

丰碑

——《徂徕烽火》画作观后

◆ 好的绘画，是画家的心性物象相凝。好的绘画，是无须语言、直达内心的。

山东艺术学院院长、山东美协主席张志民先生评价说：“这幅画，山是人，人是山，凸起的是精神的丰碑。而山水、人物的结合也可谓完美，堪称是合作创作的一个范例。”

□ 支英琦

秋天霜降之后，徂徕山的红叶就渐渐红了。远远望去，漫山遍野的红叶就像一簇簇篝火，在山坡、崖畔无拘无束地燃烧，直把远山近水都鼓舞起来，映衬得大小峰峦愈发雄奇伟岸，仿佛屹立于天地间的一座座丰碑，无言岁月，啸傲风霜。

徂徕山，位于泰山东南，峰峦嵯峨，沟谷幽深，森林茂密，秀水萦绕。历史上，吴王阖闾、孔子、汉武帝、汉光武帝等都曾登临，唐代诗人李白更是隐居于此，留下“竹溪六逸”的佳话。然而，在当地人眼里，最重要的事件当属徂徕山武装起义：1938年1月1日，在这里，打响了山东抗日第一枪。

时光流转，沧桑变迁，腥风血雨的日子，已经成为镌刻在纪念碑上的记忆，而对于历史的再现，可以让人们更清醒地珍惜今天、面对明天。于是，在纪念抗日战争胜利70周年的时候，画家梁文博和王书侠又一次把目光聚焦在徂徕山。雄奇壮丽的自然景观融入了波澜壮阔的英雄史诗，笔墨渲染出的就一定是撼人心魄的历史画卷。

你看：近景红叶正艳，蓬蓬勃勃遮蔽了山川。那些繁枝密叶间，好像正有大风吹过，山谷里回荡着绵延不绝的涛喧。中景部分，是松柏环翠的重峦叠嶂，黝黑的山石裸露出坚硬的质感和硕大的体积感，深沉而厚实。就在峰回路转之间，隐现出一支行进中的队伍，他们荷枪疾走，面色凝重，而对于正义的担当和理想的憧憬，又让他们的目光中透着坚韧和自信。在稍高处，率队走在前面的将军目光如炬，屹立远望，他们高大的身躯投射在背后峭立的山岩上，有一种石碑一样的庄严感。

面对这样的画面，观者是不会漠然的，你的目光，不自觉地顺着画家笔墨的引领，深入故事深处，并被深深震撼。这是一幅丈二尺幅的巨制，高3.6米，宽1.45米。画家采用竖幅作画，在形制上突出纵深感 and 丰碑感。虽然是合作，写意的山水与工笔的人物，却珠联璧合，相得益彰。

王书侠是山东科技大学的教授，是画写意山水的高手，而他的老家，就在与徂徕山隔河相望的村庄。他对于徂徕山的地形地貌以及流传于民间的故事非常熟悉。创作时，他先以阔笔浓墨写出山石沟壑，强劲有力，顿挫变化。继而，浓淡相宜地敷写出树木景致，潇洒劲秀，明润丰腴。接着，以粗笔写出错杂的树枝，渲染出层林尽染的红色氛围，为人物的敷设布好场景。最后，画家以巨笔侧锋刷出远山，虽是用淡墨，却嵯峨绵延，有一种怒发冲冠的气势。创作中，画家刻意突出近景的厚实与沉重，中景的饱满与丰富，远景的峭拔与简略，使画面一唱三叹、呼应有致。

人物，是画面的灵魂和主题。作为闻名遐迩的人物画大家，梁文博先生为完成这幅大画倾尽心智。他是擅长表现恢宏场景的，对于人物在事件中的情态把握殊有心得。然而，在接到王书侠先生画好的山

水背景后，他还是面对画面，沉吟一周之久。如何把风起云涌的历史栩栩如生地再现出来，并且和山水相融、激荡当今很难激动的人心？梁文博日思夜想。动笔后，他感觉文思泉涌，笔墨生风。他先以小写意添加了几棵虬松逸枝，从大写的山水间营造出温润可感的细节场景，同时，以松树的刚直高洁，凛然不可犯进一步强调画面的主题。接下来，与一般战争题材的创作不同，梁文博并没有表现宏大惨烈的场景，而是匠心独运地以工笔摹写出一支行进中的队伍。队伍里的战士行走在山间，安详而从容，有的战士鼻梁上的镜片反射着太阳的光线，在高山密林中甚至有着淡淡的诗情画意。画家通过人物面部特质的精细刻画，把事件中的心理微妙惟肖地体现出来。与行进中的动态相呼应，他刻意突出更上一层人物的静态，在工笔的精细中融入写意的简略，把人物的豪迈融入山水的壮阔，恰如其分地表达出人物居高望远、坚忍不拔的历史丰碑感。

