

竹林氤氲图 绢本设色 纵30厘米 横106厘米 2023年

袁顺华艺术简历

袁顺华,常州人。江苏省美术家协会会员,江苏省书法家协会会员,江苏省文联书画研究中心特聘研究员。常州信息学院

艺术与设计学院教师。
1992年入中央美术学院中国画系人物画专业学习。
2011年参加中央美术学院“当代

艺术理论与批评专题研修班”学习。
2006年起,先后5次进西藏写生创作,中国画作品入选全国首届中国画线描展、中央美术学院《刷新RENEWAL》作品展、江苏省中国画展、江苏省人物画展和江苏省当代人物画名家邀请展、常州画院艺术委员会首届学术作品展等。

2011年《西藏·西藏——袁顺华中国画作品集》由古吴轩出版社出版发行。同年,个人作品展《西藏·西藏——袁顺华中国画作品集》在常州画院展出。

2009年—2019年,前后10余年随中央美术学院世界艺术之旅考察团赴欧美等40多国考察交流。

2020年至今,精心研习经典,重返传统,潜心创作。

2024年10月,在常州举办当代艺术馆举办个展《凿壁“见”光——袁顺华中国画作品集》。

凿壁「见」光

周俊炜

西汉刘歆在《西京杂记》中讲了一个故事:大儒匡衡年少时家贫,凿邻居墙壁,偷其光而读书。光,对于匡衡是重要的,是实现学习目的的手段和条件;但对顺华而言,“光”却有着另外的重要意义。

在上世纪的社会动荡与变革中,传统文化被视为旧制度的残余,是社会进步与发展的阻力,成为“糟粕”“四旧”,遭到了清除。这是砌起了一堵高墙,要遮挡来自于传统文化的光亮,也使得自己没了光亮。

当我们重新认识到自身文明的价值时,已是新世纪的前夕。之前的几代人,在围墙中以烛为光,把米粒般的微光当作光源,以为这就是光的全部。他们摸索前行,穿路蓝缕,感人肺腑,但似乎南辕北辙,离真正的传统愈来愈远。一代代的所谓名家,传承的都是“二手文化”,就像一杯不断掺水的饮料,已经“淡出了鸟味”,与传统还有甚联系!还能向他们学到什么传统文化!

中国画亦如此,时至今日,已不知何为真正的中国画?谁为真正的中国画家?

顺华热爱中国画。他曾经在那些名家、老师的指导下,笃信“写生”的教条,走南闯北,行过万里路,创作了一些获得好评的作品。但看着自己的创作,他有了同样的思考:这些作品是否能够维系传统中国画的文化基因?自己能否成为传统文化链上的一环?

他决心重新返回传统,认识传统。他买来《宋画全集》等一系列印刷精良且昂贵的画册,要通过临摹和比照,反思自己的学画过程,在传统经典中寻找自己的目标和定位。

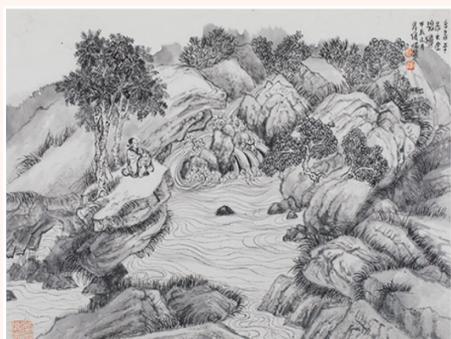
五年中,他沉溺于传统之中。去各大博物馆观摩原作,悉心研究;回到家中,再与画册细细对照;然后选出喜欢的作品和画家,精心临摹。

临摹经典,是向传统的直接学习。就是直面传统,不再是人云亦云,不再依靠外力的帮助,而要用自己的力量去聚焦问题,解决问题。通过临摹,跨过了许多间接的沟坎,与古代大师们有了正面的对话,就是见到了祖师的真相,也就有了自己的体验与故事。从此,他就成了一个讲故事的人,不再是那个听故事的小迷弟。

与匡衡一样,顺华也是个凿壁的人。他有意离开周围懵懂的人群,凭着对绘画理想的专注,要去凿开围着自己的四壁。但与匡衡不同,顺华能够见到的并不是那小洞中偷来的一束微光,而是四壁坍塌后的巨大光芒。就像走进了一片旷野,那里阳光灿烂,光明普照,可以昂首阔步,何必再跟在当今“大师”“名家”们的背后,擎着烛光作邯郸学步?他也必然会见到能够照亮自己前行的那束强光,有了自己的光,就能看见自己的路。顺华以少年时的勇气和精力与古人血战,在一笔一画中体悟传统的精神,领会中国画的真实内涵。只有确立了对传统艺术的独立认识,才能找到自身的定位,找到自己的目标与方向,实现自己的理想。

