

传统笔墨精神的守望者与革新者——顾光明

■ 顾光明

中国美术家协会会员、民盟中央美术学院理事、江苏省直机关美协理事、江苏省中国画学会理事、江苏省徐悲鸿研究会理事、江苏省戏剧学校副教授、南京书画院特聘画家。作品多次在《美术》《国画》《美术观察》《美术报》《中国文化报》《书画艺术》等报刊发表。出版有《顾光明花鸟画集》《明月光华——顾光明中国画作品集》。

左庄伟:江苏画家顾光明是在开放的艺术环境中成长起来的画家。在创作中,他继承了传统绘画中的优秀部分,并从现实生活中发现充满当代人文精神的美。他运用具有个性和创造性的艺术语言表现自己的审美感受。他在题材的选择上具有开拓性,在艺术语言的运用上具有创造性,其作品让人耳目一新。

中国画讲究“天人合一”。在绘画题材的选择上,文人画家总是倾向于将那些具有人性特点的自然物象作为表现个人精神和思想的载体。他们喜欢选择形态与精神皆美的物象,借以传达自己的社会理想、美学理念和思想感情。当今世界处于快速发展之中,人们的精神和审美需求更为多样。这就要求绘画的题材和表现手法也要更为丰富。在这样的时代氛围中,顾光明独辟蹊径,选择一些并不常见的自然物象入画,如火鸡、蕙草等。他大胆地选择创作题材,并创造性地使用了多样的表现语言。这是值得肯定和赞扬的。他的花鸟画既有黄筌画风的工整,又有徐熙水墨淡彩的意趣,同时将现代的点、线、面构成法则与抽象的意蕴注入其中。可以说,他的作品无论在画理、画法还是在意境表现方面,都从传统走向了现代,彰显出较强的开拓性和创新性。

程万里:就绘画而言,图式是画家在一定的空间范围内运用的审美原则,是安排和处理形象或符号所形成的具有一定规律的组合关系。从顾光明的花鸟画图式表现来看,他在继承传统中国视觉形态模式的基础上融入了新的变化,以传统的笔墨呈现出富有时代气息的画面,从而展现出自我程式化、规范化的个性特色与艺术面貌。这种面貌体现了在当代文化理念下他对各种不同绘画元素的融合以及对创新的探索。

任何形式的创新都源于创作者心灵的需要,是其长期自我积淀后的审美需求。画家通过对具体物象的筛选、提炼和修正,最终将其凝聚成一种全新的图式。顾光明作品中的画面

元素不是对传统的借鉴,也不是对外来文化元素的融合,而是对当代文化元素的心理认同。在错综复杂的当代人心中,他清晰地确定了自我的精神轨迹,以及想要传递的文化观念。无论是形式的表达还是意境的传递,他的作品都表现出与众不同的全新感悟。在自我程式的构建中,他追求自然、清新、宁静、富有感情和思想的新形象,从而显露出自我内在的精神气质和诗意化、隐逸化的心境。他从深度与广度上努力开拓花鸟的组合形态,追求全新的形式元素、多样的笔墨语言和丰富的图式构成,使作品意味更加深邃。从其作品中可以看出,他始终在探索如何运用传统文化精神在新的文化语境下进行形式与笔墨的创新。他的探索对当代视觉文化的创新和发展具有一定的意义。

从表面来看,中国画是一个静态的视觉呈现系统,但其发展历程始终处在不断变化之中。通过两千多年的传承,中国画形成了独特的审美习惯与审美心理。形式的变化会影响相应的审美习惯与心理结构。对于传承与创新的取舍,顾光明用作品给出了明确的回答。在创作中,他围绕民族文化文化的核心,秉承花鸟画造型的内在规律,对传统进行合理的革新。“传承”与“发展”是艺术创新无法回避的两个关键词。对于两者的选择,不仅涉及到文化自立的问题,更有关于民族文化自信心的问题。顾光明清醒地认识到,当代画家既不能留恋于过去,也不能一味背离传统,而应契合时代的需要,构建新的艺术形式与审美架构。他用灵动自然的笔墨表达当代人的审美理念,以创新的图式传达自己的思想和情感。

顾光明不是一个埋首于画斋的苦学者,而是一个勇敢的先行者。他不断凝炼自我的形式建构,用作品传递民族文化精神的内核,以守望者与革新者的姿态站在时代前列,在适应当代文化发展变化的过程中努力塑造出属于自己的艺术天地。

来源:《中国书画报》

