

约绘

“倚门回首”清照词意名家创作访谈(二)

梁文博：兴尽晚回舟

□ 本报记者 李可可

总第十九期 ②

山东新闻美术馆

栏目主持：霍晓蕙

如梦令

李清照

常记溪亭日暮，
沉醉不知归路。
兴尽晚回舟，
误入藕花深处。
争渡，争渡，
惊起一滩鸥鹭。

梁文博 1956年生于山东烟台。1983年毕业于山东艺术学院美术系，1991年进修于中央美术学院。现为山东艺术学院教授、硕士研究生导师，山东省美术家协会顾问。

兴尽晚回舟 梁文博 68cm×136cm

梁文博老师的画大多是现实题材，生活气息浓郁。尤其近年间，古人或诗词入画的情况并不多。但李清照不同，画家与她永远是老相识，也永远如新相知。

用区区笔墨来讲述李清照的故事并不容易，幸亏有那些美到极致也精准到极致的诗句，引导我们进入藕花深处，看夕阳、闻花香、载酒而出、大醉而归。

这个黄昏属于一位十五六岁的少女，她胆大包天，喝酒出游，在当时的环境下，得是多么开明而有趣味的家庭才会如此容她？即便把个性释放到这样的地步，梁文博依然认为，李清照身上的文气无可比拟，作为画家，他很想把这种文气描画出来：“我认为有两种气息在支撑中国文化：贵气和文气。李清照就具有典型的文气，出淤泥而不染，永远在诗意中，她的诗词境界独一无二。”

那大片的荷塘就承接了独一无二的词意。梁文博对王雪涛画荷的方法很欣赏：“他把夏天有露水的、最饱满的、盛开的荷花与秋天的残叶结合，盛放和凋零产生强烈的对比，更具震撼美。我也选择这样处理。”画中的荷花热烈奔放，生命气息扑面

而来，荷叶却大多低垂收敛。一张一弛，一扬一抑，丰富而有节奏，何尝不是复杂人生的预演。

小女孩寻寻觅觅一直到藕花深处，仿佛对应着20多年后的那首《声声慢》，不过此时寻觅的是归路，后半生寻找的是归属感。词人的悲剧命运已经在一片残荷中隐藏并展开。悲剧是种残忍的美，也能带来更多的思索，只是剧中人需要独自承受，她必须坚强和忍耐。

“唐宋很多文人，一生都在诗意中，这是热爱生活的表现。热爱生活才有忧患意识，把忧患意识表达出来，又成为一种更积极的态度。其实他们生活得很实在、很坚强。”李清照虽然穷困潦倒、颠沛流离，但她把独特的表达发挥到了极致，这种能量无比强大，但往往被忽视。

对文人气质的崇尚和对写意精神的传达，从唐宋持续到如今。以至于我们现在用传统绘画来体现传统文化，是件很自然的事。从某种意义上说，所谓传统，常常是截取某一段历史风情流传了下来，并且是精华部分。就书画艺术而论，大致是唐人尚形，宋人尚意，虽然近代审美有太多盲从，但回归与深化是必然。在人物造型上，梁文博选择站

在东方和传统审美的角度去创作和归纳，丹凤眼，悬胆鼻，樱桃口，再加上适度夸张，这是他心中女子的完美形象。李清照便是如此。很多人觉得这种标准过于老旧甚至普通，然而一旦拿到大文化背景下，就会发现这是经得起推敲、极有韵味的。

由此就出现了一个现象，就是小品画中的千人一面。但是梁文博认为，这或许只是一个画家的审美选择，画面上必须有他特定的符号——也可以理解为属于个体的主旋律，值得一以贯之。

在尊崇文气之余，梁文博更愿意用雅俗共赏的作品与世界交流。随着时间的推移、阅历的积累、视角的转换、认识的提升，画家的笔墨语言会不断演变，这是个寻寻觅觅、偶有所得、再有所得的过程。2000年以后，以工笔画成名的梁文博基本放下了工笔；近三五年以来，他又放下了仕女题材，落脚在紫藤与现代人物上。

因为注重创作中的情景交融，梁文博掌控局面的能力愈加强大。在他的作品中，常常是大片的紫藤或者树木，人物或动物从巧妙的角度融入其中，那么和谐、自然，令人觉得其中必有故事。梁文博尤其注重点线面的结合——这三要素虽然属于绘画

理论的基本起点，但其中要义不容易真正领悟，多年来，梁文博一直在寻找适合的题材，并且已经找到了。采访时，梁老师画室的墙上有一幅未完成的大画，藤萝是线，紫花和白鸽是点，人物是面。就刚刚创作的《兴尽晚回舟》来说，三要素更加明确：荷梗是线，花叶、人物、小船是面，莲蓬是点，深色的苇叶拉开了画面的空间，人工而成的船儿需要自然的东西去破，也体现了西方造型中所强调的方圆关系。

