

知白守黑 无笔墨处

——浅读艺术家陈新建的水墨《远方的家》

□ 兼 阑

■ 陈新建艺术简介

陈新建，1958年9月出生，江苏无锡，祖籍常州，居于南京。曾留学于俄罗斯列宾美术学院版画系版画专业，俄罗斯国立师范大学造型艺术系油画专业，研究生毕业，获硕士学位。中国美术家协会版画艺术委员会委员，江苏省文学艺术界联合会委员、江苏省美术家协会副主席兼版画艺术委员会主任，江苏省华侨专家委员会委员，俄罗斯莫斯科美术家协会联盟会员，一级美术师。

曾担任了由国家文化部、中国文联和中国美协共同主办的第十一、十二、十三届全国美展评委；中国美协主办的第十九、二十、二十一、二十二、二十三届全国版画展评委；时代印记——中国百家金陵画展评委；大道有痕——2018中国百家金陵画展评委；第五届全国专业画院美术大展评委等。

数十件作品参加全国性美展，并被省级以上中、外美术馆、博物馆、院校等机构收藏。

《远方的家-1》(中国画)

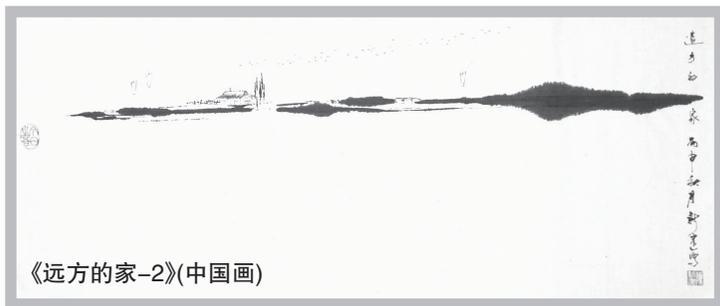
本版艺术指导：
贾玉书 丁嘉耕 徐银东
本版统筹：
李恒 张春华
投稿邮箱：
597057660@qq.com

艺术家陈新建的专业身份是版画家，当他转身水墨绘画时，那种雕版的痕迹依然是若隐若现。近年来他以《远方的家》为主题的系列水墨作品，皆是由线铺陈，渐渐晕染，留白的意蕴彰显了东方文化的玄妙哲理——禅，乃至水墨的“六法”在其中传承渐显渐隐，将中国传统的诗情墨意隐喻在对《远方的家》的向往之中，其间不乏艺术家自身对土地河流的眷恋，亦不乏中国文人的那种“返璞归真”的文化心理。以至于当我们沿着艺术家新建的创作轨迹一路走来，不仅看到他的西画语汇和其在构图上所表达的那些对承载历史厚重的解析，还能看到的是他几十年来个体身份被反复置换之后，作为一个本质艺术家的艺术修为和对艺术创作的思考在不断进行新的调整和提升，如此已然形成了他自己的创作路径，成就了他作为个体艺术家在创作中从技法到笔墨、从观念到行为、从艺术的语汇延伸出的形式感的诠释，都有其独特的语意其中。毋庸置疑，诚如他一直在从事的西画创作，都有着和他出生的背景、成长的时代、置业的环境乃至被隔离的怀旧休戚相关，其间也涵盖了他在一定程度上所以能轻松驾驭着架上艺术话语权的能力。以笔者对艺术创作者心理学认知的陋见以为：艺术创作者形而上的意识和价值观，在一定程度上是检验艺术家的观念新旧，影响艺术家的创作水平，同样也决定一个艺术家怎样面对生存空间的态度问题。作为从西画转身中国水墨画创作的新建，在以《远方的家》为题意的作品创作中，他的表现手法和对材质的运用，都有一种试图诠释他一直在西画创作图式里的那份对人文历史凝重回望的延伸……

