



守窗儿 韦辛夷 136cm × 68cm

清照词意 守窗儿 韦辛夷 笔 守窗儿 韦辛夷 笔 守窗儿 韦辛夷 笔

约绘

总第十九期 ④

山东新闻美术馆

栏目主持：霍晓慧
本版撰文：李可

“倚门回首” 清照词意名家创作访谈(四)

声声慢

李清照

寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他、晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！

渔家傲

李清照

雪里已知春信至，寒梅点缀琼枝腻。香脸半开娇旖旎，当庭际，玉人浴出新妆洗。造化可能偏有意，故教明月玲珑地。共赏金尊沈绿蚁，莫辞醉，此花不与群花比。

韦辛夷：凭窗细听梧桐雨

杨晓刚：雪里已知春信至

韦辛夷先生有一套《词学》，张伯驹主编，十六开的版本，从1981年第一版到现在，41本俱全。这是韦辛夷的宝贝，尤其是编撰和出版都十分困难的第7期，是他花了不少钱从网上淘的。除了各种选本的诗词集子，他还有《唐诗百话》等研究中国古代诗词权威和必不可少的资料。这些书籍不是用来装点书架的，而是他的日常伴侣，多年来爱不释手，从未放下。

在一个常常对诗词口谈心颐的人心中，李清照的分量可想而知。大众日报“约绘”栏目“清照词意”的主题创作，韦辛夷自然是成竹在胸，一幅《守着窗儿》，用笔虽简，万语千言。

一个转身 万千敬畏

《守着窗儿》的意境取自李清照的《声声慢》。这幅画里的李清照，只有一个背影。大家都说别出心裁，应该属于灵光一闪，但韦辛夷说，其实构图很早以前就有了。“我不是心血来潮。对于李清照，越了解就越敬畏，越敬畏就越觉得难画，恐怕画着画着就成了邻家妹子。李清照的形象，怎一个愁字了得，怎一个美字了得，怎一个瘦字了得。我让她转过身去，不纠结于容颜如何，只感知她思想的方向。”

其实背影更难画。好在身体也有表情，消瘦的肩膀，微曲的背部，倾诉离愁别恨的同时还透着刚强。宋朝人的衣服并不繁复，外面基本都是到膝盖的大襟，画家就给她披上了一条暖色的绸带，为冷冷清秋平添了一丝温度。绸带曲曲折折，既体现词人的愁肠百结，又调节了画面布局。画家本想把《声声慢》全词都抄上，但恐怕太满了会冲淡那份寂寞。总而言之，画面非常简单，考量却很细致。

旷世才情 润泽时代

韦辛夷喜欢诗词，这种渗透从幼年到花甲、从字句到人性、从美学到哲学、从皮相到骨相，再从骨子里透出来。他解读李清照不是浮光掠影、草草为之，他把李清照的诗词成就、家世背景、情感历程、性格品质，甚至她的诗词如何保存、如何传播都进行了考证和分析。他认为，李清照对中国文化的贡献不仅仅是40多首词，从宏观的角度来讲，她是给整个中华文化增砖添瓦，注入了上等的营养和涌动的血液。然而这一切并非刻意为之，“写这首词的时候，她应该料不到会青史留名，结果不

经意间流露的真情实感，成为了不朽的经典。”

中国传统文化所留下的瑰宝灿若星辰且不可复制，正如“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”这七组叠字，至今无人能够应和与超越。“如果唐朝没有李白、杜甫，宋朝没有苏轼、辛弃疾、李清照，历史也照样前行。但正因为他们曾经存在，润泽了整个时代，这个世界有了光彩。”韦辛夷说，“我很为官宦子女李清照庆幸，她的旷世才情、独立的性格属于造就天才的偶然性，不可预见。而这个天才所生长的土壤也正好合适。”韦辛夷说。

九万里风 送君南渡

“仅仅把李清照当作婉约派词人，我都觉得心有不甘。”生当作人杰，死亦为鬼雄”，哪里婉约？“九万里风鹏正举”，哪里婉约？相对而言，“垂泪对宫娥”的南唐后主李煜才算彻头彻尾的婉约。”不够婉约的、立体的李清照激起了韦辛夷的很多创作冲动，《李清照南渡图》等都在他的计划之中。用史诗的手法为一个女词人叙事，这是画家向她致以的最高敬意。

