

当代实力派画家艺术研究

第4辑

许坤涛水墨海洋

DANGDAI SHILIPAI HUAJIA YISHU YANJIU

XU KUNTAO SHUIMO HAIYANG

主编 贾德江

他笔下水墨海洋的魅力在于情思托之于海，海就成了他的灵魂化身和表达情思的载体。“人即海、海即人”，我们在他的作品中已经嗅到了现实生活的气息和时代的精神，而在笔墨渲染之间又洋溢着画家拥抱自然、拥抱生活的饱满激情。

墨海无边 波涛汹涌 一方天地 韵味无穷 我辈 此不 犹 墨 涛 无边 波涛 汹涌 一方 天地 韵味 无穷 我 辈 此 不 犹

临海听涛 天鸣 海人 万代 新 长 子 于 画 志

图书在版编目 (CIP)数据

许坤涛水墨海洋 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2009.12

(当代实力派画家艺术研究. 第4辑)

ISBN 978-7-80526-903-0

I. 许... II. 贾... III. ①水墨画: 山水画—作品集—中国—现代

②水墨画: 山水画—美术批评—中国—现代 IV. J222.7 J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009) 第 241015 号

当代实力派画家艺术研究·许坤涛水墨海洋

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华

出 版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013) 发 行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制 作: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印 刷: 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 3.5 印 数: 1~3000 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

总编室: 84255105 编辑部: 64280399 发行部: 64283671 传 真: 64280045/84255105

书 号: ISBN 978-7-80526-903-0/J·803

30元系列丛书 / 全套10册定价: 300.00元

ISBN 978-7-80526-903-0

9 787805 269030 >

全套10册定价: 300.00元

(30元系列丛书)

编辑人语

21世纪以来,中国艺术进入了宽阔发展时期,也是中国画宽阔发展时期。山水画也不例外。中国艺术家的思维出现了前所未有的活跃,开始了多方面的思考和探索,引动了风格、语言、形态的个性化倾向,出现了真正多元化的面貌,而且自由生长出许多新的可能性。在这种背景下,我们读解画家许坤涛的水墨海洋,就显得特别有意义。

多年来,许坤涛致力于中国海洋绘画的主题性创作。他热爱大海,把大海当作朋友,常常在海边体味它的喜怒哀乐。他希冀把真实的海洋提升为艺术的海洋,超越肤浅的表象描述,创造海洋绘画的独特艺术价值。让人们细致入微地体味出海洋深刻的哲理内涵。读他的一系列表现海洋的作品,我们感受到的是扑面而来的新艺术手法的震撼。着力捕捉大感觉,抒写大印象,把握大调子,营构大境界,追求单纯洗练、整一大气的视觉效果,展现博大雄浑、寥廓天涯,惊涛拍岸、浊浪排天,神秘莫测、迷濛深邃的意境是他表现大海的主旨。无疑,画家的艺术取向深含着自身的气质、性格与胸怀。他笔下的大海并不是完全的对景写生,而是以一种对现实生活的感受、体验,在多次创作中提取出来的形式、语言和技法,并在创作实践中反复筛选与取舍,加入主观想象与处理,最终形成自己独特的表现风格与面貌。

源于传统的水墨渲染是许坤涛表现海洋的主要手段,接受西画素描、光影、色彩的影响,强化线的表现力,融入南国的风情景致,是他增强海浪质感与美感效果的新探索。它的魅力在于情思托之于海,海就成了他的灵魂化身和表达情思的载体。“人即海、海即人”,我们在他的作品中已经嗅到了现实生活的气息和时代的精神,而在笔墨渲染之间又洋溢着画家拥抱自然、拥抱生活的饱满激情,而这一切又以激情的方式转换为水墨语言,书写了自然景观的壮丽与画家的自身情怀。

文
／
贾德江

■ 许坤涛

■ 1962年生于安徽省安庆市。现为中国海洋画研究院副院长、三亚市美术家协会主席、海南省美术家协会理事、北京画院王明明工作室画家,国家人事部评选授予“当代中国画杰出人才奖”,《中国书画报》评选授予“中国青年美术家百杰”称号。

