统,远溯北碑气象,深耕《张猛龙碑》《龙门二十品》朴拙雄强的碑学骨力,将碑学沉厚顿挫的线条质感全面融入绘画。用笔兼取中锋之骨、侧锋之变,线条劲健苍茫、力透纸背;用墨层次精微、氤氲多变,融入元之淡、八大之空、石涛之活、徐渭之放于一体。其传承区别于浅层摹古,是对写意精神、笔墨法理、审美境界的深度内化,真正完成从“入古深、出古新”的创造性转化。代表作《溪山居》以极简构图、清润墨色、空灵留白构建山水意境,承续传

统山水可游可居的审美范式,同时剥离旧文人画的荒寂隐逸,赋予山水开阔从容的当代盛世气质,充分诠释大写意大象无形的审美高度。

■ 雄直立骨:当代大写意的风格建构与审美革新

在完整接续古典文脉的基础上,徐里完成个人艺术语言的现代重塑,建构起独步当代的“雄直气”大写意风格,实现传统写意从个体情志向时代风骨的审美跃迁。

其一,碑学筑基,塑造刚柔共生的线条张力。徐里以北碑书法为笔墨根本,用笔沉实雄健、结体开张朴厚,以肘腕运力,方折见骨、圆转含韵,金石质感充沛饱满。他将碑学笔法全面迁移至山水、人物创作,线条苍劲生辣、气势凛然,一改传统写意柔淡纤弱的习气。其钟馗、达摩、罗汉等大写意人物,笔墨凝重、造型简古、神态凛然,以骨力见正气、以简练见精神,塑造出正大雄浑的视觉品格。

其二,极简造象,确立“画气不画形”的当代写意范式。徐里承袭徐渭、吴昌硕大写意精神,以极简笔墨捕捉物象气韵与精神本质。徐里的极简笔墨简而有骨、空而有势、淡而雄深,褪去旧式文人画的孤寂悲情,注入开阔正大的时代气象,形成“极简写雄浑、素笔见大气”的全新写意语言。

其三,荒寒融雄,重构当代山水的宏大意境。徐里突破传统山水小桥流水、幽居遁世的小格局,立足雪域高原、丝路雄关、大漠河山等宏阔自然景观,以水墨重构山河气象。其《月下雪山静》系列,墨色纯净且层次丰富,意境荒寒而不凄寂、空灵而含磅礴,融传统逸格审美与西部山河的苍茫野性,形成静穆高远、雄浑辽阔的当代山水意境。

其四,书画合一,建构气韵贯通的现代笔墨结构。徐里坚持以书画画,将碑学结体、书写节奏、笔墨气韵融入山水章法,皴法灵

动、线条书写性强、开合虚实有度。画面疏朗开阔、气脉贯通,既严守传统写意法理,又具备现代构成的秩序美感,达成“气韵为先、形质自在”的高级写意状态。

■ 中西融通:东方本体下的现代视觉再造

徐里的跨学科艺术背景,使其中西融合突破表层技法嫁接,实现以中为体、以西为用的精神性融合,为当代写意拓展现代视觉维度。

在空间建构上,他突破传统水墨平面化范式,吸纳西方几何构成与纵深空间逻辑,对山体、云势、水态进行块面梳理与层次提炼,使画面兼具东方散点透视的流动气韵与西方空间结构的雄浑张力,格局开阔、气势恢宏,契合当代宏大审美视野。

在色墨关系上,他坚守“水墨为上”的写意本体,适度吸纳油画层次质感与光影节奏,以冷灰、青黛、赭石等沉静色调辅助墨色,色不碍墨、墨显色韵,丰富层次而不喧宾夺主,实现清雅与厚重、空灵与沉雄的平衡统一。

在精神维度上,他坚守东方天人合一的宇宙观与写意逸格内核,吸纳西方艺术对自然、生命、时代的理性思辨,使笔墨表达从传统个体心性超脱,升华为观照山河、礼赞时代、体悟生命的宏大精神叙事,完成小我情志到我大格局的时代升华。

■ 情怀铸魂:笔墨载道与新时代的艺术担当

大写意之贵在境界,艺术之魂在情怀。徐里将传统写意的文人逸气创造性转化为家国正气、时代大气,确立当代大写意的精神担当。

其创作形成两大精神体系:一是山河宏大叙事,以《长城》《铜墙铁壁》为代表,以雄健金石笔墨勾勒山河脊梁,象征民族坚韧不屈、巍然屹立的精神品格,笔墨苍雄、气势磅礴,跳出传统隐逸

审美,构建礼赞山河、彰显民族风骨的时代山水范式;二是清雅人文小品,以简淡空灵笔墨抒写自然哲思,静穆天真、意蕴悠长,保留传统文人画的高洁品格,同时以金石骨力祛除柔靡之气,实现人文修养与时代风骨的统一。

在全球化文化交融语境下,徐里坚持文化主体自觉,扎根民族文脉、坚守东方审美,以大写意笔墨讲述中国艺术精神、传递大国文化气象,切实践行石涛“笔墨当随时代”的艺术主张,让千年写意艺术真正融入当代、服务时代、彰显自信。