画面的和谐来自画家内心的和谐，画家需要全面的修养和认识。“其实你最终画的是自己，不是别人。”梁文博说，“并且还是去体现高度和深度。我们是否有大悲悲的胸怀？是否拥有格局和境界？如果抛开这些，就会老是在技术范畴里转悠。”

在中国画中，再静止的空间也要讲究“势”的营造，“晚回舟”之“势”体现在荷梗荷叶的走向与小舟行进的路线中。就整体氛围来看，是无比静谧之下的波澜微动，人和环境渐渐安静，到了需要小憩的时候了，小舟即将驶出画面。

词人已经尽兴，读画的人却意犹未尽，唯有目送。

“千里快哉风”——王辉书法花鸟山水作品个人艺术展将举办

个性传达与探索创新

——任仲泉教授中国画艺术创作评析

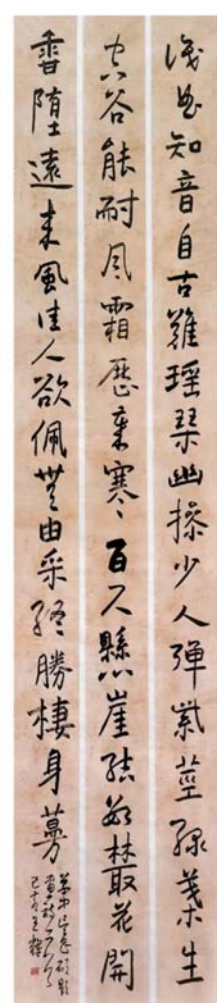
□ 孙景全

8月17日-24日，“千里快哉风”——王辉书法花鸟山水作品个人艺术展在山东省艺术研究院“城市艺术空间”举办，展览由山东省艺术研究院主办，山东省将军书画院、《将军书画报》社、山东当代花鸟画院、山东省艺术研究院造型艺术研究所协办。

本次书画展将展出王辉创作的60余幅作品，涵盖书法、花鸟画、山水画三个部分。

倾情翰墨报春晖

□ 李福祥

吴昌硕画诗二首

竹石图

我认识王辉先生，是在中国国家画院沈鹏工作室创研班学习的时候。起初只感觉他是一位非常踏实的同学，后来接触日多，尤其是班里组织去黄河石林采风，我们坐在黄河边，放眼汹涌的河水、峻峭的石林，迎着扑面的清风促膝长谈，更增加了感情，从那以后近10年间联系不断、交往切磋，使我进一步了解了王辉其人。

王辉是那种非常执着传统的人。他的书法五体兼能，多所造诣。其从甲骨文入手，大篆、小篆、金文一路攻坚。特别是在“二王”上下长功夫、大功夫、苦功夫，甚至曾梦到王羲之向他传授笔法，已经到了痴迷入魔的程度。在草书方面，他广泛临习张旭、怀素作品；在隶书方面，坚持临习《石门颂》《礼器碑》及汉简；楷书方面，他对初唐虞世南、褚遂良比较喜欢。他对章草也有相当的研究，不少作品章草味道相当纯正。他还对北齐安道一十分崇敬，对《安公之碑》摩崖刻石认真钻研。其作品多次参加国内外大型书画展览，《书法导报》《书画报》等书画刊物作过报道。

王辉也是那种奋力追赶时代的人，在花鸟画方面，取法宋元，上溯晋唐，瞄准当代，努力追赶。自青藤、八大、吴昌硕、任伯年及潘天寿、李苦禅以来大写意花鸟画家他都学，特别是对吴昌硕、任伯年手摹心追，深得其法。他的画应属于文人画一族，不仅画形，而且画气、画神、画禅、画境，具有丰富的内涵。

王辉爱好广泛，既在画上下功夫，又在字上发力，还在诗词等方面涉猎。他注重向书本学习，不限书画业务方面，而且哲学、文学等方面都有涉猎。

当然，王辉的艺术生命还正年青，还在上升和发展时期，但愿他在今后日子百尺竿头、更进一步，不断攀登更高的新的艺术高峰。

(本文作者系北京诗词学会会长)

任仲泉教授以一位优秀画家的身份进入人们的视线引起了广泛关注。长期积累的学院派深厚功底，准确的造型能力、全面系统的艺术设计与绘画知识修养以及对艺术的酷爱，使他具备了驾驭国画、油画、工艺美术与艺术设计等领域的能力。他笃实勤奋的人品作风，博求约取、融通独辟的艺术之路，是值得我们赞赏的。

