

千毫椽笔风中舞 安康随处入画图

——中国当代“十大优秀艺术家”穆家善的秦巴山水情

记者 刘锐萍 陈曦 张妍

艺术家简介

穆家善,1961 年生,教育部学位与研究生教育发展中心评审专家;中国艺术研究院研究员、硕士研究生导师;南京大学中国书画研究院常务副院长;韩国牧园大学美术学院博士研究生导师;美国亚大艺术学院院长;美国蒙哥马利学院中国书画教授。2007 年,被教育部遴选为“长江学者”候选人引进回国工作。创“千毫皴”焦墨画技法,提出“五墨二十四笔法”理论。有大红袍(中国当代名家画集·穆家善)等画集及著作 15 部出版。在北京、上海和美国华盛顿、旧金山等地举办数十次“穆家善中国书画巡回展”,作品参加法国卢浮宫中国现代绘画展,第十二届及第十三届全国美术作品展览等,被中国驻美国大使馆授予“中国文化大使”称号。

2023 年 2 月 12 日,艺术家精神——优秀艺术家作品展暨中国当代“十大优秀艺术家”颁奖典礼在北京举办,著名画家、中国艺术研究院研究员穆家善因数十年对中国画探索的成就独树一帜,入选者为中国当代艺术学术界的领军人物,代表着中国当代艺术的最高成就。

“发现优秀艺术家”系列活动,是人民美术出版社 2022 年在全国范围开展的一场艺术盛事,本着不论职称、不论职务、不论称号,作品面前人人平等的原则,寻找有社会责任感、有思想、有创意、有引导力以及人民群众认可和喜欢的艺术家。历时一年,在全国中国山水、人物、书法等领域评选出中国当代“十大优秀艺术家”。入选者为在中国当代艺术学术界的领军人物,代表着中国当代艺术的最高成就。

穆家善是一位与安康有缘的画家。近日,记者对他入选中国当代“十大优秀艺术家”表示祝贺,并对他进行了专访。

“安康是一方净土,是个神奇、神秘的好地方,地貌和自然景观随处都可以入画,让人有取之不尽的素材。”收到来自安康的祝贺,穆家善感到惊喜,深情回忆起两次来安康的经历,不由再次发出感慨。

瀛湖的红尾鱼、凤凰山的梯田、南官山的烟云、龙头村的民居……一切似乎还未远去,透过电话那端侃侃地讲述,记者感受到了一位优秀画家磅礴的艺术激情和对安康山水人文的诚挚热爱。

从世界“回到”安康
“今生没来安康,我会后悔的”

穆家善与安康的缘分开始于 10 年前。那时,穆家善在旅居美国 18 年后,刚刚回国不久,爱好家乡连收藏爱好者因仰慕其大名已久,前去观展。在画展上,穆家善与几位安康“粉丝”甚为投缘,第一次知道了安康,并对这方藏在秦巴山深处的山水产生了好奇。2013 年 4 月,应安康友人之邀,穆家善乘大好春光踏上了安康大地。

沐浴着欧美的风雨,饱览了世界名山大川,没想到一到安康,穆家善就被深深地震撼了。南北兼容的安康山水让穆家善重新认识了陕西。当年他在接受安康日报记者采访时说:“来安康之前,我对陕西的印象,就是一马平川、黄土万里,真没想到安康人这么有福,不仅有这么好的名字,还能享受这么好的自然资源。”