■ 1988年在海口举办“许坤涛中国画作品展览”,1990年在三亚举办“许坤涛画展”,2006年分别在韩国江原道春川国立博物馆、首尔扶南美术馆举办许坤涛画展。

■ 1994年《秋泉鸣幽壑》获“凤凰国际艺术展”一等奖,1997年《秋岭归云图》获“欧洲中国艺术大展”佳作奖,1998年《椰岛幽云》入选文化部主办的“北京首届国际扇面书画艺术展”,2002年《春在椰乡》获《国画家》杂志主办的“中国画小品画扇面精作大展”三等奖,2006年《海天一色》入选上海“全国书画院作品展”,2008年《春潮逐浪》入选中国国家博物馆主办的纪念中国改革开放30周年艺术成就展。

■ 作品入选由中国美协主办的:世界华人书画展、建国五十五周年国庆全国青年书画展、第二届“菜乡情”全国中国画提名展、纪念抗日战争胜利60周年全国中国画作品展、“长江颂”全国中国画作品提名展、苏州胥口“太湖情”全国中国画作品提名展、纪念中国美术大师李苦禅艺术馆开馆全国中国画提名展、“草原情”全国中国画提名展、“齐白石奖”全国中国画作品展、“纪念黄道周”全国中国画提名展。

■ 作品发表于《人民日报》、《美术》、《中国美术》、《中国文化报》、《中国艺术报》、《中国书画报》等多家报刊,中央电视台及人民网曾予以专题报道和介绍。近百幅作品被十几个国家和地区的政府及相关机构、个人所收藏。出版有《中国当代实力派画家·许坤涛》、《中国当代著名画家个案研究·许坤涛》、《收藏界关注的中国画家·许坤涛写意海洋画精品》等专集。

当代山水画家 许坤涛 艺术档案

封面/碧波无尽(局部) 2008年 纸本

封底/临海听涛 2008年 纸本 68cm × 68cm

大观堂随笔

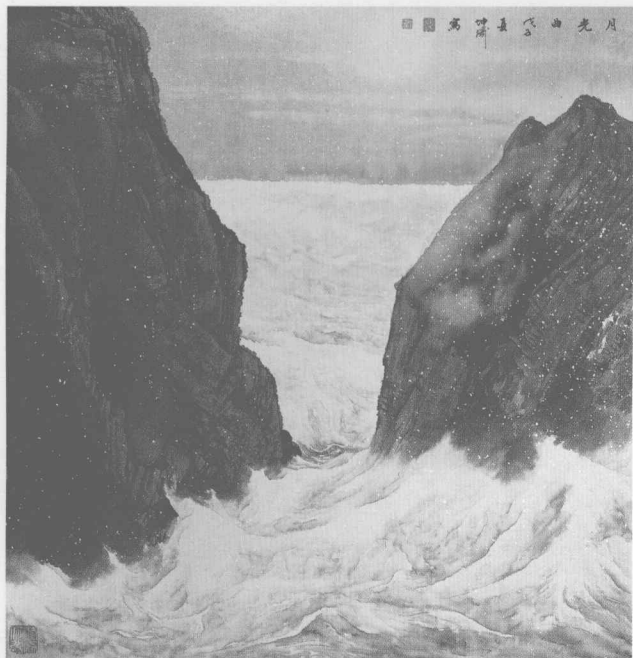
许坤涛

月光曲

2008年

纸本

68cm × 68cm

潮歌系列

2007年

纸本

68cm × 68cm

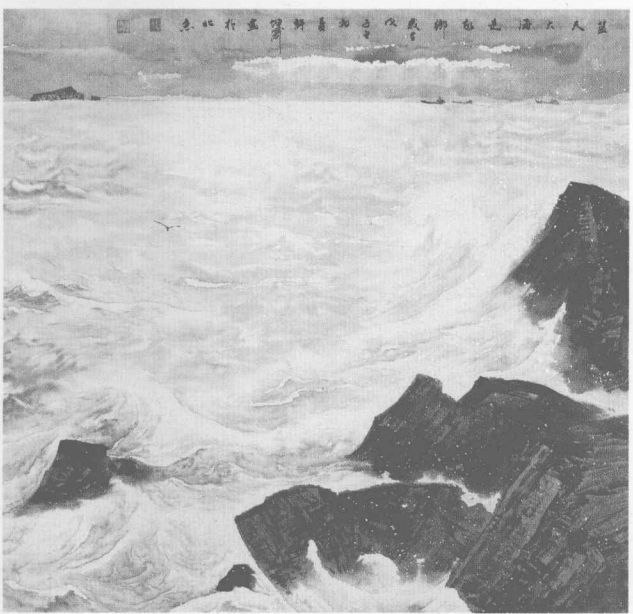

蓝天大海是故乡

2008年

纸本

68cm × 68cm

绘画创作不是对大自然的摹仿，也不是对社会生活的消极反映，它是艺术家内心的真实感受。艺术家内心生活有多么广阔，他的作品就有多么广阔的内容；艺术家内心生活有多么宏伟的波涛，他的作品就有多么强的冲击力。