■ 时代价值:当代大写意守正创新的范式意义

徐里的艺术建构,形成可供当代美术研究与借鉴的成熟范式,其学术价值集中体现为三方面。

第一,活化传统文脉,重塑大写意当代传承体系。徐里贯通千年写意体系,回归笔墨本体、意境本修,人格本体,拒绝符号化、浅层化复古,以深度文脉内化实现传统再生,证明古典写意精神是当代艺术创新的核心资源。

第二,突破古今审美隔阂,创立“极简写盛世”新范式。他终结传统大写意偏重山林隐逸、个体抒怀的旧格局,以雄直笔墨、极简语言承载盛世气象,补齐当代写意缺少“有古意、有今势、有风骨、有时代”的审美短板。

第三,构建稳健的中西融通路径,树立文化自信的艺术样本。他坚持中体西用、精神优先,实现中西艺术深度共生而非技法拼接,拓宽中国画视觉边界与国际表达维度,为新时代美术文明互鉴提供优秀范例。

徐里的艺术实践充分证明:当代大写意的发展,不在于弃古求新,而在于活化传统;不在于追逐西潮,而在于立足自我、兼容八方。徐里以极简笔墨写山河气象,以金石骨力铸民族雄魂,以文脉传承立艺术之本,以时代情怀成大家之格,为当代中国画的守正创新、中西互鉴、文脉赓续提供了极具学术价值与示范意义的艺术范式。

徐里 福建建阳人,画家。历任第十三届全国政协委员、文化文史和学习委员会委员,中国美术家协会分党组书记、常务副主席、秘书长,中国文联美术中心主任,中国美术家协会艺术委员会主任,全国大展总评委、评委会主任,十届中国文联全国委员,国家重大题材美术创作艺术委员会主任,全国政协书画室副主任,中国国际交流协会副会长。兼任“中华文明历史题材美术创作工程”组委会办公室副主任,以及“庆祝中国共产党成立100周年美术创作工程”组委会秘书长、创作指导委员会执行主任。此外,徐里还是中国书法家协会会员,中国文艺志愿者协会第一局副局长、顾问,李可染画院顾问,荣宝斋特聘画家,丝绸之路国际文化论坛特聘专家,文化和旅游部艺术发展中心中国画研究院研究员,故宫研究院研究员,中央美术学院第一届理事会副理事长,中国美术学院特聘教授,广州美术学院客座教授,清华大学美术学院专家顾问,中国国家画院研究员,中国人民大学律师学院特聘教授,厦门大学兼职教授,福建师范大学名誉教授,福州大学美术学院客座教授,华侨大学兼职教授及美术学院名誉院长,集美大学客座教授,中国国家博物馆基金会理事,四川音乐学院美术学院名誉院长,中国书画艺术研究院院长。同时,徐里也是中国艺术研究院、中国传媒大学、西安美术学院、天津美术学院、澳门科技大学等院校的教授、博士生导师。

徐里的作品曾连续入选第七、八、九、十、十一届全国美术作品展览(该展览每五年举办一届),并多次入选20世纪中国油画展等重大展览,多次获奖,被中国美术馆等重要机构收藏陈列。

在国际上,徐里作品广受关注,被多家国际知名艺术机构收藏,其个人油画作品亦陈列于海外专业艺术场馆。他曾荣获俄罗斯、比利时代以及美国等多个国家艺术机构颁发的荣誉与奖项,并曾率艺术代表团赴数十个国家和地区开展文化交流与展览活动,出版个人画册二十余种。

程欣,1989年出生,大学学历,现就读于清华大学EMBA高级总裁班。资深书画经纪人、策展人、艺术评论人,兼任多家艺术馆、美术馆名誉馆长。

程欣深耕书画艺术经纪与策展领域多年,拥有国内一线书画名家的核心资源,具备扎实的专业素养、优质的资源整合能力与成熟的全流程项目运营经验。从业以来,她多次与荣宝斋美术馆、徐悲鸿纪念馆、人美美术馆、一得阁美术馆等国内知名艺术机构合作,成功策划并举办了多场全国性书画名家联展及个展。2018年至2025年间,她多次牵头组织全国书画名家走进安徽天柱山系列采风活动。该系列活动紧扣地域文化与书画艺术

融合的主题,兼具文化价值与传播意义,得到当地政府及文旅部门的高度认可和充分肯定。沈鹏、欧阳中石、王涛、高云、吴雪等多位艺术大家曾多次亲临其活动现场,并给予鼎力支持。

欧阳中石曾评价道:“程欣深耕艺术产业,秉持专业、严谨、务实之心,用心搭建艺术传播与市场对接的平台,为书画艺术市场的有序繁荣贡献了切实力量,是行业内值得肯定的优秀从业者。”

王涛则评价道:“程欣为人真诚谦和,重情重义,做事认真负责,在活动策划与艺术经纪领域专业干练,思路清晰。我们相处投缘,沟通默契,她既有专业素养又有人格魅力,是值得信赖的合作伙伴,未来可期。”

栏目策划人 程欣