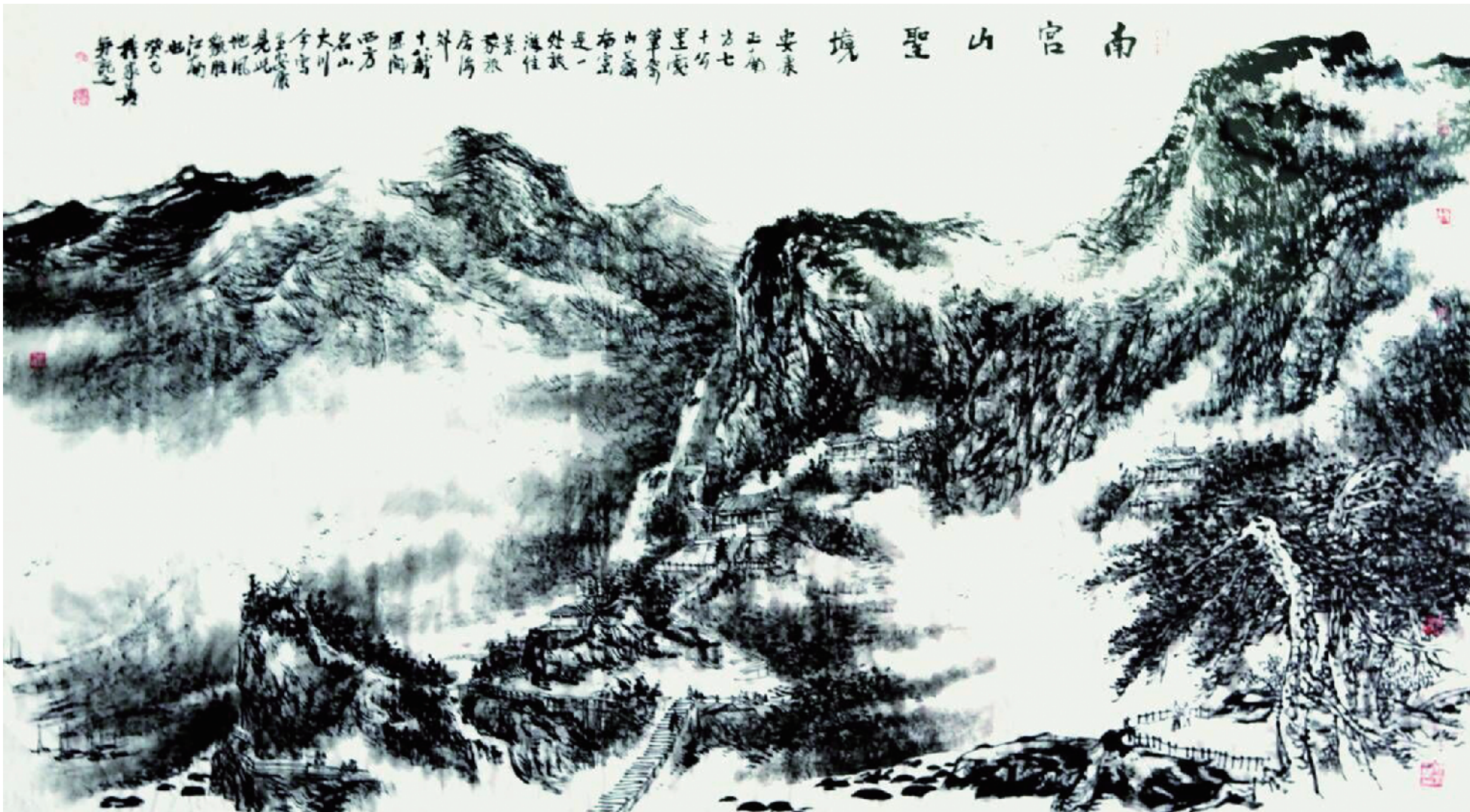
乘着快艇在瀛湖宽阔清澈的湖面驰骋,让画山水画的穆家善兴奋异常。他被瀛湖的纯与净所打动,一路走一路写生,并连夜创作出他在安康的第一幅画《瀛湖风景区》。

时隔十年,穆家善仍对瀛湖红尾鱼美食念念不忘。当年在翠屏岛上,他一口气吃了三条烤鱼,并还想打包带回北京去。吃完烤鱼,他兴之所来,现场题写了“红尾鱼农庄”,希望瀛湖开个农家风味的馆子,让更多的外地游客能品尝到安康美味。

“在汉阴凤堰,看到层层叠叠、依山而建的古梯田时,穆教授情不自禁地挥毫创作,他一边接受记者的采访,一边观察山川风光,还一边飞速不停地绘画。他思路清晰,表达流畅,说话还风趣幽默,语言完全是从内心流露的,谈笑间一幅作品就完成了,画上是题词也不假思索,一挥而就。”陪同穆家善采风的安康收藏爱好者聂晓明,被他深厚的艺术功底深深折服。

当时在现场采访的安康电视台主任记者程云也对这一点印象深刻,她很少见到有画家在井井有条地回答媒体提问的同时,又能飞快地自如地运笔作画,而且创作的是难度很大的焦墨画。他满腹激情,而且创作的好,我们还没来得及完全领悟他的“千毫皴”画法的神奇,一幅生动的古梯田“千毫皴”写意画就已经完成了,小小的画纸,呈现出山川的气势,在场观者无不为之叹服。”

