

秋韵(绢本180cm×97cm,创作于2020年)

精神饱满的葡萄充盈我们生命

『流年染紫时：一藤一世界一果一乾坤肖超中国画回顾展』前言

□李明泉

葡萄,被誉为世界四大水果之首,不仅营养丰富,既可鲜食又可酿酒,而且果实、根叶皆可入药,全身是宝,几乎是毫无挑剔的人间佳果,一直成为中外诗人笔下咏叹的景致和讴歌的意象,化为艺术家热情渲染的图像和倾心礼赞的圣品,展现出饱满甜美、吉祥多福、旺盛坚韧的人文精神和精神指向。从意大利米开朗基罗的《酒神巴库斯》到荷兰梵高的《红色葡萄园》,葡萄及其藤蔓作为精神象征物而成为艺术经典;从南宋林椿《葡萄草虫图》的生趣到明代徐渭《墨葡萄图》的通透,再到近现代吴昌硕《葡萄图轴》的野趣、齐白石《葡萄与蝗虫》的合和,历代葡萄画的美学意味已深深融入中华美学精神谱系,至今闪耀着迷人的艺术光彩。

四川达州画家肖超秉承中外绘画艺术传统,在中国画写意传统“留白造境”“撞水法”“积墨法”的基础上,借鉴西方油画“尊重客观物象”的写实理念,将西方“色彩情感表达”的观念,融入黄宾虹“五笔七墨”(即平、圆、留、重、变运笔方式和浓、淡、破、泼、积、焦、宿墨法)的用墨规律,通过干、湿、浓、淡的墨色变化,改进传统国画中“葡萄串形态”的固定模式,独创中西融合、虚实相生、物象言志、情景互渗、形神兼备的“彩墨”技法和风格。因其独特的辨识度 and 国际化表达,肖超之画被誉为“肖葡萄”。

以骊珠之美,滋养自然生命

肖超从20世纪90年代以来专注于葡萄题材绘画,在长期观察葡萄果实大小错落、叶片向背光影的生长状态中,使“眼中之竹”融为“胸中之竹”化为“手中之竹”而呈现为“画中之竹”,将中国美学“意在笔先”“趣在法外”笔墨融入葡萄的形态和结构之中,给人以视觉、味觉、嗅觉、触觉的通感与灵动之美。他的《秋月》《秋雨》《清晨》《硕果》等,水珠润滑欲滴,藤蔓飘逸舒展,叶片时光留痕,那葡萄串的曲线韵律、果实的圆润诱人,把大自然的葡萄衍变为具有审美意涵的仿佛可采摘可触摸可品尝可玩味的葡萄“圆融和谐”意象,丰富了人们的审美视域和艺术感知,展现了中华审美情趣和东方美学质感。伫立在这一幅幅葡萄画前,我们敞开心扉与葡萄对话,数串明珠挂水清,水晶珠莹露凝浆,世界的美好袭入内心,滋养着生命的血液和文化的基因。观者在与“肖葡萄”作品内涵力的交互中获得生命的体悟,自然界的葡萄在艺术生命里得以“青鸟衔葡萄,飞上金井栏”,内生出丰硕的生命张力。

以通透之真,孕育情感生命

中国文论一直强调艺术与情感的内在机制,刘勰《文心雕龙》提出“禀情——感物——吟志”的艺术生成模式,确立了以自然美为逻辑和历史依据的文艺本体论。美国苏珊·朗格的《情感与形式》认为艺术情感具有自明性、动态性和超越性。肖超注重“情动于衷而形于言”的绘画语言提炼与表达,在《盛世硕果》《金秋孤吟》《艳秋系列》《早起鸟儿》《春来硕果香》等作品中,借鉴西方“色彩美学”理论,不再局限于传统国画的“固有色”(如葡萄只画紫、绿),而是根据画面意境调整

色彩倾向(如丰收主题用暖紫、清冷主题用蓝紫),让色彩成为真情实感的诗意载体。《月下问君情归处》将葡萄与石桥上的孤影和喧嚣的室景对比,传达世俗中的情感寄托。这些作品一幅一个主色调,画面结构多变,或以月光空透,或以叶片空隙留白,或以浓墨衬托高光,疏密之间自有线条墨色谱写的旋律,节奏感起伏灵动、张弛有度,传递出画家对自然音韵的形象解读和对情感世界的别样呼唤。其作品蕴含的情感生命无疑直抵人性最温暖而洁净的深处,引发观者“阴阴一架绀云凉,袅袅千丝翠蔓长”的艺术情感共鸣。

如果说葡萄是人间最善良的水果,那么葡萄艺术就是世界最美好的佳品。肖超以执著的题材坚持和敏锐的艺术触角,在寻找艺术的人类共同语汇中,以仁爱友善之心和美的发现者表达者姿态,发掘葡萄绘画的辐射意蕴和内涵价值。《中秋月圆系列》以小桥山径或瓦屋孤舟为背景,反映人与自然和谐共生;《大巴山系列》在堡坎石墙以及屋檐背篓的映衬下,散发着辛勤耕耘后的满足与喜悦;《红色梦幻系列》大胆使用多层次的红色墨法,表现旺盛炽烈、自由奔放的生命朝气;《蓝色系列》则是为浮躁的世相注入静谧安宁的精神元素和心灵抚慰。这些作品表达了肖超对葡萄意象的深刻洞悉,那累累果实、串串相连的“丰收富足”“多子多福”寓意寄托着人们的希冀,那藤蔓缠绕、四季更迭仍枝繁叶茂的韧性象征着生命力的顽强与生生不息的希望,那呼之欲出、晶莹剔透、颗粒饱满、藤叶相依的葡萄蕴含着大自然的智慧和人类文化的精髓,充盈着我们的审美旨趣和理想世界。由此,我们的精神生命里就多了一种来自葡萄的甜美启示与通达力道。

综观肖超的葡萄画,已超越狭隘的地域、族群视界,在全球化背景下,既恪守中华美学重神似重意境的传统,展现“物”与“情”共生的艺术粘连,又跳出技法经验主义的桎梏,借用西方油画的写实手法,使一串串融会贯通的彩墨葡萄烙上了“满筐圆实骊珠滑,入口甘香冰玉寒”而“人皆爱之”的当代美学印记。

肖超的这次回顾展得到四川通达企业集团的鼎力支持,旗下的四川理平文化传播有限公司及其通达美术馆具体承办展览事宜。有意思的是通达集团董事长蒋理平任四川省新文艺组织发展联合会主席之后在全省调研,结识了达州市新文艺组织发展联合会主席肖超,两人一见如故,才有了这次画展。“文艺两新”的团结合作,能够彰显文艺繁荣发展的生机和希望,在更广阔的文化天地发挥生力军作用。这次画展的举办就是有力的例证。

以仁爱之善,升华精神生命