

纪录

自家江山

吴冠中画笔下的家乡情愫

在20世纪中国艺术的浩瀚星河里,吴冠中先生无疑是最为夺目且独特的存在之一。他的艺术轨迹横跨东西,融合传统与现代,而贯穿其漫长艺术生涯的,是一条紧紧缠绕着家乡宜兴的情感纽带。

这条纽带,承载着他对于故土的眷恋、对往昔的追忆,化作一幅幅震撼人心的作品,成为中国艺术史上浓墨重彩的一笔。这些作品不仅是视觉的盛宴,更是他内心深处对家乡那份深沉眷恋的生动外显,每一抹色彩、每一道笔触,都诉说着无尽的乡情。

《怀乡》(1998年,油画)

《童年》(2003年,油画)

家乡:艺术灵感的不竭源泉

冠中先生的家乡宜兴市和桥镇(原闸口乡),地处江南水乡,这里河网交错,四季都有独特的景致。这片土地不仅自然风光旖旎,更有着深厚的文化底蕴。宜兴作为中国著名的陶都,制陶工艺源远流长,千年的窑火孕育了独特的陶瓷文化,民间艺术丰富多彩,如宜兴丝弦、紫砂壶制作技艺等,都在冠中先生心中留下了深刻的印记。

冠中先生曾感慨:“艺术的真谛不在远方,不在异国他乡,而在祖国,在故乡,在我们共同的家园。”这句话是他艺术理念的核心,也是他创作灵感的源头。自20世纪60年代起,家乡就成为他创作的重要主题。据不完全统计,他以宜兴为题材创作的美术作品有80多幅,涵盖速写、油画、水彩画、水墨画、抽象画等多种艺术形式,时间跨度长达

程伟

数十年。

早期的《故乡之晨》(1960年,油画),是他对家乡清晨的细腻捕捉。在这幅作品中,冠中先生以柔和的暖色调,描绘出晨曦初照的场景。幽幽的小河蜿蜒穿过集镇,水面上倒映着岸边的房屋,沉睡的渔船静静地停靠在河埠边,船头还挂着前一夜的渔网。河埠上,隐约可见早起的妇女们正在洗衣、洗菜。冠中先生用细腻的笔触和丰富的色彩,将家乡清晨的宁静与生机展现得淋漓尽致,让人仿佛能闻到泥土的芬芳,感受到清晨的丝丝凉意。

已知的水墨画是《自家江山墨里看》(2005年),画面中弥漫着一种“人渐老,沧桑变”的淡淡乡愁。此时的冠中先生,历经岁月的洗礼,对家乡的情感更加深沉。他用简洁而富有韵味的笔墨,勾勒出家乡的山水轮廓,画面中的山峦、河流、房屋都被虚化,只剩下一种朦胧的意境,仿佛是记忆中的家乡,遥远而又亲切。这幅作品不仅是对家乡景色的描绘,更是对人生、对岁月的一种感悟,体现了他对家乡深深的眷恋和对时光流逝的感慨。

水墨:家乡情感的诗意流淌

水墨作品为中国传统艺术的瑰宝,有着独特的审美意蕴和文化内涵。冠中先生在继承传统水墨画技法的基础上,大胆创新,融入自己的艺术风格,使其成为表达家乡情感的重要载体。在他的水墨作品中,线条不再是简单的轮廓勾勒,而是充满了生命力和情感;色块也不再是单调的填充,而是与线条相互呼应,形成一种独特的视觉语言。他将家乡的山水、建筑等元素巧妙地融合在一起,通过笔墨的浓淡、干湿、疏密变化,展现出一种淡雅而深邃的意境,让人仿佛置身于诗意的水乡世界。

1981年创作的《双燕》,是冠中先生水墨画的经典之作。画面中,简洁的白墙黑瓦构成了江南水乡特有的建筑风貌。两只燕子在屋顶上空翩翩飞舞,它们的身姿轻盈灵动,翅膀划过天空,仿佛带着春天的气息。这两只燕子不仅是画面的点睛之笔,更是冠中先生对家乡思念的象征。在传统文化中,燕子常常被视为吉祥、团圆的象征,它们的归来寓意着游子的归乡。冠中先生通过描绘燕子,表达了自己对家乡的深深眷恋和对美好生活的向往。每当看到这幅画,观者仿佛能听到燕子的呢喃,感受到家乡的温暖与亲切。