都说线条是中国水墨画技术表达的骨架和灵魂，用笔的提按、转折，线条的刚柔、明暗，墨色的浓淡、润燥，构图的疏密、虚实所展现出的意蕴等，都需要艺术家自身修养的提升，需要艺术家内心世界的“静好”，尤其是新建在水墨作品上呈现的“知白守黑”，是令当下很多水墨画家陷入困顿瓶颈或误区。纵观在那些艺术馆、美术馆、画廊里名目繁多的美术展，太多的峻岭纵横，山峦覆盖、氤氲烟瘴，似是结构繁复，以为很有技法，实则眼花缭乱，千人一面。奈何这架上艺术的欣赏还需要文化修养的不断提高。当我们在南宋画家马远的“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”画面上滞留视线时，心已经在三界之外了，想为何至今还无人超越？这就是画取平远布局，色调单纯，点以赭石、花青，与墨色相间。而新建在《远方的家》上构图亦吸宋人笔意，在空阔平静的水面上，一条线平直铺开，落入视线里的是眺望着——“远方的家”，画面留有大块的白，皆少着墨迹，只是在天空勾出淡淡的雁群，给观者在眺望中和空旷相惜，和自然相亲。这样的“知白守黑”焉是简单“无笔墨处”的绘事？想那寂寥天空下偏于一隅的村庄，

抑或不是新建回望曾经、关注人文、抒怀己心的情感流露？！以至于当我们沿着新建以《远方的家》为题意铺开的水墨构图，解析他的意欲和希冀时，读到的是“宁静致远”的遐想和幽思，这样的构图是将现实生活自然生成的意趣和艺术家冥想世界的意境构成这一幅世外桃源的画面，他反映的是艺术家心系田园、返璞归真、崇尚自然的一份情结，既符合文人画新的审美意识，更有艺术家新建在笔墨中置造规定情景的展现，还有情景之外的遐思冥想……新建凭借驾驭西画创作几十年的经验，以自身艺术修养的造诣和悟性，在创作《远方的家》的材质上选用了渗透性、吸附性都不是很强的，但带着絮絮泛黄的陈旧气息的元书纸，似是找到了一条“曲径通幽”诠释怀旧的情绪，这样的材质和艺术家的情绪相互作用，使《远方的家》创作不再拘泥于水墨形式的表象，反倒丰富了艺术家创作的灵感，画面上的家园无论是给艺术家个体还是给他者都带来被唤醒的“触动”情绪……由此可见新建在媒材使用上有了更加宽泛的选择概念和轻松的笔墨，在干湿浓淡的变化中进行意象的构成，图释呈现的是艺术家自身气息、价值体验、情趣渐转的意识，如此的墨色形态，无形之中透逸出了那份文人气质。因为我们在《远方的家》里读到的是新建骨子里秉承着古典的绘画写意，尤其是在人文气息的流露上，没有因材料使用的变化消失，相反在画面上就能从他那提按转折的线条中，看到墨色在渐缓的晕染，既有与材质浑然天成的树木、河流、古桥、飞雁和农舍，也有不觉把水墨的精髓纳入丹田的气韵，乃至看似无形的“留白”，实则“白”乃虚中有物，以虚为实，其间蕴含着太极的“阴阳”和中国禅意之境，在这样的空间感、层次感和虚实相生、疏密相间的画面上或是烟雨迷蒙，或是静显幽静，或是大雁南飞的“远方的家”……抒画之意，涵诗之情，韵味隽永，丝毫没有造作之嫌。

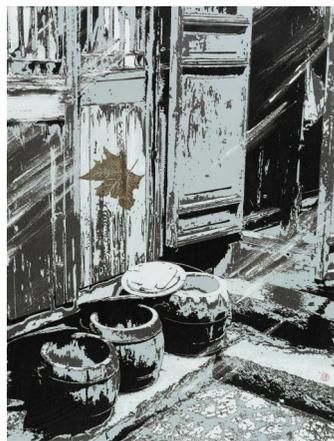
那么我们在想笔墨究竟是什么？其实清朝年间的戴熙曾说过：“画在有笔墨处，画之妙在无笔墨处”……

《远方的家-2》(中国画)

《苏兹达尔乡村教堂》(版画)

《江南小院》(版画)

《水乡印痕》(版画)

《风车印象》(综合版画)

《深邃——门》(版画)

《悠悠钟声》(版画)

《净土》(版画)