

君子不器

——高贵国的山水画

大风

传统山水画中,你看不见聪明,你看见的只有智慧。山水是中国人的哲学,是中国文人智慧的一种表达方式。笔墨在纸上构筑起来的超然世界,与自然的山水相呼应相观照,现实山水是造物的杰作,纸上山水则是文人用“心”营造的诗意的栖居的世界,这正是自然与艺术的区别。

《文心雕龙》曰:登山则情满于山,观海则意溢于海。高贵国之所以从油画回归到传统水墨画,从花鸟画转到山水画,源自于他内心深处对大自然的热爱和对超然哲学的神往。自然中的山水并不能够完全表达出他的精神追求,纸上的山水恰恰能够满足他的这种诉求。

直到34岁之前,高贵国都没想当画家。但那颗艺术的种子却一直埋藏在他的生命里。1991年他初涉中学美术教学的讲台,工作需要,他要学会画静物素描,虽然没有基础,但悟性好,艺术的敏感让他迅速提速。2001年,高贵国在济南进修,也是为了教学。第一次拿起画笔画油画,那是一次老师命题的作业,他得了90多分。那幅油画是他的处女作,画了50多天。我见过那幅非常精细的静物,第一次就画到这个程度不得不让人吃惊。在那幅画里,高贵国的造型能力、光线的敏感度、色彩调子的驾驭和写实天赋,都显露无遗。因为要教学,他将油画作为了自己的主攻方向,往细里画,往教学里画,这对于以后他在山水画创作中能往细里画意义非常重要。

有心栽花,无心插柳,并不执着的人生态度恰恰成就了高贵国。不为当画家的人恰恰成了画家,且是年轻的实力派画家,我想,这正是源自高贵国骨子里的那份天然的朴素、稳重和淡泊。

2006年,山水的召唤让高贵国有意识地调整了人生规划,他要从事专业创作。这一年,他将艺术创作树立为自己的志向。他立志要成为画家了。2008年,高贵国搬家舍业负笈北上清华大学高研班,主攻山水,正式投入到专业创作里去。2010年,他的参展作品,一组清华大学校园古树写生系列作品《清华秀木》荣获省美协展览优秀奖,当年8月至10月,连续三次获奖,省美协会员一下子解决了。2015年,是高贵国的丰收年,山水、花鸟,皆是斗室之中自己创作出来的,其后,获奖连连,中国美协会员一下子解决了。2017年,他的作品入选“尚·意”全国中国画作品展,这件作品的创作时间不到3个小时,可见他艺术之纯熟。艺术土壤和生长环境都齐备且充足了,艺术的种子就迅速萌发成长,恰恰是在这种条件中,一旦进入创作情境,创作主题就会以加速度的状态向着艺术的堂奥挺进。

对于传统中国画而言,临摹是无论如何绕不过去的。高贵国临摹功夫下得很深。他对北宋山水、王蒙、沈周和黄秋园是下过苦功的,细致到令人感动。我曾见过他临摹沈周的《庐山高》,尺寸原本不是那么高大的画,他竟然临摹到了两米多高,重重叠叠,密密层层,千笔万笔,不厌其烦。高贵国对待传统的那份敬畏,让他赢得了笔墨的尊重。

《历代名画记》曰:外师造化,中得心源。“师造化”是中国画创作极为重要的艺术前提,同样是避不开的途径。数年来,高贵国对写生用功甚勤,秦岭太行、齐云雁荡、苏州园林、沂蒙山水,都留下了他默默写生的身影,他的艺术创作得以明显促进。

山水画有它自己的逻辑,那就是见不得小聪明,它是很苛刻的,它要求创作者要有大智慧方可被它接纳,进而可以因心造境,心游万仞,得林泉高致。从这个意义上说,高贵国的天性恰恰与其合拍,因为天赋秉性的缘故,他尽可以放手去画,去揣摩,去皴擦点染,去表达。他的山水画是从传统中来的,传统的性格已经深入其中,但又分明有着一种现代意味,画面的经营位置,如山体的造型、林木的布排、瀑布水口的安放、房屋的点缀、云烟的穿插、点景人物……分明又有一种现代的装饰感。在用墨方面,高贵国善于用淡墨,偶用赭石、石绿,此外极少用其他颜料。以水墨为体,以其它两色为用,这让他的笔墨呈现出一种安静、素雅、淡远的干净之境。

没有文化的涵养,艺术仅限于浅表,不会有深层次的发展。高贵国深谙文化对中国画创作的意义,他评价自己的作品还有些肤浅,不是技法的问题,归根结底是源于文化。针对下一步的提升,一方面在画上继续努力,重要的是要再强化对书法的学习和理解,淬炼线条,提纯境界,以书养画,取其骨,用其意,布其势,抒其情。更重要的是文化修养的提升。何也?对于中国画而言,“唯俗不可医”,落入俗套,必无大成,“俗”字正源于修养之浅薄。高贵国深知儒、佛、道文化对中国画的涵养是绝对而深远的,要达到陆俨少先生提倡的“气格高华”(“气象高华健壮,韵味融液腴美”),就必须多方涉猎,广采博取,以化成营养艺术之木的土壤。他从太极图、《黄帝内经》、围棋的角度解析画理,指导用笔,即源于他对中国哲学文化的体悟。

大言不响。大智若愚。山水之美,尽在不言中。高贵国给人的印象是朴素、敦厚、诚恳的,他话不多,开口便笑,即使说话,也从不急躁,甚至让人感觉他有点羞涩。这是可贵的品质。对于山水画而言,恰恰不能容纳任何一丝一毫的急躁、任何一点点的浮华、任何一点点的真诚。正是在这份不善言谈而近乎“讷”中,深隐着你感受得到的那份宁静、淡泊与澄明,同时,你又能感受到儒道文化充盈其中,更鼓荡着一种精神的解放与畅意。

夫子有言:君子不器。现在,高贵国正在努力丰富自己的文化,锤炼笔墨,涵养精神,提升气格。他是用默默的努力来拥抱自己的志向的:不拘泥于“器”,扎扎实实地进入艺术佳境。他坚信艺术的三重境界:从“不似”到“似”再到“不似”,从“无我”到“有我”再到“无我”。蚕经三眠,一朝化蝶,艺术的美酒是要一寸光阴一寸光阴不断积累自然而然酿成的。高贵国悟性好,有想法,重要的是他有尊重笔墨的虔诚、有任重道远的真实感喟、有享受寂寞的能力,相信他能深入林泉高致之境,兴与烟霞会。

HAIQIU
DRAWING
海曲繪

高贵国,第十一次全国文代会代表,第十次山东省文代会代表。中国美术家协会会员,中国民主促进会会员,山东省美术家协会理事,山东省美术家协会山水艺委会副秘书长,齐鲁文化之星。日照市第十九届人大代表,日照市人大教科文卫专委会委员,日照市美术家协会副主席,沂蒙画派研究院副院长。