表现海洋，就要认识海洋，和海洋做朋友，去正确地把握海洋的运动规律。在我的海洋画创作中，我将海洋进行了解体，分解海水的色彩组织，分解海水的光影组织，分解海水的起伏运动组织，再重新整合这些组织关系。正是在这多种组织里，我找到了一种感觉，我试着把这种感觉通过画笔展现出来。

面对海洋，会存在见仁见智的思考。从海洋那里能看到什么，取决于用什么眼光，从什么角度去看，能领悟到什么，取决于用什么思路，用什么思想方式去理解。

将海洋纳入画面时，需要经过画笔的传译，把它们转换成水墨的视觉效果，就是改变其原有的自然形态，方具有艺术的价值。

海浪它们互相叠置、互相穿插、起伏掩映造就了一个生机勃勃的海洋整体。从绘画语言的角度看海洋，我们可以从中找到一种逐步发展起来的新眼光，用这种新的眼光去看海洋，不是去追求画面与海洋之间的形似，而是去倾听海洋自身的音响，用抽取出来的内在精神来构筑另外一个新的海洋视觉。

海洋画创作，是向画家自己的眼光思路提出了新要求。在创作中如果仅仅注目于其形状的起伏转折穿插争让，仅仅注目于其色彩的节奏对比，仅仅去感受自然物象表皮现象，而无视其海洋最深的本质精神。那么其作品就变成了自然物象的图解。为了不让自然物象变成图解，这就需要我们用一种新的思路和眼光，去探索一条新的创作方式。

在当代中国海洋画创作中，画家们面临是新课题，没有传统法则可遵循。以西方油画技巧来创作中国画，缺失中国绘画精神。没有别的依靠，画家只有面对海洋，只能凭自己的一双眼睛来识别，只能靠自己的理性来领悟，只能凭自己的双手来创造。将自己的智慧融入到海洋里，唤起对海洋世界的想象力，创作出符合中国绘画特殊规范的绘画语言，体现出独特的中国风采的海洋画。

画山易，画水难；山有形，水无形。面对汪洋无际的海洋，把水作为造型语言的确相当困难。无形的水只有在风的作用下，才会生变出有形，当这种形转瞬即逝、变幻莫测时，这就测试着画家的视觉经验。从直接观察中，把握所有可见水形变化的一切细节，在一些微小的起伏跌宕中细细地感受，

01

许坤涛水墨海洋

慢慢地玩味。将这种独特的感受加以研究分解,把握波涛一闪即逝的瞬间景象,把握海水在运动中产生的力量感、体积感、重量感,不能只是对海洋做低能肤浅的描摹。

在海洋画创作中,目的就是要真实的海洋提升为艺术的海洋,超越肤浅的表象描述,创造海洋绘画的独特艺术价值。让人们细致入微地体味出海洋深刻的哲理内涵。

评价一个艺术家的尺度,并不是看他绘画的功夫有多深,笔墨有多精到。而是看他能不能在自己绘画创作中,有没有创造出属于自我的新绘画语言,是否形成有价值的新规范。而在规范创立上毫无贡献的作品,笔墨功夫就是再精到,也谈不上是“艺术”。

一幅绘画作品除了给观众识别其主题内容之外,更多的是要传达主题的深刻内涵。这种内涵的表达,就要通过非常具体细致的绘画技巧来实现。

绘画艺术有着化腐朽为神奇的功能,把真实生活中的不可能变成可能。瘦弱的躯干可以被修改为强健,肥胖的躯体可以美化为苗条,从南国鲜花盛开到北国雪地冰山将万里山河收于一图。这些都是摆脱了公式化的约束,通过画家理想化的处理,把真实形象升华到理想的精神境界。绘画艺术充分体现出画家思想的个性化、理想化、精神化。