中国画艺术的一个重要传统，就是“师古不泥”，在“师古人”并“师造化”中创新图变。在这个过程中，创造性的想象非常重要。没有创造性的想象，自然形态的物象就不可能转化成审美意象。

任仲泉对此有其独特的理解和运用。他的山水写生不是简单地描摹自然风光，而是对大自然发挥“心源”能动性的一种表达，是画家精神的诉求与流露。所以他虔诚地从大自然中提炼、概括最能触动人心的景象元素，从而升华出新的笔墨形态。故他的绘画注重以意为先，强调表现营造境界，营构“山性即我性”的境界，是脱于繁琐与庸俗的心灵居所。如盛年翘楚之作大型山水画《祥云涌泰岱》，他多角度、多层次地“搜妙创真”，大开大合的构图，气势恢宏，山峦重叠，高耸险峻，笔墨或细密苍劲，或劲健沉郁，或纵横纷披，加之石绿泼彩，弱化三维空间，虚实有度，画面呈现了苍深渊穆之境，展示出另一番壮美浑厚的审美意趣。使得传统山水画物境、情境、意境，顿然改观，主题得到了升华，而创新求变的意旨、时代精神的表现，自然也就在其中了。

值得点赞的佳作《泰山醉云》，画面以山峰瀑布为主体，瀑布设在视觉中心，彩云置天际，下端视线穷目处，三分之二的画面峰峦稠叠，松柏浓密，云雾蒙蒙。画家用淡蓝加墨挥洒，一片雄浑，反衬出山的苍劲雄伟。在山的峰顶又敷淡红，暗示出太阳的晨光熹微，为山水画作了光学上的注释，诞生出山水之奇诡，营造了泰山五岳独尊的霸气。这样处理出人意料，使读者的审美指向立即被画家的独具匠心从惯性中解脱出来，导向奇妙大气的境界。不仅画面增色，而且贴切地表达了画家挚爱祖国山河的深情和刻意创造艺术美的信念。画家惯用这种手法“造势”，建构起大感觉、大气势，形成他山水画风格的显著

特点。若《泰山桃花峪》的苍茫，《泰山玉泉寺》的雄浑，《济南灵岩寺》的静穆，《灵岩寺之南山》的冷逸，《济南国际园博园》的典雅，无不精好，都一样接地气、有温度，可游、可居。

我认为，大凡优秀的山水画，都具有“人化”的自然品格。因处理主客体关系的表达方式不同，可分为实象、意象等类型。实象无需赘述。意象的灵感是情思，所画山水往往是主体审美情趣与客体审美形象相结合，对传统审美形象重新加工，改造构造，升华为一种新的语言形态，营造非现实的山水时空，由此开拓出新的审美意境。画家任仲泉若不是对审美惯性作逆反思维和反其道的应用，就不会有这种构造，他的孤盲性思维也不会达到如此的深度。进而言之，唯有大胆试探，才会有更多创新。于性灵中发挥笔墨，于学问间塑造意境，是画家简括不繁的艺术手段。看得出，无论是巨作还是小品，无论是千笔万笔的山水画，还是寥寥数笔的扇面画，都同样能传达出画家独到的心智成果。

特点。若《泰山桃花峪》的苍茫，《泰山玉泉寺》的雄浑，《济南灵岩寺》的静穆，《灵岩寺之南山》的冷逸，《济南国际园博园》的典雅，无不精好，都一样接地气、有温度，可游、可居。

我认为，大凡优秀的山水画，都具有“人化”的自然品格。因处理主客体关系的表达方式不同，可分为实象、意象等类型。实象无需赘述。意象的灵感是情思，所画山水往往是主体审美情趣与客体审美形象相结合，对传统审美形象重新加工，改造构造，升华为一种新的语言形态，营造非现实的山水时空，由此开拓出新的审美意境。画家任仲泉若不是对审美惯性作逆反思维和反其道的应用，就不会有这种构造，他的孤盲性思维也不会达到如此的深度。进而言之，唯有大胆试探，才会有更多创新。于性灵中发挥笔墨，于学问间塑造意境，是画家简括不繁的艺术手段。看得出，无论是巨作还是小品，无论是千笔万笔的山水画，还是寥寥数笔的扇面画，都同样能传达出画家独到的心智成果。

(本文作者系中国壁画学会理事、著名画家)

任仲泉 现为山东工艺美术学院教授、硕士研究生导师，中国工艺美术学会展示艺术委员会常务理事，山东省美术设计家协会副主席。

云卷千峰色 泉和万籁声

王辉 1963年生于山东济南，毕业于山东师范大学艺术系美术专业，中国书法家协会会员，北京诗词学会会员，先后进修于中央美术学院、中国艺术研究院、中国国家画院。现从事书法、花鸟画、山水画创作与教学工作。