

丹青見風骨 筆墨構神韻

張永海水墨人物畫為歷史留下印記

◆張永海作品《林則徐》(260X670cm)

◆張永海的水墨人物極富文人情趣，作品強調筆墨的簡約與表現力，注重作品的文化內涵和書卷氣。

在福建當代的水墨人物畫界，福建省畫院院長張永海是一位領軍級別的人物。張永海的水墨人物畫題材廣闊，他投以巨大心力進行重大歷史及現實題材創作，作品《林則徐》《林祥謙》《廖俊波》等在福建畫壇脫穎而出。他的作品既體現重大主題美術創作的責任擔當，亦能表現來自童年田野記憶的輕盈鄉愁。在對傳統的繼承和對當代的探索中，張永海不斷地呈現出新的藝術表達形式與精神意蘊。

◆文：香港文匯報記者蘇榕蓉 福州報道 部分圖片由受訪者提供

◆張永海說他很高興面對生活中有血有肉的人物下筆落墨時那種真實的感覺。
香港文匯報記者蘇榕蓉 攝

水墨相調，捨形而悅影，含質而趨靈，平實中蘊含豐富奧義。張永海的筆墨線條綿細淺淡、乾淨利落，以較為寫實的筆觸刻畫人物，在單純、樸素的形態中流露出一生動。張永海說，他很高興面對着生活中有血有肉的人物下筆落墨時那種真實的感覺。他在水墨人物畫的創作上，正體現了中國當代畫壇巨匠蔣兆和所主張的「傳神寫心」。

融合雕塑與傳統國畫技法

求學時期，張永海考取福州工藝美術學校，選讀雕塑專業，經過三年學習，對西方造型藝術有了一定了解。後進入大學，他選擇了國畫專業。雕塑的學習經歷影響了張永海的學術方向，「將雕塑藝術與國畫意趣融合，這也是我對尋找自身國畫風格所作的一種創新突破。」張永海表示。

張永海主攻水墨人物畫，兼涉山水及書法。他善於運用行筆中的皴、擦、勾、染、點、潑等技法，在乾濕濃淡中展現豐富多彩的筆墨情趣。他也善於通過控制用筆的輕重緩急、提按頓挫等使墨跡自然交融滲透，作品既保持着中國畫傳統的筆墨韻味，又具備西化的光影效果。張永海說：「如何將筆墨神韻與西方造型結合，這是極度考驗水墨人物畫家的。我們在鑽研人物的客觀物象、解剖人物的肌肉骨骼、了解其運動規律等的時候，還需吃透傳統繪畫的筆墨。」

「順勢而為」繪出人物精神氣概

近年來伴隨國家組織實施多個大型歷史題材美術創作工程，歷史人物畫創作再掀高潮。張永海清醒地意識到，歷史人物畫是「用藝術為歷史留下視覺記憶」，而非借助歷史題材表現自我觀念，因此在每次創作前他都會閱讀大量史料，研究該人物的生平經歷等，在創作中力求做到「順勢而為」。「所謂的『勢』，是一種布局 and 構成。在創作中，心中時刻要構築『勢』，所有的手法都是為了讓『勢』做到最充分。」在張永海看來，大型歷史人物畫創作極具挑戰性，這種作品場面宏偉，傳達的信息豐富，需要創作者具備深厚的人文積澱。為了讓「勢」更加飽滿，張永海在落筆時常常反覆琢磨。

張永海有四幅業界好評如潮的超大尺寸水墨人物畫作，分別是創作於2010年至2017年間的《林祥謙》《林則徐》《遠蒼》和《全國優秀縣委書記——廖俊波》。其中，《林祥謙》畫幅長5.1米、寬2.5米，是張永海首次在如此巨幅的紙面上創作重大歷史題材水墨人物。畫中軍閥手中屠刀閃着寒光，他們的軍大衣和林祥謙裸露的肩膀形成鮮明對比；冷風習習，工友馳援，妻子呼喊，林祥謙大義凜然、視死如歸的英雄氣概，躍然紙上。

尋求時代性人物畫語言

「南派畫風較為細膩婉約，北派畫風較為粗獷渾厚，而福建畫家兼容並蓄，最終形成最符合自己風格的繪畫語言。」張永海認為，福建藝術肥沃的土壤，讓許多藝術家獲得更多發展機會，甚至走向全球。中國美協主席、中央美院院長范迪安，以及徐里、許江、尉曉榕、林容生等諸多閩籍畫家，現在中國美術界都起着標杆作用。新時代中國畫發展有一種焦慮，來自於「寫意式微」的現象。張永海認為，畫家應尋求適合當代文化需求的筆墨新形式，在繼承傳統的基礎上大膽借鑒西方優秀的造型觀念，創造適合當下的繪畫語言。他也談到：「現在不少年輕畫家作品存在人物形象概念化、臉譜化乃至抽象化的傾向，難以觸動人的心靈。」因此2017年調任福建省畫院以來，張永海在創作之餘亦嘗試幫助年輕畫家走出困境，他經常鼓勵年輕畫家不要固守畫室、憑空臆想，而是將筆觸面向生活多多創作，塑造具有溫度的藝術形象。