两位画家是通过山川层叠的纵深感来结构画面，状写人物的，山的巨大的体积、莫测的深度和无以名状的力量，往往唤起人们内心的敬畏和崇拜。回望中，那些屹立的人物正和屹立的大山一起，横亘绵延，相映生辉。在天地时空间被久久仰望。

好的绘画，是画家的心性物象相凝。好的绘画，是无须语言、直达内心的。

画作完成，文博先生打来电话，邀请几位好友共同展卷。山东艺术学院院长、山东美协主席张志民先生评价说：“这幅画，山是人，人是山，凸起的是精神的丰碑。而山水、人物的结合也可谓完美，堪称是合作创作的一个范例。”

新的世纪，当人们在歌舞升平中迷惘时，不妨看看这样的画面，激荡内心的波澜；当历史又面临风云际会的时候，希望有这样的丰碑，隆起民族的脊梁。

《徂徕烽火》。

在厚重与清雅之间

——远宏陶瓷艺术散论

□ 沈奇

1

亲近现代陶瓷艺术十余年，一边随缘就遇欣赏，一边随着感觉乱弹，“纸上谈兵”、“隔靴搔痒”而暗自惭愧中，方了悟作为一个诗人而言，其实我是一直以诗的视觉亦即其审美要素，来阅读和阐释陶瓷艺术的。

这样的欣赏方式和批评立场，与专业的陶瓷艺术理论与批评相比较，肯定有相当大的差异，是以常常不敢轻易置喙。然而有时也想，实则陶艺与诗艺之间，本来也是有内在一致性的。

中国古典美学讲“诗画同源”，在我看来，这个“源”之所在，其一是其共同具有的诗性化的生命意识。由此形成其创造轨迹，大体都趋向于由自然“物性”到语感“诗性”的“气质化”而至“诗性自性”的过程；其二是其共同具有的单纯性的形式美感。既是最单纯的艺术，又是最丰富的艺术，也便又是最为高深和艰深的艺术。

为此，至少就陶瓷艺术的本质要素而言，无论是传统的还是现代的，是东方的还是西方的，我一直将其看作是物态化的诗或诗的诗物态化。

——最原始、也与人类生命意识最为亲近的泥与水，经由手与心的直接渗融和火的炼造升华，达致器与道、势与韵的体合为一，深沉静默而虚实相生，浑然一体而余味无穷；物态的纯净素宁与蕴涵的深邃悠远，以及其弥散性的文本外张力，都与那些好的、典型的诗歌一样，在发生学上趋于一致。

一种“意造”乃至“代神立言”！

是以多年以来，在陶瓷艺术之欣赏与评论中，我总是特别心仪于那些比较具有“诗性气质”而非“为形所困”的陶瓷作品及其陶艺家们，窃以为，正是这样的作品和艺术家，才是真正支撑并推进着当代陶瓷艺术良性发展的基质与力量。

于是想到远宏——一位当代中国陶艺界实力派中，颇具诗人气质而以陶为诗的诗人陶艺家。

2

中国有一句老话：南人北居，必成大器。这大概主要是就政治与文化范畴而言，出生南方的才子们，需移居并坚守在文化与政治中心所在地的北方，得其底蕴大气，方可成就一番大的功业。文学艺术则不尽其然，真正纯粹的艺术创造，是一种修行而非功业，有地缘文化的影响，更在个人的心性修养与修为。

远宏是纯山东“爷们”。中央工艺美术学院陶瓷系毕业，山东艺术学院执教，又数度京城深造直至拿下博士学位，加之创作连获佳绩，声名“远宏”，可谓当代陶艺界的北方骄子。

有意味的是，正是这样一位北方陶瓷艺术骄子，却偏偏生就一副南方人的清瘦高古之面相和瘦削单薄之身板，让人每每初见之下，误以为撞见了民国版的绍兴师爷或徽州秀才，温良儒雅而清气袭人，心下暗赏：这爷们有点怪！