同年创作的水墨画《故乡池塘》,同样充满了诗意。冠中先生以简洁而有力的线条,勾勒出池塘的轮廓,池塘边的芦苇用淡墨轻轻点染,随风摇曳。画面中没有过多的细节描绘,但通过笔墨的运用,营造出一种宁静、和谐的氛围,仿佛在诉说着家乡的历史与故事。观者仿佛能听到池塘里的蛙鸣,看到蜻蜓在荷叶间飞舞,感受到水乡生活的惬意与美好。

随着时间的推移,冠中先生的水墨画创作逐渐向抽象化发展。在新世纪前后,他创作了大量的抽象水墨画,其中不乏有关家乡的作品,如《黑白故里》(1992年)、《吴家作坊》(1992年)、《自家风景》(1993年)、《故园》(2001年)、《彩色家园》(2002年)等。在这些作品中,冠中先生超越了点、线、块、面的传统框定,将这些元素融入自己的血液与梦中,凭借着对故土的深情厚意,挥洒出一幅幅充满情感的作品。

《黑白故里》中,黑白两色的强烈对比,

《自家江山墨里看》(2005年,水墨画)

营造出一种神秘而又深沉的氛围。画面中,黑色的部分如浓重的夜色,包裹着白色的房屋、小路,仿佛在诉说着家乡过去与现在。白色的区域像是记忆中的光亮,照亮了那些被岁月尘封的往事。这幅作品没有具体的形象描绘,但却通过黑白的对比,让观者感受到家乡的沧桑变迁和历史的厚重感。

《故园》《彩色家园》画面以简洁抽象的形式呈现,通过不同形状和大小的色块构建。黑色块占据较大面积,象征着房屋的轮廓或阴影部分,勾勒出家园建筑的大致形态。白色块穿插其中,如同房屋的墙面或空白区域,与黑色块形成对比,营造出空间感。色彩上,除黑、白色外,还运用了鲜艳的黄、绿、红等色彩。这些亮色可能代表着家园中的一些鲜活元素,并为画面增添生机与活力。色彩的分布并非均匀,而是通过大小、位置的变化形成节奏感,使画面富有视觉吸引力。作品虽以抽象形式展现,但依然能传达出对家园的情感。通过色彩与形态的组合,引发观者对家园温馨、美好的联想,唤起人们内心深处对家园的眷恋和对生活的热爱之情。

油画:家乡景致的斑斓铺展

除了水墨画,冠中先生还擅长运用油画来述说对家乡的情感。他将西方油画丰富的色彩和细腻的表现手法,与中国传统绘画的意境相结合,形成了独特的艺术风格。在他的油画作品中,色彩鲜艳而不失典雅,笔触细腻而富有张力,将家乡的自然风光和人文景观展现得淋漓尽致。

《忆故乡》(1996年)这幅油画,再次展现了冠中先生对家乡水乡的独特感受。画面中,一条小河的水面波光粼粼,自上而下贯穿画面,远处是小桥,两岸是民居,冠中先生在“画外文思”中说:“并非黄河之水,却是一条小河水上来,这条家乡的小河,祖辈的小河,流进游子的心脏,永不枯竭。”

1996年创作的《嘈嘈皆乡音》,则通过描绘生动的生活场景,展现家乡的热闹与亲切。画面中,主体是大片的鹅群,远处是人物,不知是儿童,还是来客,整个画面充满了生活的气息。冠中先生在“画外文思”中写道:“白发满头归故园,儿童围集向客,引得鹅群都扑来,不知是欢迎或追逐,嘈嘈之声皆乡音。”这段文字与画面相得益彰,进一步表达了他对家乡深深的眷恋和对乡情的珍视。观者仿佛能听到孩子们的欢声笑语、鹅群的叫声以及那熟悉的乡音,感受到家乡的温暖与热情。冠中先生早在1992年、1993年就分别画过以鹅群为主体的水墨画、油画,他直接将画命名为《乡音》。

已知的冠中先生有关家乡题材的最后一幅油画,是画于2003年的《童年》。画面以江南水乡为背景,中央是一条宽阔的河道,水面平静,给人宁静之感。河道两侧是错落有致的房屋,白墙黑瓦。画面上方有几只飞燕,增添了灵动气息。整体色调以黑白灰为主,简洁而富有层次感。白色的墙面、黑色的屋顶与灰色的水面相互映衬,营造出淡雅、古朴的氛围。少许亮色的点缀,如房屋上的红色等,为画面增添了一丝活力。冠中先生将此作品命名为《童年》,寄托了画家对童年时光的回忆与眷恋。江南水乡的场景,是其童年生活的地方,宁静的水道、古朴的房屋,唤起人们对过去纯真岁月的怀念。

