

## 筆墨書畫



## 筆墨聞道

## 北美山水花鳥的新工筆畫創作實踐

蘇健剛 旅居加拿大國畫家

本人蘇健剛來自江蘇常熟，2017年旅居加拿大溫哥華，目前從事中國傳統繪畫和教學工作。故鄉「常熟」古稱「琴川」，因古城中有七條自南向北平行的河道極似古琴的七弦而得此美名，三千多年悠久歷史也是中國吳文化的發祥地之一，熏陶著一代又一代的文人墨客。又因有虞山，才有「虞山畫派」之稱，自元代黃公望以來，虞城繪事盛興，更有明代周之冕，以及以清四家王翬為代表的「虞山畫派」更是享譽畫壇。在先賢的光芒下湧現眾多名家，以「集其大成，自出機杼」為藝旨，薪火相傳，各領風騷。

我從小受家庭和虞山畫派影響，自幼研習書法，專攻書畫，金石冶印亦有所長。八十年代即師從中國著名書法、篆刻家言公達先生名下，成為抱雲堂入室弟子，並多年耕植於傳統文化的傳播與教育。早在大學期間我便開始大量臨摹中國古畫，具體最早接觸的是哪幅我已經記不清了，但家中畫冊眾多，從唐代吳道之的《八十七神仙卷》到北宋董源的《瀟湘圖》我都有涉及。我是七零後，成長於改革開放的年代，在成長的過程中，我不光研習臨摹了大量古代繪畫，也受到很多西方藝術的熏陶。就像我們不僅喝茶，也喝咖啡。尤其是當自己身處海外時，對傳統文化的理解也在悄悄地發生變化，如何「繼承」、「發

展」、「融合」、「求變」這些問題也時常會令我迷茫和困惑。

我個人非常衷情宋代，宋代是文人政治時代，無論是經濟、文學、藝術都發展到一個極高的程度。我早期的作品中時常會出現宋畫的元素。宋畫豐富多彩的面貌，精湛的筆墨技法，深遠的意境對我的影響頗大。中國畫的內核是傳遞中國的智慧與哲學，以自然為師，以心傳神，古人無論是畫一枝花、一隻鳥、一座山、一個人，都是在表達一種宇宙觀，一種自然觀。他們都是借由動物、山水在體察生命，表達人與自然、人與世界的關係。2020年我開始研究如何將加拿大的鳥類和樹木元素融入到中國的宋畫當中，宋畫以其細膩的筆觸和精緻的構圖著稱，而加拿大的自然元素則以其生動的顏色和獨特的形態為特點。我試圖在傳統的山水畫中加入松樹和各種本土鳥類，嘗試讓這些元素與中國傳統的山水、花卉和人物和諧共存。傳統從來不是可以輕易繼承的，也不是刻意去模仿的。於創作而言，任何可以服務於「表達」的元素都是可以拿來使用的，不必拘泥於中西方對立。在我的作品中，加拿大的鳥類和樹木與中國傳統的山水花鳥相結合，創造出一種全新的視覺體驗。松樹的針葉與墨色的山水形成鮮明對比，鳥



北岸攬翠圖（長卷）

兒的動態與靜態的山水相得益彰。這種融合不僅保留了中國傳統藝術的韻味，還賦予了作品新的生命力和獨特性。

創作的過程是悲喜交加的，偶爾你在林中踱步的時候滿腹悲秋，靈光一閃畫面就有了；有時候也會陷入江郎才盡的焦慮中。工筆畫是一個漫長的繪製過程，色塊需要一層層地渲染疊加，我創作時通常會在旁邊放點音樂，可能藝術是共通的吧！

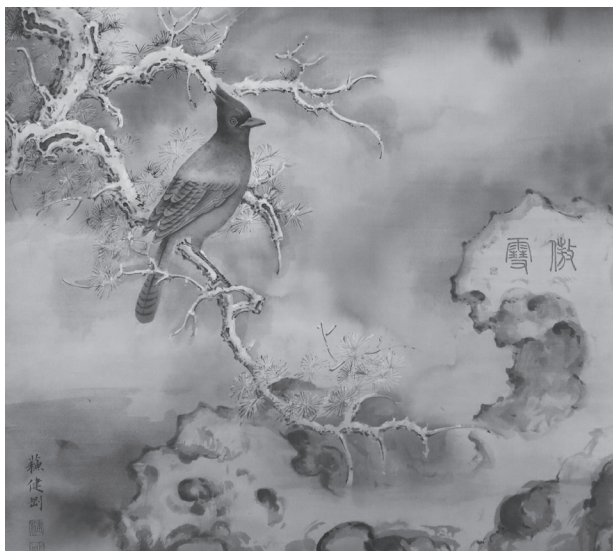
2022年歷時10個月的寫生創作繪製了絹本山水長卷「北岸攬翠圖」，是一次對五年來遊走過的山水之路及人生的感悟，同時也是向故鄉先賢黃公望及其名作《富春山居圖》的致敬，更是一次以中國水墨描繪北美山水的全新藝術實踐。由於地理環境的不同，「落基山脈」的地貌與我熟悉的江南山水有著天壤之別，陡峭的角峰、冰門、槽谷等冰川侵蝕的地貌如同一群印第安勇士，而江南山水平緩連綿更象溫柔秀美的女子。十幾遍草稿下來並沒有讓我達到我想要呈現的畫意。正當我為兩者巨大的反差感到束手無策時，一次十分平常自駕的旅程卻讓我頓開茅塞，十月份的溫哥華雲霧在山林中繚繞，如同披上了一層輕紗。遠處的景物若隱若現，如霞似煙，朦朧而神秘。原來的雄渾峭拔的山峰頓時增添了許多的柔美，正如唐代詩人韓翃《宿石邑山中》中寫道「浮雲不共此山齊，山靄蒼蒼望轉迷。曉月暫飛高樹裡，秋河隔在數峰西」。充分借用「雲」、「水」、「山」的三者關係對景實現「平遠」、「高遠」、「深遠」的描述。其中「雲」的描繪便是這幅作品的精髓所在。