绘画作品直接宣泄了画家的内心情怀,并以这种情怀去触动观众的心灵天地。在这个深层天地里,靠作品所表现的内容意境,在广阔的空间里涌现出来的气氛和感染力,来传达出画家的思想。

我们在欣赏一幅绘画作品的时候,不是去比较画面内容与生活中的内容像

不像,主要是看画了什么,是怎样画的,画家按照什么原则,运用什么绘画手段;看作品中的内容与生活中的内容有什么不同,看画家对生活中的内容进行了怎样的处理;在这种处理中,表现了画家一种什么样的思想和观察方法;看画面上那一个个笔与墨、点与线、虚与实之中蕴藏着什么有趣的内容。进而从作品中感受到画家真实的内心状态。

在当今科技发达的多元社会,因文化背景发生了变化,所以真实观、价值观、判断标准、人的眼光都在不断变化。于是,传统固有的审美模式也在悄然改变。随着人们的视野迅速扩大,今天的人们更感兴趣的是看到与时代同步的艺术作品。

眼睛和思想对画家尤为重要,眼睛可以帮助画家发现自己的绘画语言,而思想会把绘画语言提升为艺术。平庸的眼力是由于心灵的平庸,反之,画家思想独特也总是体现为眼力的独特。成功的画家眼中的自然是和平常人看到的自然是完全不一样的。

触景生情、有感而发是指艺术创作的程序以感情为出发点到达情感的归宿点。艺术家的感情通过其具体感觉到的景物而物化为作品,再达到艺术家心灵中的情感。像在一个回声里,艺术家的心灵与景物在这个区域里进入共鸣。

艺术家的心田,是艺术家艺术信念的精神领域。艺术家创造的绘画语言(即表现符号),有别于固有的模式,那么他的创作就刷新了传统。在新的绘画语言里让观众体会到一种全新的信念和追求,把人们的目光从传统精髓引回到现代。从作品的形象里,让人们看到时代的气息、时代的脉搏,看到新的力量和希望,看到现代社会文明一片前所未有的新气象。这样的艺术作品才会具有高尚,才会具有永恒。

白浪滔天 2008 纸本
66cm × 178cm

(右图)