能够思考后在选定的道路上快乐地耕耘,一定能结出与众不同的果实。

在顺华五年成果的展示之际,谨以此文表达祝贺之意。

玄居十志·金碧潭 纸本水墨 纵32厘米 横44厘米 2024年

摔碎瑶琴凤尾寒 子期不在对谁弹 纸本设色 纵32厘米 横44厘米 2024年

涛声 绢本设色 纵41厘米 横29厘米 2020年

进山读书图 纸本设色 纵22厘米 横40厘米 2018年

小阁明窗半掩门 看书作睡正昏昏 纸本设色 纵22厘米 横40厘米 2018年

2010年5月10日,笔者与Herbie Hancock合影。

爵士乐巨匠赫比·汉考克

蔡龙文/图

我在上一篇文章中介绍乔治·班森的时候说,专辑中有很多甘为绿叶的大师,很多大师的起步都是从绿叶开始的。当然,爵士乐的乐队演绎也给了每一位乐手绽放的机会。

在爵士乐队的表演中,主题部分由主奏乐手演绎,这部分的演奏是一个主题旋律,当这个主题演奏结束,从主奏乐手开始会给每一位乐手一段跟着主题和声即兴演奏的机会,而这个时候就是展现实力的时刻,这其实是对主题音乐的一个现场再次创作,被称为 solo,很多音乐家就是从某一段 solo 时刻展现出绚丽的技巧以及深入人心的乐句而为乐迷喜爱,渐渐由绿叶成为红花,从在别人的乐队中担当乐手,开始组建以自己名字命名的乐队,并以自己的作品俘获更多乐迷。

赫比·汉考克(Herbie Hancock)是一位1940年出生于芝加哥的钢琴家,是当世公认的爵士乐巨匠。他很早就组建了乐队,在1962年发行了首张专辑《TAKIN' OFF》,而在这张专辑中的《Watermelon Man》则成为了赫比经久不衰的代表作之一,也一直在爵士乐历史长河中绽放着璀璨光芒。而这首歌曲的灵感竟然只是来自于赫比小时候听到的卖西瓜的马车发出的“啵啵啵”声。这是一首让人一听就比较容易记住的曲子,以布鲁斯为基调,加入放克的节奏,融合了一些福音音乐的元素,充满了活力,又带着些许夏日的慵懒,就像在现在的快节奏生活中寻找一些放空的状态却又不得不提起精神努力前行。他在1964年的专辑《EM-PYREAN ISLES》中的作品《Cantaloupe Island》再次成为一首经久不衰的曲目。

赫比在1965年加入了迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)的乐队四处巡演,声名鹊起,而他的声名鹊起并非只是因为作为戴维斯五重奏的成员,而是其在乐队中起到的关键性作用。1964年,因为“英伦入侵”披头士乐队席卷全球,迈尔斯·戴维斯发现了传统摇滚配上爵士乐的巨大潜力,从而开始了很多的爵士摇滚实验,之后创造了JAZZ-ROCK,也就是后来的融合爵士乐(Fusion-Jazz),他们对节奏与和声自由的研究激发了赫比·汉考克的一些大胆而又丰富的想法。在一次演奏中,赫比弹错了一个和弦,以至于担心搞砸了整场音乐会,而迈尔斯只是根据那个错音演奏将乐句处理成了有价值的部分,这让赫比明白错音只是一个新的和弦,而即兴则可以让他这个错误的瞬间变得有价值,爵士乐不应该被那些标准音所束缚。在1967年他们一起录制的专辑《Miles Smiles》中,通过那首经典作品《Footprints》中的钢琴演奏,我们就能听到其中自由而不拘小节的和声与节奏,虽然一直作为

背景,却又让人不能忽略。

在与迈尔斯·戴维斯合作的时期,赫比也一直在以自己的名义创作音乐、录制专辑,他的第一张真正意义上的概念专辑《Maiden Voyage》就是在那个时期完成,专辑中的作品相互之间的联系就像是一部小说,每一首乐曲都是一个篇章:初次航行于大海,为大海的广阔和威严而震撼,看飓风在海洋上掀起波浪,遇见海洋中的小生物,看鱼儿们相互捕食,感受海洋中的生存之道,看海豚在海面追逐嬉戏起舞。

1973年,赫比组建了一支名为“The Headhunters”的乐队并发行了一张名为《Head Hunters》的专辑,这张专辑中融合了多种风格体裁,包括爵士、放克、非洲等音乐元素,在爵士乐销量中位列历史第二,第一是迈尔斯·戴维斯的《Kind of Blue》。2007年,美国国会图书馆将其添加到了国家录音资料库中,该资料库主要收集20世纪“在文化、历史或美学上具有重要意义的”录音。这张专辑中对于电子合成器的使用可谓是经典制作,赫比将合成器在爵士乐中的应用提升到了一个新的高度。

1984年,赫比凭借专辑《Future Shock》中的《Rockit》获得了他的第一座格莱美奖杯,这也是有史以来的第一首爵士嘻哈乐曲,前无古人之作。

赫比被全世界喜欢爵士乐的人当作偶像,我曾经见过这位偶像。当我在国家大剧院门口与同学闲聊时,看到赫比与两位伙伴悠悠哉哉地向大剧院走去,一身休闲运动装,手提一个塑料袋。当时眼尖的同学都震惊了,惊讶地喊出了他的名字,赫比则朝着我们微笑示意继续前行。我们在大剧院的会议厅中聆听了他的大师课,并欣赏了他与学生们一起演绎他的代表作。他觉得在音乐创作中首先是人与人之间相互尊重,这样才能将不同的想法融合成一个有价值的作品。

如今84岁高龄的赫比共获得过14座格莱美奖以及一座奥斯卡奖,早已功成名就的他依然活跃在世界舞台上,这个10月,赫比也将为中国观众带来他的精彩演绎。

《Watermelon Man》收听地址:
https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=F7mnLhSM0TLQ

《Cantaloupe Island》收听地址:
https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=NkUEb90a5ADx

《Footprints》收听地址:
https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=iDUcQV0a5OK3

《Maiden Voyage》专辑地址:
https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=jmrPv60a5Dnh

《Rockit》收听地址:
https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=fZJhO5a5Q4z

