

真性情绘就真国色

——记著名书画家曹明冉

曹州是牡丹之乡，曹州人曹明冉自出生便与牡丹结下了一生一世的情缘。他曾经6载与牡丹相伴，凝聚四季精华和年月积淀，画出上千幅写生稿，这些“功夫”，不仅为他后来的创作奠定了深厚而坚实的基础，也培育了他真挚的朴实之情。

“曹明冉是真诚的，我相信他画画也是真诚的，从不避讳人们不太愿意承认的东西，比如说高贵、华美，他知道自己是什么，知道自己欣赏什么，这就是他的真性情。”在众多友人的评价中，真性情的曹明冉画出了牡丹的真国色。追求平民意识与人文精神的完美结合，曹明冉的作品率真、朴实，没有矫揉造作，不追随潮流，而这也让他在中国画艺术的表现手法上开创了属于自己的道路，为当代花鸟画的创新提供了一种新的范式。

画家简介

曹明冉 中国画家，大学教授，山东菏泽人。以“双钩白描、兼工带写”的画风著称，笔下常作牡丹、兰花、水仙、墨竹、菊花。曹明冉的作品在笔墨渲染、着色用笔上的探索尝试，拓展了中国花鸟画的笔墨形式，有着清新明丽、笔墨奔放、线条流畅的绘画风格。

曹明冉的花鸟画创作尤以牡丹著称，他曾先后被邀请为2008年北京奥运会、2009年全运会创作巨幅牡丹作品。自1990年先后在北京、广州、马来西亚吉隆坡、新加坡、葡萄牙斯本、美国纽约和旧金山举办个展。

著有《芥子园新编》(人民美术出版社)、《白描牡丹/菊花/水仙》(人民美术出版社)、《中国当代名家画集·曹明冉》(人民美术出版社)、《水墨清风——兰花卷》(河北教育出版社)、《曹明冉画集》(湖南美术出版社)。

曹明冉“盛世丹青”书画展

展览时间：11月8日——15日
展览地点：山东博物馆

2014年11月8日——11月15日，曹明冉“盛世丹青”书画展将在山东博物馆举行。

这次展出的近百幅作品，仍以牡丹为创作之主体。30几幅丈二巨制，还有5米×8米的《祥和昌盛》和15米×7米《富贵祚祥》。作品工写交融、气势磅礴、色彩华丽。

除牡丹外，本次展览中梅、兰、竹、菊、孔雀、仙鹤等题材的作品也别具风采。画家以中国画的“线”来贯穿所有作品，尤其白描长卷(百米)牡丹兰花、牡丹水仙，如行云流水的“线”以一贯之，让人荡气回肠。

据悉，这是曹明冉继2009年10月之后，第二次向山东父老汇报展出。历时5年精心而努力的创作，尤以几十幅巨制，彰显了曹明冉对艺术的真诚和对家乡的热情。在2011年10月北京中国美术馆举办的“盛世荣华”书画展上，这种雅俗共赏的“明冉画风”就引起了很大的反响，并赢得了业内的赞赏和百姓的鼓掌。