若说近世中国美术流派，大体北派求势

远宏在创作。

者主，南派求韵者众，长得北人南相的远宏博士，似乎天生是要将北势南韵集于一身而独备一格的主——从发生学上正理歪说，其实北人南相者，反而常常更理解也更倾心于大气势、大境界，同时又不失天生的敏感与灵动。

实际上，学术修为之外（已先后有多部专业学术论集和教材出版），远宏近二十年的陶瓷艺术创作，至少在南北三个领域中，都取得了骄人的成就：“扎根”山东本土的氧化焰陶釉系列；“游学”湖南醴陵之釉下五彩系列；“探访”景德镇青花系列。其中每个系列都不乏精品力作而令陶艺界惊艳，也由此奠定了其势韵兼备的不凡格局。

3

足以代表远宏厚积薄发而高海拔崛起之艺术成就的，是其新世纪初三五年间，集中创作的一批氧化焰陶釉作品，包括“定风系列”、“垒系列”、“飘忽系列”、“不是传说”等。这批作品，将中国北方民间艺术之朴茂粗犷、浑然大气、以质感为重的审美基质，与西方现代雕塑艺术及装置艺术之抽象理念与观念元素融会贯通，前者为体，后者为魂，整合为一，勃然不群。

细读此一系列代表作品，其器形，朴拙大气，有高天厚土之风骨，山阔水远之魂魄，极具视觉冲击力和文本外张力；其色彩，苍茫而内敛，浑厚而奔放，饱含火焰之美，地母之神，如古歌般洗心涤胸而回肠荡气；其肌理，又特地现代：自然残漏，随意留痕，理性点化，意象抒发，处处潜舍心机，深蕴情感，而又不落套路，有原创性的发挥与独到之处。

正是这批以深厚的文化内涵和宏大气势为重的陶瓷作品，成为远宏“北势”风貌之“开门见山”式的高端亮相而瞩目于海内外。不写诗的诗人陶艺家，开篇便是不乏史诗气象的组诗力作，其修为与眼界之坚实高远，可见一斑。

难能可贵的是，远宏并未就此守成持重，而依然保持一种前倾的、“在路上”的不断探索精神，潜行修远，孜孜以求，随之便有了醴陵釉下五彩和景德镇青花的一处分延，显露其清雅隽永的另一把“刷子”，且刷出了韵味十足的瓷艺佳作，令同道再次刮目相看。

4

回视远宏艺术履历和创作道路，可以从他早期的水粉画中，找到其华丽转身于瓷艺创作的内在理路——到底“北人南相”，原来“史诗诗人”远宏，其实还有清流一溪之“抒情诗人”的一面——那种笔情墨意色彩感，天赋之高，感觉之妙，实在难得“南韵”之要义，一旦落视于釉下、着笔于青花，自是雅韵自适而出手不凡。

先赏其釉下五彩作品。醴陵高白瓷釉下五彩，天生丽质，百年绝唱，近世却因材质及工艺特性所限及市场所惑，于本来就狭窄的创作理路上，再一味复制墨守，或贸然加饰添俗，失去本质之美。及至新世纪后，得同样“北人南相”且与远宏大学同窗而成莫逆之交的著名陶艺家张尧的“点化”，方一洗尘垢，清华再现，且赋以现代美感，一时高标独树。

一向谦谦君子的“诗人”远宏，遂南下“访友切磋”，虽与张尧“气味相投”，落于作

品，却风格迥然。张尧“剑走偏锋”，以油画点彩法精心构饰，成品高雅华贵，属于“钻石级别”的匠心独运。远宏则拿出水粉抒写的看家本事，以山野花草为体，闲情雅致为魂，笔意舒放流畅，色彩清纯淡雅，布饰天然成趣，寓意自得而美，连工带写中，挥洒就一首首谣曲小调般的“抒情诗”。其饰与质的谐和美，深得醴陵高白瓷釉下五彩清韵独具的本质特性，属于“璞玉巧琢”的诗意运化。