在平利县龙头村,穆家善触目所及皆是徽派建筑。“作为一个华侨,在海外生活了多年,看

南官山圣境(中国画) 穆家善作

到中国的农村能建设得这么好,村民住着这么漂亮的房子,我心里就自然有一种想歌唱、想表达传达放心情的想法。”穆家善一边赞美那些婉约的民居,一边拿起画板开始写生。

在到南官山主峰的时刻,穆家善像一位赤子般激动。当时同行的市文化产业协会会长孙世福回忆说:“他在南官山上很感慨地说——这山就是为我而生的,我一辈子就是要画这样的山,终于在现实中见证了人间福地。”

瀛湖、香溪洞、龙头村、南官山、凤堰古梯田、三沈纪念馆、后柳水乡……游遍安康,穆家善无限风光在心中。在这里,他似乎找到了古画江南的感觉,恍惚间似乎回到了艺术的故乡。十年后的今天,他依然说:“到安康有误入江南的感觉,这里的风景跟我的中国画美学理念有相似之处,我的千毫皴技法在这里刚好得到了印证。我在安康画得得心应手,很想将这种情和景铭记和定格。如果我今生没来安康,我一定会后悔的。”

把安康带给世界
“我始终在向外推介安康”

“安康如果不让外界知道,不让更多的人来沾染安康的福气,那么我就觉得你们安康人太自私了,这么好的地方不能光自己享受啊!”穆家善用惯常的幽默表达了对安康的热爱,安康的山水人文深深感染着他,把他变成了安康的义务宣传员,也在思考着如何把安康最美的自然景观和最淳朴的人民,介绍给外界。

参观完三沈纪念馆,穆家善感慨在安康这样的山区,能出影响中国进步和发展的新文化运动旗手,这是多么不易和神奇。采风之余,穆家善还来到安康学院做报告。在以“从世界看中国画”为主题的报告会上,他围绕“中国传统国画的现状”“中西艺术价值对比”“如何发现美,表现美”等方面,将自己在国内外几十年积累的学术思想和艺术经验和盘托出,他希望自己的艺术新理念能在青年学生心中悄悄播种、发芽,希望安康青年中能多出艺术人才甚至是像沈尹默那样的艺术大家,让安康的名字传播得更远。

2013 年,穆家善在安康写生那段时间,四川省雅安市芦山县发生了地震。他当即决定将 8 平方尺整张《南官山圣境》《凤堰古梯田》连同其他 8 幅书画,交由安康日报社进行义卖,将义卖款项中的一部分捐赠给汉阴、紫阳两地受此次地震波及受灾严重的学校,其余款项全部捐赠给雅安灾区。

“安康人民关心世界,世界也必定会关注安康。”穆家善说:“我觉得真正的艺术家不仅要注重艺术的创作,而且应该主动承担起一种社会责任,通过艺术的手段呼吁更多的人关爱生命、注重环保。《南官山圣境》《凤堰古梯田》画的是安康的景,也算安康人民为灾区送上的一份爱心,希望我们安康的福祉能够延绵久远。”

几天的采风,时间短暂,却让穆家善与安康产生了解之缘。2017 年春,安康人民再次向穆家善发出邀请。面对安康人民的诚挚和热情,也因为对安康的一往情深,穆家善毅然把他国际巡回展的第十八站设在安康。

“穆家善的国际巡回展,之前都是在旧金山、洛杉矶、华盛顿、北京、上海、台北等国际大都市,他愿意把安康这个相对偏僻的山区作为一个重要节点,可以想见他对安康的独特情怀,他是看上了我们这一方山水。”孙世福说。

2017 年 5 月 27 日,由文化部中国艺术研究

院中国画院、中国报业协会、安康市政府主办的穆家善焦墨画巡回展·安康展系列活动,在安康香溪旅游文化广场拉开帷幕,展出活动持续了一个月。这场文化盛事是“第十七届安康汉江龙舟文化节”的有机组成部分,通过穆家善这张文化名片,让不少安康市民接触、了解、喜欢上了山水画,也让外界更多地知道和了解了安康。

这次来安康,他还向汉滨区汉河镇欣欣小学赠送了自己精心题写的“汉滨区汉河镇欣欣小学”校名和“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”书法作品,表达了一位艺术家对山区学生的真情祝愿、期望和人文良知。

“国际巡回展到安康这一站,是向安康学者、安康先贤们致敬,能把我这么多年在国外的艺术视野和文化经验带到安康来,促进安康艺术的交流和发展,我觉得是一件很开心的事。”国际巡回展来到安康,穆家善还有些激动。