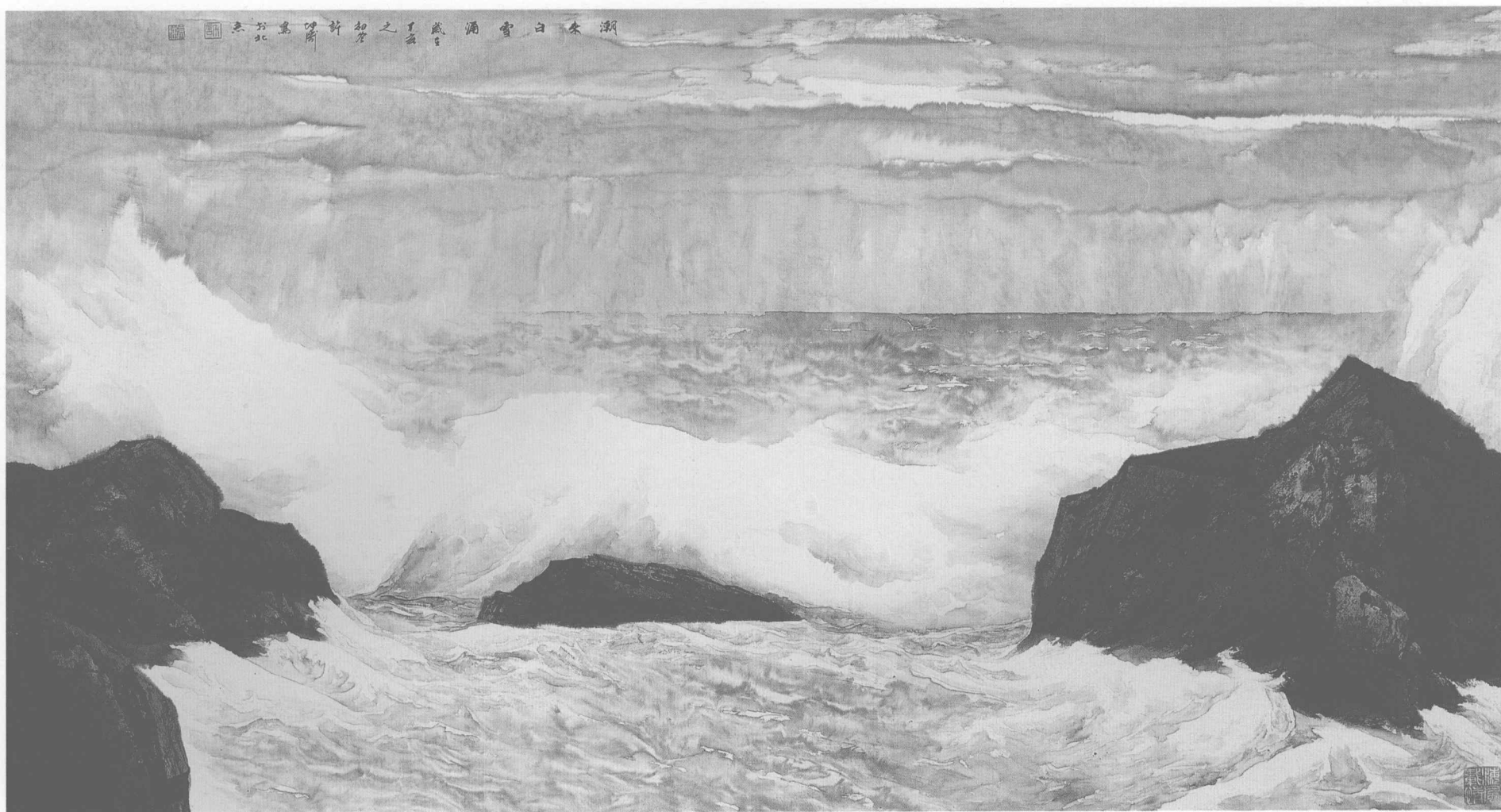
2008 纸本 亮丽南海
68cm × 68cm

亮麗南海歲時
子之初長許
坤
寫
於
北
京

滔滔南海浪 2008 纸本
68cm × 68cm

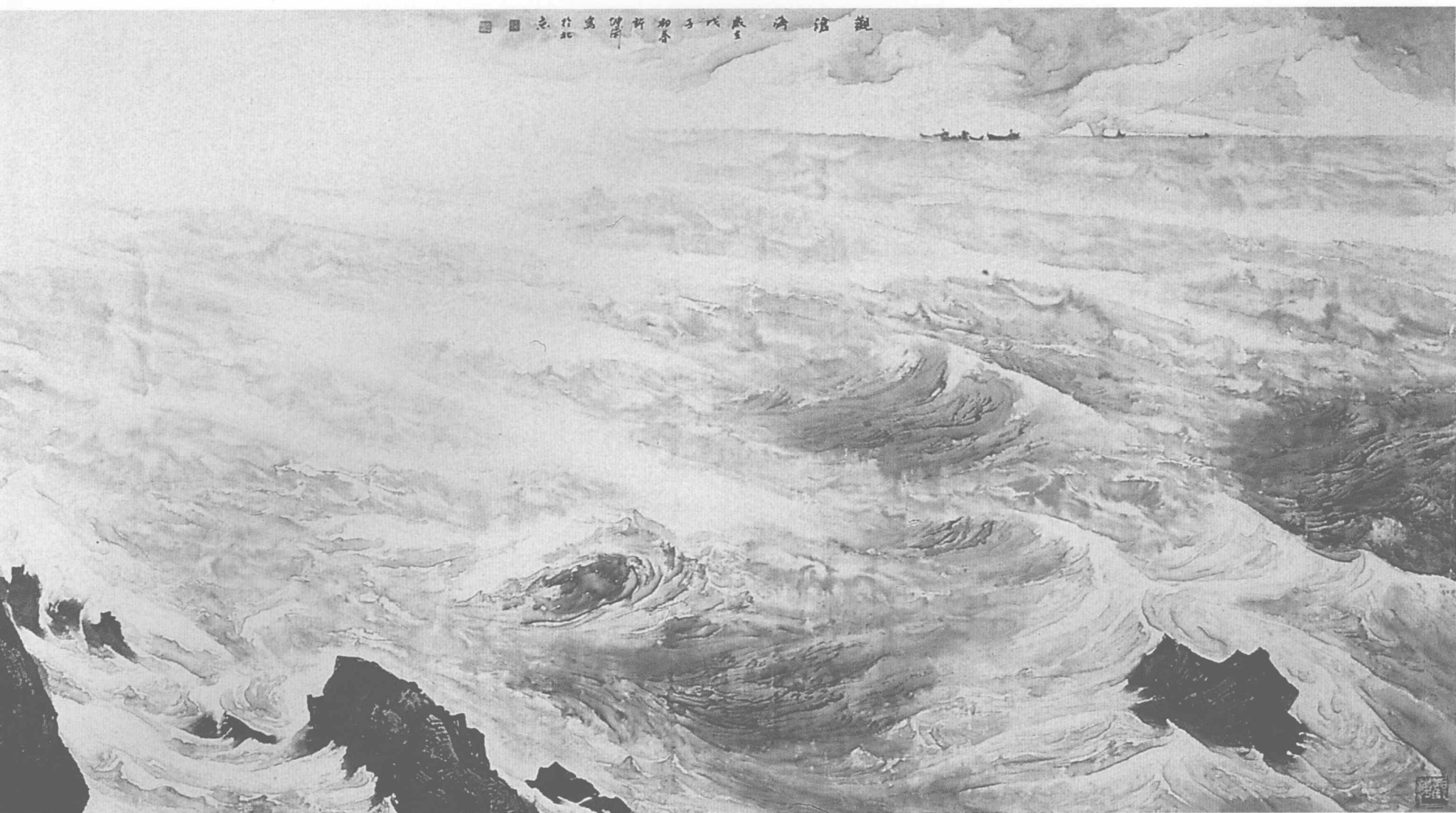

潮来白雪涌 2007 纸本

97cm × 178cm

观沧海 2008 纸本