花鳥畫的創作本質，是以花鳥擬人表達寓意性。《芥子園畫譜》有載：「古詩人比興，多取鳥獸草木。

而草蟲之微細，亦加寓意焉。」在我們傳統花鳥中往往會通過描繪自然生物來寄托了作者的思想感情和追求。並在寫實的同時通過寓意性的表現，強調了花鳥畫在抒發作者胸臆、寄托人們興趣、情操和精神共鳴方面的作用。花鳥畫的寓意通常關乎人事，緊緊抓住動植物與人們生活際遇、思想情感的某種聯繫，給予含蓄內斂的表達。這種藝術載體集中體現了中國藝術在審美的主客關係中，以主客和諧為原則而偏於主觀的創作思維特徵。如「松鶴」象徵長壽健康，「菊花」與「鶴鶩」代表「安居樂業」，「鴛鴦」代表忠貞的愛情……等等美好的寓意。令我感到十分驚喜的是自然界的動植物在加拿大民間也有著同樣的文化屬性。如在我們後院最常見的美洲知更鳥 (American Robin)，象徵「春天的使者」由於知更鳥是每年早春就開始唱歌的鳥類之一，人們常常將其視為新生和復蘇的象徵。當知更鳥的歌聲響起時，意味著冬天的寒冷即將過去，生命的新篇章即將開啟。另一種在西北溫常見的冠藍鴉 (blue Jay)，它是非常好奇、聰慧的一種鳥，在當地人心目中代表了智慧與勇敢。諸如此類的有趣的故事太多太多了，這也給了我十分豐富的創作靈感《報春》、《傲雪》、《愛羽》等等一系列以加拿大鳥類為主題的宋韻花鳥作品孕育而生。其中一半的作品被當地西人收藏，並有著尚佳的反響。他們甚至會找到畫展主辦方，向他們展示作品在自己家中的場景，交談間充滿了對作品的認可與喜愛。

2022年11月至2023年11月我有幸成為溫哥華中山公園駐地藝術家，中山公園原汁原味的蘇式園林正是來自我的故鄉，或許是緣份也或許是巧合，





傲雪圖（北美冠藍鴉）



《愛羽》中山公園北美藍鷺



報春圖（美洲知更鳥）

遠在萬里之外的溫哥華有這麼一座讓我思鄉的園林，蘇式園林的亭台樓閣，粉牆黛瓦，泉石花木，讓我再一次有了為她創作的衝動。《愛羽》這件鳥與園林湖石的作品就孕育而生，其中的一個主角北美藍鷺正是園中的主角，每天都巡視在園中湖畔，在創作期間園方工作人員也提供了不少關於藍鷺的攝影

素材，表現出對我作品的高度期待。畫中北美藍鷺在湖石掩映下，用金色長喙細緻地梳理著羽毛，就像一位藝術家在細緻地雕刻著他的作品，也如同我們新時代華人在海外生活創業，發揚高尚品格，愛惜著自己的羽毛。

移民加拿大不僅為我提供了新的生活環境，也為我的藝術創作帶來了無盡的靈感和可能性。通過將加拿大的自然元素融入中國傳統繪畫，讓我找到了自己藝術發展的新方向，也在東西方文化的碰撞中找到了自己的獨特定位，曾經的迷茫和困惑也豁然開朗！未來，我希望繼續深入探索這種藝術融合的道路，創作出更多具有創新性和藝術價值的作品。同時，我也計劃通過舉辦畫展、藝術講座和工作坊，將這種藝術形式介紹給更多的人，讓更多的人了解和欣賞這份獨特的美麗。通過藝術，我希望能夠架起一座東西方文化交流的橋樑，讓更多的人感受到自然之美和藝術之美的交融。