这次画展虽然只持续了一个月,但穆家善告诉记者,此后国际巡回展经过的每一站,他都会郑重其事的写上“安康”,他都会向大家介绍安康。跟随着穆家善焦墨画国际巡回展,安康这个名字也频频亮相各大都市,走向全国和世界。

“如果从文化旅游资源的角度上来讲,安康应该能成为一线旅游城市,能吸引更多的人来观光。安康人民只要下定决心,以文化做底蕴,安康就一定能够被外界所熟知,安康老百姓一定能过上更好的日子。我始终在向外推介安康,我一定会为安康尽上我的绵薄之力。”穆家善深情地说。

融古纳今汇中西
“当古老的中国画融入当代的因子”

两次来安康,穆家善用自己独创的“焦墨千

毫皴”写意画法定格了安康山水气象,令观者惊叹,也为安康艺术吹来了缕缕新风,引人深思。

穆家善是江苏省连云港市赣榆人,早年拜齐白石弟子陈大羽教授为师。年届 50 岁时,他遇到了艺术创作的瓶颈期,突然不想再画画。期间因苦闷,蘸墨在纸上乱戳,却产生了意想不到的视觉效果和冲击力,瓶颈一下子打开,用笔绵绵滔滔,浑然抱朴,焦墨千毫皴就此诞生。此画法不仅突破了自己的绘画瓶颈,还大大拓展了中国画创作的疆界,将传统中国山水画与当代山水画连接起来。次年,他的焦墨山水画《石韵图》就被收入高等教育“十二五”全国规划教材/中国重点美术学院系列教材《山水画教程》。

中国山水画由很多皴法构成,比如斧劈皴、马牙皴、米点皴、折带皴、披麻皴等。皴法相当于京剧的一种唱法,而一个唱法可形成一个流派,“焦墨千毫皴”则表现出了当代中国人的精气神与正大气象。

穆家善曾这样向安康人介绍焦墨千毫皴:“我创作的焦墨千毫皴,就是改变了传统的毛笔的使用方法,用西方的一种艺术观点来说,一种画风的改变或者一种画技的改变,其实就是一种新的思想和流向,我的千毫皴,作画时,千毫齐发的感觉,正好符合今天我们中国人的时代精神,有一种自豪感 and 幸福感。我们中国传统文脉追求天人合一,我觉得作画追求的最高境界就是静,我也希望自己的作品能给大家一种安静和谐意味,这也正是中国传统文化精髓所在。”

焦墨山水难度极大,减少了用水,行笔就滞涩,易于刻板,难于气韵流动。在不断的摸索中,穆家善在《美术观察》杂志提出确立了焦墨千毫皴 5 墨 24 法:“5 墨——浓、焦、枯、湿、竭;24 法——戳、截、顶、拽、裹、写、拖、拉、挤、抽、糙、刮、锤、扫、鞭、纵、折、弛、徐、挑、破、立、生、发。”他深深体悟到画家一旦从工具的传统使用手法