曹明冉曾为第十一届全运会创作《繁荣昌盛》，还为京沪高铁济南西站和德州东站贵宾厅创作了《祥和昌盛》和《祥瑞永祚》等宏幅巨制。

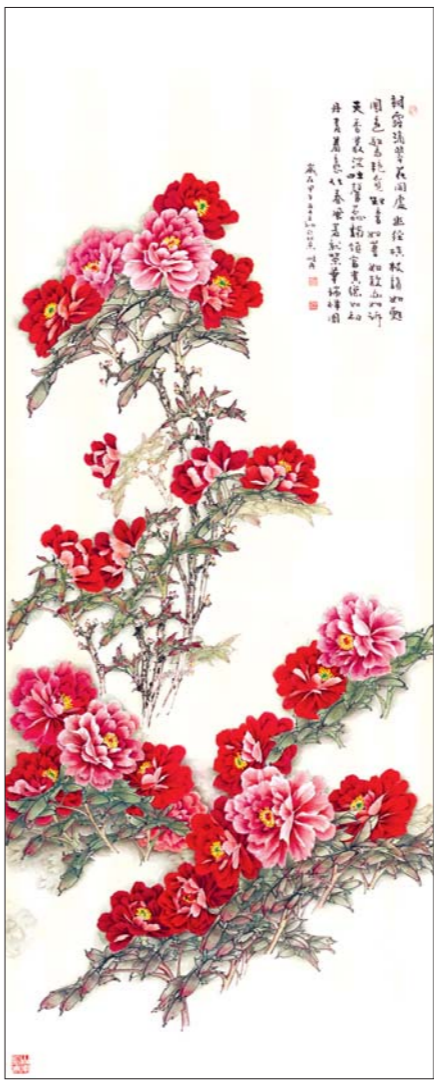
玉树深处白鹤鸣

春风只为牡丹忙

遇君彩屏二度开

著就荣华祥瑞图

一世结缘画牡丹

牡丹被誉为“国色天香”，但牡丹入画，却很难脱俗。曹明冉与牡丹的情缘，是从家乡就开始的。1980年，曹明冉开始走进了牡丹王国，翻开了他艺术生涯中崭新的一页。牡丹花的雍容华贵、姹紫嫣红，她历经苦寒后的娇媚、栉风沐雨后的丰腴，她的根深叶茂和灿若锦绣，总是给人以阳光般的憧憬。这一切深深地契合了曹明冉的人生追求和性情禀赋。

1980年至1986年，曹明冉完全投入到了牡丹园的怀抱。从春至夏，自秋到冬，他或步行或驾车，每天必到牡丹园，对牡丹生长的全过程认真细致的观察。从牡丹抽芽时，芽绿上端含有胭脂色的嫩叶托出花苞紧抱枝头，到牡丹心扉展开怒放，以及花冠无奈凋谢，秋风萧瑟中的嶙峋苍桑的枝干，都做了纪录式的写生，用心来体悟，感知牡丹不同环境中的神态变化：风中牡丹，反叶较多，枝干、叶茎多有显露，花冠多成侧势，动感较强且有抗争之意；静晴天的牡丹，花冠正仰，花蕊多露，叶茎舒展，多有端庄之姿；雨中牡丹，花冠侧俯，叶茎微垂，花叶相顾，多有娇柔之情；露中牡丹，花冠昂扬，叶茎微平而上举，叶叶正面呼应，呈有高贵典雅之态。

曹明冉钟情牡丹，除了因他生于牡丹之乡外，还有其深刻的精神渊源和思想背景。牡丹的象征意义非常契合曹明冉的人生际遇和艺术情怀。牡丹所代表的富贵含义，更多人只是注重富贵中的“富”字，而曹明冉则更注重“贵”字。此“贵”并非炫富耀财、颐指气使，而是精神境界上的典雅高贵。也正因此，曹明冉笔下的牡丹画，浓艳、富丽，却无俗骨、无俗

姿、无俗气。

笔墨点醒牡丹魂

曹明冉画牡丹，绝少残花败叶，总是盛花期的怒放之花，姹紫嫣红，喷薄欲出，且多以金线勾勒，让其更具视觉冲击力，更显富丽堂皇；叶则是充盈着生机的新叶，用胭脂渲染出带着被露水洗过的那一点点嫩红。不要轻看这一点嫩红，它很响亮，很煽情，恰到好处地把牡丹的那种情采和生生不息的力量烘托了出来。再看那枝干，则是嶙峋盘错、铁骨铮铮的老干、老枝，与娇媚的花、新生的叶形成了强烈对比，犹如羽声慷慨的沧桑之叹，更衬出了花的娇艳，叶的葳蕤。这苍劲老枝，很自然地让人联想起了岁月苦寒之后那美丽的绽放，联想起劫难与新生，联想起生命与美的全部历程。

曹明冉经常把牡丹人格化，如作品《笔墨点醒牡丹魂》中牡丹寓意少女。牡丹在画家笔下正是未成熟的少女。首先在表现手法上，构图中心花卉与枝叶的取势有如少女的姿态，花卉与枝叶的设色不是一般的红花绿叶，而处理成极富少女寓意的玫瑰红颜色，因此寓含明确的指向性，再加上画面整体干净，叶子设色清雅，这些因素共同造出一种柔美的意象。作品《长梦富贵画里看》，画面非常注意主次、虚实，其构图、取势、花朵之间的呼应关系等都被赋予了一种人的灵性，如几个花朵聚在一起，相互之间都有呼应关系，有的在磨鬓密语，有的在回头展望，有的在左顾右盼，活灵活现。