家乡印记:自然与人文的交融共生

冠中先生的作品中,家乡的印记无处不在。这些印记既包括宜兴的自然风光,也涵盖当地的人文风貌,它们相互交织,构成了他艺术风格的核心。

在自然风光的描绘上,冠中先生对宜兴的山峦叠翠、水乡旖旎情有独钟。1980年的《太湖》,用灵动的线条勾勒出太湖波光粼粼的壮丽景色。画面中,湖水一望无际,与

天空相连,湖面上点缀着点点远帆。他通过对太湖的描绘,赋予了家乡自然风光新的生机与意蕴,让观者仿佛能感受到湖面上的微风,听到湖水拍打着岸边的声音,沉醉于那如诗如画的景致之中。

1981年创作的《溶洞》,以大写意的笔触描绘了怪石嶙峋的溶洞景观。画面中,灰色的线条勾勒出溶洞的轮廓,白色的色块表现出岩石的质感和光影变化。溶洞内的钟乳石形态各异,有的像倒挂的竹笋,有的像奔腾的骏马,有的像慈祥的老人。冠中先生通过大胆的笔墨运用,展现了大自然的鬼斧神工,让观者仿佛置身于神秘的溶洞世界,感受到大自然的神奇与壮美。

在人文风貌的追忆方面,冠中先生的作品同样充满了深情。1988年创作的《闹春春色谁家院》,以简洁流畅的线条和淡雅的水墨,勾勒出家乡的古镇与宁静。画面中,一座古老的宅院坐落在绿树丛中,白墙黑瓦,显得古朴而典雅。宅院里,几株桃花盛开,粉色的花瓣在微风中露出围墙,给宁静的画面增添了几分生机与活力。宅院前的石板路蜿蜒曲折,仿佛在诉说着家乡的历史与传说。观者仿佛能看到当年宅院里的人们在桃树下品茶聊天的场景,感受到家乡的宁静与祥和。

1994年的《消失的巷》,则通过对一条斑驳小巷的描绘,透露出一种淡淡的忧伤与对未来的沉思。画面中,小巷的墙壁已经斑驳,砖块的颜色深浅不一,仿佛在诉说着岁月的沧桑。冠中先生通过对小巷的描绘,表达了对家乡变迁的感慨和对未来的忧虑。随着城市化的发展,许多古老的建筑和小巷逐渐消失,冠中先生用画笔记录下这些即将消逝的记忆,希望人们能够珍惜家乡的历史文化,留住那份浓浓的乡愁。冠中先生1981年来宜兴写生时,曾画过一张油画《故乡小巷》,同年又用水墨画了一张《故乡小巷》,而这张《消失的巷》则是在诉说那条“小巷”被拆后再画的,可想而知,冠中先生对家乡这条“小巷”感情之深。冠中先生在其散文《静巷》中写道:“这个小巷在我的故乡宜兴,五十年代末我曾画过,但返京后发现画似乎像来自那脱利罗的巴黎小巷,心里不舒服了。八十年代初重来宜兴,特意又找到这条安然无恙的小巷,我从巷口到巷里出出进进往返组织画面,用自己的眼来吻故乡的墙,自己的脚印留在小石子上。”

家乡情怀的升华与永恒

冠中先生的作品,不仅仅是对家乡风貌的描绘,更是对家乡情怀的深情抒发。他将自己对家乡的热爱、思念、眷恋等情感融入每一幅作品中,使其成为一种情感的载体。在他的笔下,家乡的情感得到了升华与释放,每一幅作品都仿佛是一首献给家乡的赞歌,让人在欣赏之余,也能感受到那份深藏于心的思乡之情。

他的作品引起了人们内心深处的共鸣,无论是那些远离家乡的游子,还是对家乡有着深厚情感的人们,都能从他的作品中找到自己的影子。那份对过往的深切怀念与对故乡的无尽眷恋,在他的笔下得到了淋漓尽致的展现。冠中先生的画笔,是家乡情感的延伸与绽放。他以画笔为媒介,将那片熟悉土地的风貌与内心深处的情感糅合,使观者在凝视作品之际,能深切体会到他对故乡那份缠绵悱恻的爱。

冠中先生画笔下的家乡情愫,是他艺术生涯中最动人的篇章之一。他用一生的时间,描绘着家乡的山水、人文,抒发着对家乡的深深眷恋。他的作品不仅是艺术的杰作,更是一部关于家乡的情感史诗,将永远铭刻在中国艺术的历史长河中,激励着后人不断追寻那份对家乡的热爱与深情。我们有理由相信,冠中先生的艺术风格和家乡情怀也将继续影响着下一代一代的艺术家,成为他们创作的灵感源泉和精神支柱,让那份对家乡的眷恋之情在艺术的世界里永恒流传。