中解放出来,便进入了一种自由的创作状态,境界大开,绘画产生新的面貌,带入新的境界。

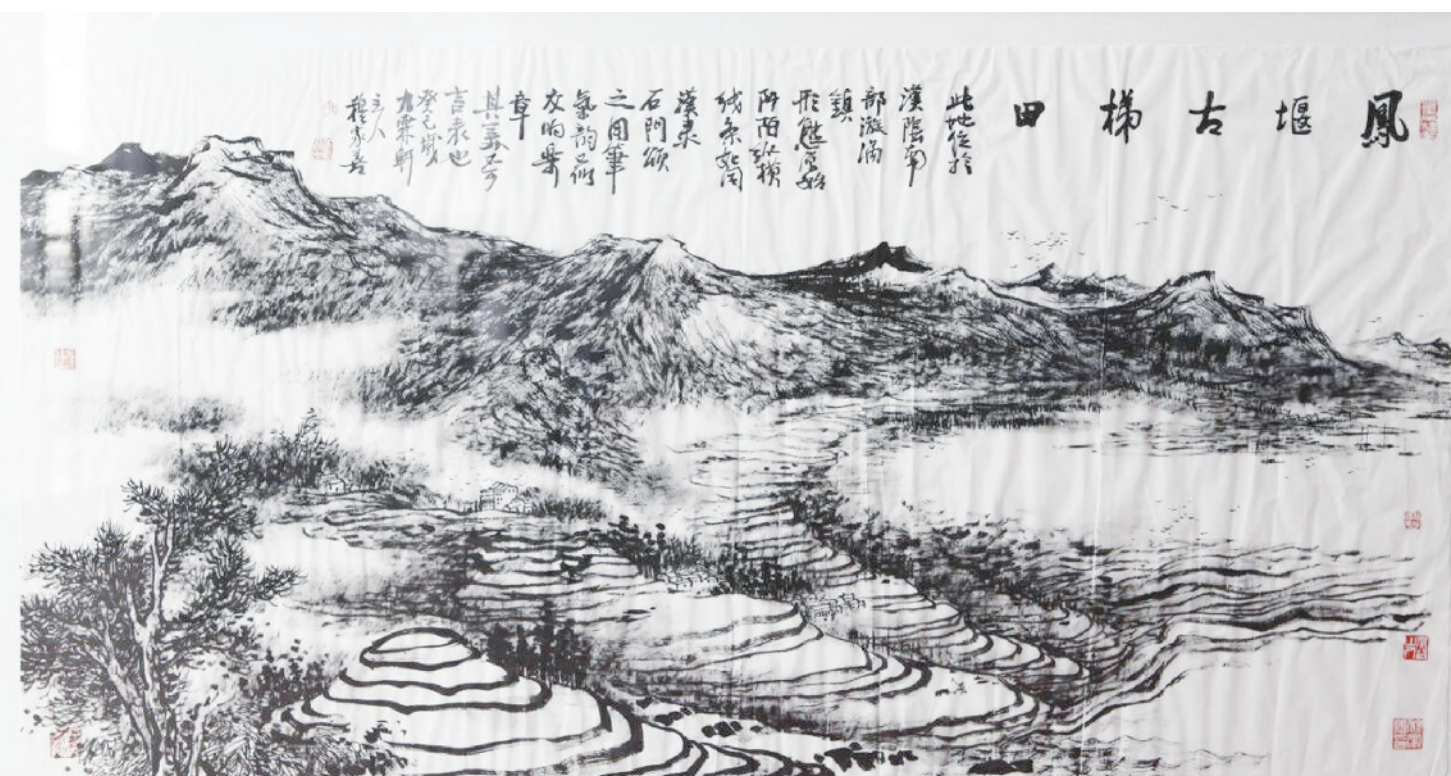
他作画时将毛笔揉散开来,运笔之际千毫齐发,任性恣意,极大地增强了笔线的艺术张力和表现力。他笔下的焦墨山水画呈现出空灵朴拙的审美理想,创造出笔中有象、墨中会意的焦墨山水新语境,成为中国当代山水画创作中一道独特的景观。

中央美术学院院长范迪安先生认为:“穆氏在焦墨用笔上探索到了创造的契机,那就是他自己创立的‘千毫皴’——将毛笔揉散开来,运笔之际千毫齐发,任性恣意,极大地增加了笔线的丰富性和表现性,既可以顿挫柔转,力透纸背,又可以如微风拂柳,精致细腻。”

高度的民族文化自觉、丰厚的艺术修养和开阔的视野,造就了穆家善独特的艺术境界。十年前,他就在安康直白地道出了自己的艺术观点:“既不做古奴,也不做洋奴;既要借古开今,又要洋为中用。我觉得艺术无国界,当古老的中国画融入当代的因子,也就赋予了国际性,能够为全人类所欣赏。艺术既不能抱着传统不放,也不能一味追求时髦而流于浅俗,当以开放的心态容纳当今世界文明的文风和艺术精神,要在继承传统的基础上顺应时代的发展,喊出时代的声音。”

“十年前,当我从秦岭大山中忽然看到烟云缭绕的汉江,那画面让我激动不已。”采访快结束时,记者邀请穆家善再次来安康看看。穆家善又一次怀念起安康,他说安康高质量发展得越来越快,如今已经通航,交通十分便利,有时间一定会再来安康,再来画通心桥的安康。

汉水悠悠,情意如丝。穆家善在安康探索着艺术的新境界,安康的青山绿水和它所孕育的灿烂文化,也在像穆家善这样的文化艺术大家的引领带动下,正款款走向世界。穆家善与安康结下的情缘,必将在时光的酝酿中,散发出更加迷人的文化芬芳。

凤堰古梯田(中国画) 穆家善作