在长卷《牡丹颂》中，曹明冉用中国画散点透视的方法将牡丹的八大色、二十四品、一百零八朵牡丹花贯穿于10米长卷

中，以阔笔的旷达定大势，以淡彩、点、没骨、重彩来造型、造意、造境，给牡丹的枝干、叶茎赋以翩翩起舞之态势，有局部典型，有连贯互应，序曲缓缓展开，高潮时又戛然收笔，营造了一种雨停、云散、春风荡漾、异彩纷呈的艺术氛围。嶙峋苍郁的枝干托起硕大的花冠，挥洒着凄美迷离的雨露，显得树木蓊郁、繁花似锦。观画者眼前花影婆娑，鼻翼暗香流溢，恍若置身于一种神秘飘渺的氛围中，悠悠然沉浸于“牡丹为我，我为牡丹”的状态里，与庄周晓梦迷蝴蝶的飘渺境界心有戚戚焉。

用心作画创典范

在写生和创作时，曹明冉从不起稿，明确立意之后就大笔挥洒，逐笔生发，一气呵成。他在创作中非常注重运用轻重、缓急、顿挫、转折等笔法，并结合运墨的浓淡、干湿、积破等墨法，随心所欲，轻松自如地调配着花卉的主次、大小、简繁、虚实，将这些辩证的传统方法与个人情感倾诉相契合，在层层融会的构成轨迹中自然生发。这不仅是因为他“胸有成竹”，更得益于这出神入化的线描功夫所锻造的造型能力。这是真功夫，一个汗珠摔八瓣炼成的真功夫，凭心性、凭学养、凭顿悟养成的真功夫。有真功夫的人不搞花架子，不玩花拳绣腿，不哗众取宠，功夫到家不到家，一笔就见了分晓。

他笔下的“线”不再是单纯的轮廓界定，而是以丰富的情感驾驭笔墨的轻重、缓急、虚实、顿挫，以及水墨的浓淡、枯润、积破，这种线条的灵动使层层叠叠的花瓣内外有序，顾盼有情。“线”如行云流水，笔至意生，兼之勾、皴、点、染，笔墨的多变和节奏传达了物象的情态万

千，似乎有五彩眩目之感，又如纸上的音乐和舞蹈，这种极富创新意味的白描运用无疑是新的突破和发展。

他的笔墨打破了工笔、写意、淡彩、重彩、没骨等形式的界定，而是把多种元素溶为一法共著一图。画面色彩，饱满而丰富，有沉甸甸的厚重又有水彩般的透明。营造了一种清新明丽、绚丽多彩，典雅温馨的情调及富有诗意的境界。

曹明冉坎坷的艺术生涯和丰富的人生历练化为诗词歌赋来充实画面点醒画魂，直率地披露他的情思和美善意象。如《把酒留客牡丹亭图轴》题曰：“把酒留客牡丹亭，笑看雨后紫云丛；国色倾国艳绝世，天香惊天韵绝尘。可惜富贵留不住，奈何回首拾落英；归来画堂梦若思，丹青夺魂锁春风。”他的兰花寿石图《此花开后无芬芳》题曰：“昨晚京城醉若狂，凌晨半岛看细浪；闲步披露临海风，林荫何处散馨香。莫笑半痴风流客，忽入花丛自扬扬；不是斯人惜芳草，此花开后无芬芳。”寥寥数笔，亦透出其酒后洒脱和心绪的野逸。这些即兴题记是他画作主观意象的最好注脚和生活态度及内心世界的坦白，是在传统文人诗书画基础上的一种新的风格追求。

曹明冉以独特感受赋予丹青以人文精神的新品格、新气质，笔墨可出神入化，画面亦寄境高远。所以在他的笔下“牡丹”宛若少女，“菊花”动如飞天，松、竹、梅、兰清韵高雅，玉兰孔雀富丽端庄。就连他阔笔大写的藤萝芭蕉、山水湖石等也造型别致，干净利索，更具灵性和野逸之趣，折射了他为而不争的豪放旷达的性格，为中国花鸟画苑提供了一种新的范式。(伟杰)

忽见轻纱织岚烟

满纸清韵如云烟

紫气祥瑞领悟中