99cm × 360cm

V

07

許坤
海水
墨海
洋

山海汇观 2008 纸本
97cm × 178cm

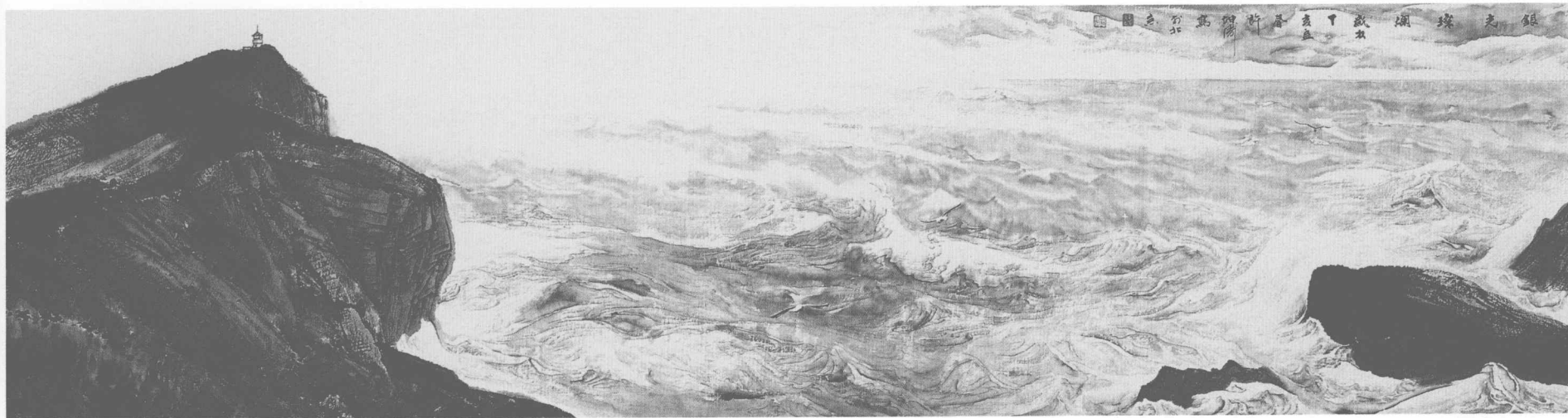
潮涌石更坚 2007 纸本
68cm × 68cm

潮歌系列 2007 纸本
68cm × 68cm

潮歌系列 2007 纸本
68cm × 68cm

银光灿烂 2007 纸本