在创作中，韦辛夷十分关注人的情感诉求和表达。“我认为情感是历史画



韦辛夷
1956年生
山东济南人
山东省美协顾问
济南市美协名誉主席

的重要元素，甚至是个支点。我们和古人相比，喜怒哀乐并无不同，这和科技发展没有任何关系。李清照也和我们一样的性情，能否把她的魂、骨子里的东西画出来？这个最重要。”李清照有个外号叫“李三瘦”，“人比黄花瘦”“新来瘦，非干病酒，不是悲秋”“应是绿肥红瘦”，但李清照和林黛玉不是一种瘦，她应该是更加刚性的瘦，甚至语言无法形容，没有人能定义李清照。“恰恰因为没有定型，所以李清照才是完美的。”

我有二安 曾经庚年

韦辛夷作了考证，李清照56岁那年，辛弃疾出生了。两位伟大的词人在有生之年若能相见，会是什么样的情景呢？年龄差距应该不会成为交流的障碍。“我30多岁到魏后先生那里去，70多岁的魏先生给我题了字，称我‘辛夷兄’，我很惊讶。但他说我们同时代，属于庚年。”中国传统文化总有这样的感人之处，李易安和辛弃疾就曾经庚年。

作为济南人，我们老是说“我有二安”，然而我们为挖掘和推广二安文化又做了多少呢？“《大众日报》这次推出‘清照词意’的创作主题，十分难得。进入新时代，照样要谈李清照辛弃疾。我总感觉他们没有死，念一句他们的词，他们就在我们脑海中，像全息影像一样。”多年来，韦辛夷一直呼吁挖掘和保护二安文化，并有很多别出心裁的具体建议。

独立不惧 遁世无闷

《守着窗儿》的落款为“遁翁”。“我在43岁时给自己取名遁公，那时候就打算60岁以后改为遁翁，‘公羽’为翁，希望到了那个年纪，就可以长出羽毛飞翔了。”现在的韦辛夷，果然越来越放松自由。《周易》中提到“独立不惧，遁世无闷”八个字，很符合韦辛夷的心性，人多了开心，一个人的时候也不害怕不寂寞，“从小就喜欢自己玩。有人问《无问西东》是给谁画的，我说，给自己。”63岁的韦辛夷还是觉得每天都很意思，都有止不住的想法，干不完的事儿。“不一定很多人一起玩，自己就是很多人。”

无所谓独立或者遁世，人在哪里，哪里就是桃园，就是乐土，就算苦难也能欣然接受，始终甘之如飴。李清照也好，辛弃疾也好，画家也好，普通人也好，莫不应如此。



杨晓刚画《雪里已知春信至》(出自李清照《渔家傲》)时，济南还正炎热。画一场雪，驱走暑气，伴着清清凉凉的花香，我们被带回900多年前的冬夜，遇见了赏梅的李清照。

天有明月 白梅映雪

参与本次“清照词意”主题创作的画家，无一例外都和李清照很熟——不仅仅熟悉她的诗词。“1999年，我27岁，跟着岳海波、李兆虬老师画第9届全国美展作品《秋风秋雨》，画中就有李清照、秋瑾等爱国女名士。”杨晓刚说，李清照不仅属于山东，她在所从事的领域中达到了极致，甚至照亮了整个中国古代文学史。

架上绘画往往只能表现刹那，但生活本身是由分镜头组成的，因此每个刹那都很重要。在这幅雪景中，画家寄托的是文人意趣和爱国情怀。词人高洁的情操通过雪和梅两样东西体现了出来，“雪里已知春信至”包含着多少对国家安康、太平盛世的期待啊！杨晓刚还是乐意看到更女性的李清照，白梅正是她的写照，傲雪又清香。画面背景是灰色的，一如当时的社会环境。但短暂的美好也会带给人希望，毕竟天上有明月，雪后有春天。