再赏其青花系列。

近世以来，青花瓷已成中国陶瓷艺术之“诗眼”，高手大家，无一不想在此中显露一下身手的。研读远宏青花作品，却不由莞尔会意一笑，原来是君子之交，知己之谊，近乎手谈而全无功利之心。何况还是北人南下之“初恋之旅”，更添了一份纯然虔敬之心。

有此纯然心境，自得纯然语感，复生纯然语境。所成佳作，或于传统手法中决出新意，或于民间韵味里生发别趣；或解脱理念泼洒抽象笔墨，以求肌理之微妙，并暗自传递几许禅意；或情真意切顾盼连工带写间，弥散现代意识与现代审美趣味，平添辽阔之美而又蕴含野逸之情。如此荟萃集来，整体纵观而言，确实已将传统的厚味、民间的纯味、现代的意味集于一身，虽然尚未和谐贯通而至通达无碍的境地，而仅以各自纷呈精彩之，但“牛刀小试”已得此“段位”，也确实“太有才了”！

5

回头还得补说“诗人气质”。喜欢远宏的作品，在行家，心重的是其造詣深厚及技艺不凡。在玩家如笔者这里，心仪的则是其作品中散发出的文人气息与诗性意味，故称其为以陶为诗的诗人陶艺家。

这里不妨举例为证。

远宏的许多作品，都有很诗性的题名，且绝非一时心血来潮，附庸一下风雅，确系素养所得，并与作品相得益彰。如早期陶艺力作中的“垒”、“定风”、“飘忽”等题意，既与其史诗般的气势与内涵相生相济，十分得当，同时题目本身也颇有深诗意，堪可玩味。尤其釉下五彩的代表作中，许多题名屡屡让人拍案叫绝，如“旁花”、“宽香”、“争唐”、“离空”等等，看似随手拈来，实则功夫不浅，说老实话，连我这创作并研究了三十多年现代诗的老诗人，也打心里叹服不已。

只是如此一路真诚“吹捧”过来，也该说说问题何在——结尾扯到“诗人气质”，就暗藏此话题。

凡事理都有正反双重价值在性。作为陶艺家的远宏，比不少同道多一份诗性意气，也便得多一份诗思远意之灵感与韵致的同时，多了一点性格与气质上的游离与散漫之可能。至少就截至目前的创作历程来看，由陶而瓷而釉下而青花，三下其手，比较而言，还是一头(陶艺)凝重而两头(瓷艺)稍轻，何去何从，或得重新调整好“主攻”方向感才是。

话说回来，性格即命运，局限即界限，界限加命运即风格所在。或许，像远宏这样的艺术家，不妨还是让其放任自流地行走一段为是——最终所成格局大小，似乎已经不重要了。

远宏简介

1964年9月出生于山东诸城，1988年7月毕业于中央工艺美术学院，2009年7月毕业于中国艺术研究院，获设计艺术学博士学位，师从何洁教授，现为山东艺术学院设计艺术学院教授、硕士研究生导师、副院长，中国美术家协会陶瓷艺术委员会委员，中国美术家协会会员，中国国家画院公共艺术陶瓷研究所秘书长，山东现代陶艺研究院院长，山东美术家协会陶瓷艺术委员会主任，山东省济南市政协常委。

艺术经历：

2015年 在“CCPARK创意港远宏艺术空间”举办“凝物——远宏艺术作品展”

2014年 在山东盛世美术馆举办“陶瓷艺术三人行——远宏 李霁 李岱玖现代陶瓷艺术展”

2014年 主持国家出版基金项目《中国窗口大型系列丛书》，担任主编

2014年 在山东大厦美术馆举办“静水流深第二回——远宏博士陶瓷三十年作品展”