◆張永海作品《林祥謙》(510X251cm)

◆張永海作品《步入虛掩的門》(180X185cm)

◆張永海作品《丹青鑄魂耀五洲》(185X192cm)

◆張永海作品《致青春》(180X690cm)

牧童系列 歌頌田園牧歌生活

張永海愛畫人物，尤其對畫牧童「情有獨鍾」。牧童題材歷來為文人墨客所青睞，「笛中一曲生平樂，喚起離人萬種愁」，牧童對於張永海而言，是童年的縮影。他的童年在福州銅盤馬鞍度過，彼時馬鞍山清水秀，牧童帶着牛羊出沒其間。張永海說：「『倒騎牛，自在眠』的愜意閒情，能夠引發我的身心愉悅感與聯想，也將一份與天地萬物共融的情懷寄託於畫面之中。」

張永海的《牧童與牛》系列組畫，將浪漫主義與現實主義相結合，以輕鬆筆墨、簡練造型來描繪這種田園牧歌式的悠遠意境。另一幅代表作《彼岸》則描繪牧童騎水牛趟水的畫面，畫面中水不勾一線，僅用濕潤的淡墨塊將水牛在水中游過的样子刻畫出來。牧童所嚮往的彼岸，也寓意着人心嚮往的理想與美好生活，筆墨之外，別有意趣。中國美術家協會主席范迪安如此評價張永海的繪畫藝術：「張永海以筆墨表現了勇氣與能力，對不同題材的呈現之間，貫通着一種有深度的文化與精神屬性。他是一位具有深刻文化自覺的畫家，他的探索與持守在當代畫壇具有可貴意義。」

「野蠻生長：她們的敘事」群展 植物意象展現女性力量與韌性

◆Natalia Juncadella 《Desde La Ventana》

香港文匯報訊 早前於黃竹坑開幕的SENS Gallery，近日推出全新展覽《野蠻生長：她們的敘事》(Narratives in Blossoming Vigor)，今次群展帶來五位國際女性藝術家韓瀟依(Jess Xiaoyi Han)、Kora Moya-Rojo、Natalia Juncadella、Sally Jerome及Sara Bonache的24件作品，展現女藝術家對內在自我與世界、生命、自然之間縷縷關聯的探索，以及對自身身份和處境的認知與思考。

5位藝術家的作品主題多為植物和大自然，充滿活力的色彩流露出她們的勇氣和力量。韓瀟依出

生於中國大連，畢業於紐約視覺藝術學院，她的作品以螺旋狀、弦狀元素佔據畫布，將思想與感受可視化，彷彿一場流動的色彩盛宴，觀者能透過畫作捕捉其轉瞬即逝的思緒。西班牙藝術家Kora Moya-Rojo以作品中的亮色突出所繪植物的毒性，但也體現了背後的活力、生機與強大狀態；同樣來自西班牙的Sara Bonache亦是以植物為主題，花苞釋出血淚，無聲訴說着藝術家的感情。

Sally Jerome及Natalia Juncadella則反思自己在城市中的成

長，和都市人對自然的感知。她們作品中的植物意象大多繁密茂盛，透過大自然的活力，展現作為女性的堅持及韌性。Sally Jerome在疫情下養成了在城市中漫步的習慣，她觀察着工業發展中的自然復興，其作品畫面通過不同的質感與節奏，歌頌自然界之美，亦彰顯着自然的力量。而Natalia Juncadella的畫作強調畫面中陰影與光線的互動。她從日常觀察中汲取靈感，在對「物」的反思過程中尋得心靈的充盈。

是次群展探索着大自然的治癒性，植被在鋼筋水泥的城市中生

◆Kora Moya-Rojo 《Mirage》

◆韓瀟依《Bottom of the Ocean》

根發芽，生長出更具韌性的根莖，正如當代女性堅強模樣的寫照。希望五位國際女性藝術家所展現的精神能量，可以為後疫情時代重振精神，為觀眾帶來希望之光。

展覽：「野蠻生長：她們的敘事」
日期：即日起至11月19日(星期日及公眾假期除外)
時間：上午11時至晚上7時
地點：黃竹坑Landmark South 19樓08室