48cm × 178cm

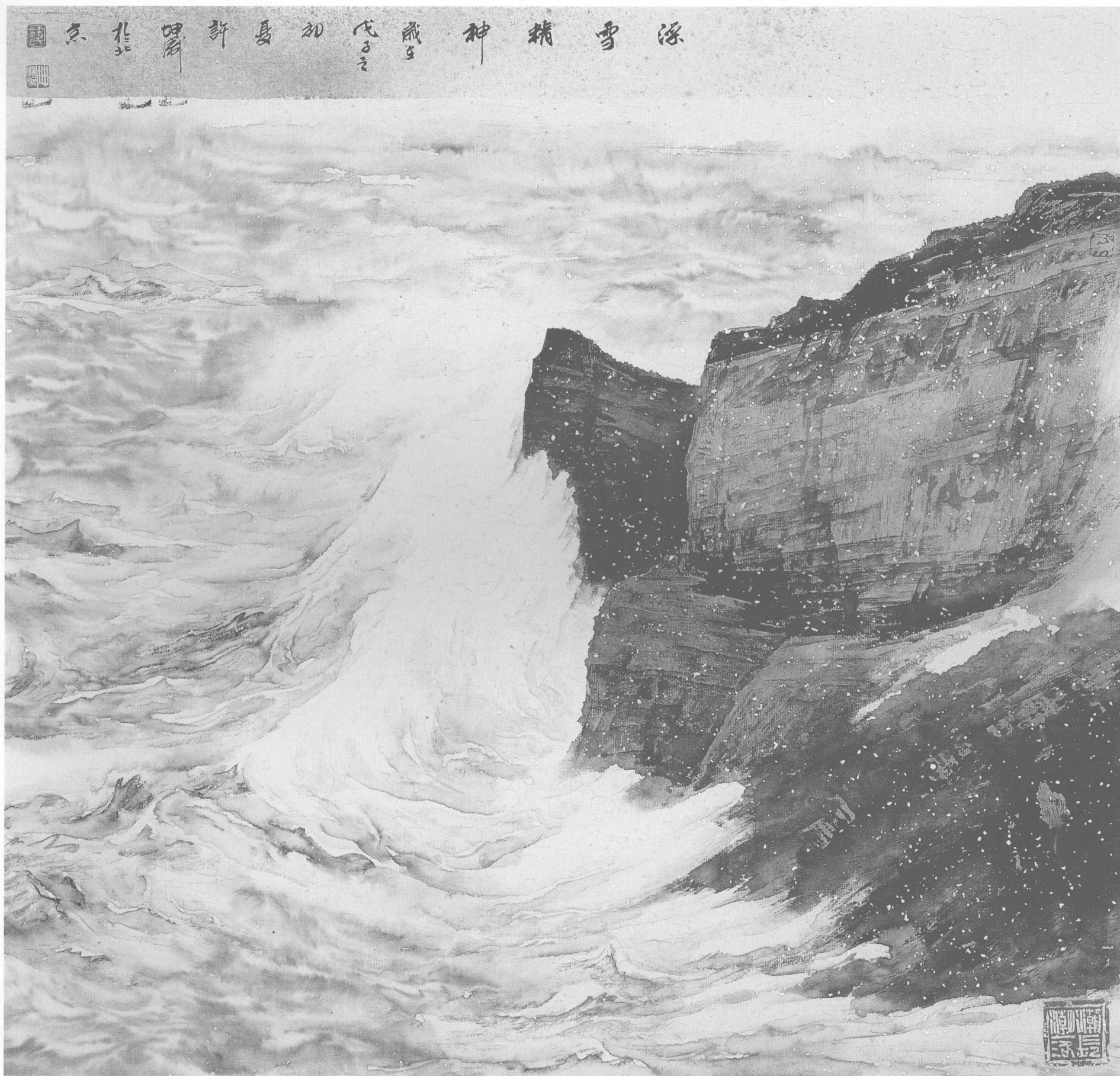

南海曲韵 2007 纸本
50cm × 144cm

观沧海

2008 纸本
97cm × 178cm

澡雪精神 2008 纸本
68cm × 68cm

极目千里 2008 纸本
97cm × 178cm

(右图)

2007 纸本 潮歌系列
68cm × 68cm