2013年 出版专著《中华文脉：中国陶瓷艺术·黑陶》——黑龙江美术出版社出版

2013年 《逗号》系列参加第二届界尚——中国当代陶艺实验作品邀请展 山东博物馆

2012年 《致白》参加首届中国当代陶瓷艺术展 北京中华世纪坛

2011年 作品《致白》系列参加第一届界尚——中国当代陶艺实验作品邀请展 山东济南

2011年 出版专著《粗瓷杂器——基于民俗文化的淄博近代民窑陶瓷艺术研究》 文化艺术出版社

2010年 杭州第七届中国当代青年陶艺家作品双年展

2009年 毕业于中国艺术研究院设计艺术学博士学位，同时《粗瓷杂器——基于民俗文化的淄博近代民窑陶瓷艺术研究》获得优秀博士论文

2009年 出版专著《静水流深——远宏瓷艺作品》北京工艺美术出版社

2008年 主持文化部、社科类国家课题《淄博民窑陶瓷艺术研究》

2008年 当选山东省济南市政协常委

2008年 作品《离空》、《宽香》等系列作品在第29届北京奥林匹克运动会IBC中心展览

2007年 参加在韩国举办的中、日、韩陶艺交流展

2006年 随中国陶瓷工业协会组织的“中国陶艺家代表团”赴拉脱维亚参加由联合国教科文组织的世界陶艺大会，并赴丹麦、荷兰、比利时、德国、法国进行艺术考察，访问欧洲陶艺中心

2006年 考取中国艺术研究院攻读设计艺术学博士学位，师从清华大学美术学院何洁教授

2005年 论文《陶艺介入公共艺术——当代陶艺的公共艺术观》发表于《雕塑》

2005年 当选为济南市政协委员

2005年 参加《中韩艺术交流展》并赴韩国的檀国大学、又松大学访问

2004年 陶艺作品《中国碗》被中国美协选送法国巴黎展出

2004年 赴韩国参加世界陶艺大会

2004年 作品《垒》入选建国55周年全国美展

2004年 水彩《石榴红了》入选山东省美术作品展

2004年 《碗》被中国美术家协会选送法国巴黎“中法文化年”展览

2004年 任山东艺术学院设计学院教授

2002年 出版专著《色彩》 北京高等教育出版社出版

2002年 作品《定风》入选第六届开罗国际陶艺双年展

2002年 组织“陶艺在今日”作品展，在山东省现代艺术馆展出

2001年 组织“陶艺在今日”作品展，在山东省博物馆展出

2000年 出版教材《平面构成》、《色彩构成》 山东美术出版社出版

1999年 建国50周年第九届全国美展

1998年 出版《民间陶瓷》 湖北美术出版社出版

1998年 出版专著《装饰画》 北京高等教育出版社出版

1997年 论文《民间瓷绘画意研究》发表于《装饰》

1997年 《山野花》入选第四届全国水彩画展

1996年 获山东省教委人文社科类优秀科研成果二等奖

1996年 与祥波合作出版《中国民间陶瓷艺术》 黑龙江美术出版社出版

1995年 论文《作陶心录》发表于《装饰》

1994年 油画《鸡冠花》入选建国四十五周年山东省美术作品展

1994年 任山东艺术学院设计系讲师

1993年 与郑军合作出版专著《中国民间装饰艺术》 岭南美术出版社出版

1992年 在济南钢铁总厂锻炼

1991年 作品《青花系列》入选中国当代装饰艺术展，在香港展出

1990年 陶艺作品《鱼水》在日本东京、京都、大阪巡回展出

1989年 连环画《梅的故事》入选建国四十周年山东省美术作品展

1988年 9月任教于山东艺术学院

1988年 年初在张守智先生指导下与吕蕾同学在江苏宜兴青瓷厂创作青瓷系列作品

1987年 随陈进海先生在安徽祁门金字牌瓷厂创作青花系列作品。同时在中央工艺美术学院实验楼参加陶瓷84级当代陶瓷艺术展览

1986年 在工艺美院读书期间与夏勇、张尧、许超、张值、晓松、亚韶、芦巍、边疆等同学举办“淘气”画展

评委：

2001年 出任第一届全国陶艺展评委

2003年 出任第二届全国陶艺展评委

2014年 出任第十二届全国美展陶艺展区初评复评评委

获奖：

1999年 《城》入选“建国50周年第九届全国美展”铜奖

2004年 《垒》入选“建国55周年全国美展”山东省展区一等奖

2004年 水彩《石榴红了》获得山东省美术作品展铜奖

2013年 中国陶瓷艺术与设计教育杰出贡献奖

收藏：

2012年 《致白》作品被江苏凤凰美术馆收藏

2011年 青花系列作品被文化部恭王府收藏

2008年 釉下五彩《宽香》系列作品被国家会议中心收藏

2004年 《定风》被石湾陶瓷博物馆收藏

2003年 《限》系列被中国陶瓷馆收藏

2001年 《定风》被中国驻埃及大使馆收藏