好好读书 细细梳理

想要吃透一首词，一个人不是那么容易的，作为人物画家，杨晓刚一直在努力寻求属于自己的语言，同时把阅读当做滋养艺术生命的重要手段。

在深入阅读的过程中，杨晓刚产生了强大的创作冲动，从原来标新立异、彰显个性的创作方式，逐渐转变为更加深厚凝重的叙事态度，从原来的异域风情题材如入选10届美展的《同窗清音》、入选11届美展的《惠风和畅》转到近现代现实题材。《南渡北归》(入选第12届全国美展)，他为梅贻琦、陈寅恪、闻一多、蒋梦麟、张伯苓等在抗战时期艰苦卓绝的环境下依然投身教育、坚持办学的知识分子造像；《民国大先生》(入选第12届中国艺术节)，他为王国维、鲁迅、梁实秋等学问大家造像；《忠诚》(入选第13届全国美展)，他为两弹一星伟大成就背后的功勋科学家造像……还有很多计划在他的脑海中，孔子、孟子、王羲之、李清照、辛弃疾，值得纪念的人和事太多了，心存敬畏的画家带着朝圣的心情梳理历史和文化，在这个过程中，个人的格局会逐



雪里已知春信至 杨晓刚 136cm × 68cm

渐打开。天道酬勤，从1999年开始，杨晓刚连续参加了5届全国美展，可谓一路汗水，一路收获。

青春担当 不遗余力

众所周知，李清照做事情一向全力以赴，这是她除了天分之外更加闪光的一点。她为整理和保护古籍长途奔波、呕心沥血，她为传统文化所奉献的，何止那些绝妙的词句；她的家国情怀与坦荡气度令人尊敬。杨晓刚这一代青年画家也深谙其中道理，十分明确追寻的方向。“人不能总是关起门来画小画。”作为山东省青年美协主席，杨晓刚一再强调协会的主旨“青春担当”。“这种担当不仅是个体的担当，更有对社会的担当。”他们做了很多公益活动，包括捐助孤儿院等，在活动中，年轻的画家们总是竭尽全力，不负青春，不负丹青。

文脉在斯，山东的文化艺术事业一向繁荣，山东的青年画家拥有得天独厚的学术环境和教育环境，同时青春的力量如此蓬勃，他们从传统中来，更能迈步走出去，他们的创作扎实、精彩、深入，突飞猛进。因此，“莫辞醉，此花不与群花比”，不要停歇，不要顾虑，好好珍惜当前的大好时光并继续前行吧！

雪中梅花盛开，预见不久后的百花齐放。而更加灿烂的绽放会在哪里呢？我们不由得定睛在孩子们身上。杨晓刚曾多次担任大众报业集团主办的山东省少儿书画大赛评委，他惊喜地看到少儿书画群体的迅速壮大，无论从参赛人数和作品质量上，每年都有惊人的进步。在高兴之余，他更愿意为这项事业尽上自己的力量。“我们山东有很好的艺术培训资源，如果能从美术史等方面入手，带给孩子更系统的艺术滋养，会非常有意义。”他想起自己的学画之路，从老师们身上，他学到的不仅仅是技法，还有老一辈艺术家严谨的做人态度和不留余地的工作精神，这些可贵的品质可以让后辈一边观察，一边效仿。杨晓刚难忘2006年跟着冯远先生搞创作的那段时光，8位青年画家有4位是山东籍的，大家在冯先生的严格要求下热火朝天弄了五遍稿，最后在中国美术馆办了展览。“画画，总是痛并快乐着，有孤独的时候，也有兴奋的时候，心中体悟不断，所以不觉得意。”他最开心的是，很多事都尽力了，没有遗憾。这种精神需要传承，也等于笔墨穿越了时空四季，完成了与高洁古人的共情、同行。

笔墨无痕 造化有意

杨晓刚认为，艺术是崇高的，但不是孤立存在的，他希望自己尽量讲一些老百姓能听懂的故事。绘画首先是一个自己喜欢从事的工作，有自己想要达到的目标，这个目标的实现很大程度上需要依托各方面的合力。当下社会给艺术家提供了莫大的支持，在这片沃土上，我们更应该多努力、多奉献。

做一个有情怀的画家并不容易，因为要承担更多，“我很想突破自己，一直不停地变化思维方式。现在大画每年计划至少一到两张，接下来正考虑有关近代人文大家、艺术大家、民国女先生等题材，还准备梳理山东的名人、圣贤。其实总要有梳理这些，我们应该主动担当。”

《雪里已知春信至》的画面中，李清照面部线条柔和，但目光十分坚定，梅树的枝干遒劲刚硬，那一丛白花下面有涌动的力量。这是杨晓刚赋予词人的个性符号，也是画家自己想要达到的状态。他喜欢色、墨、线的结合，既流畅又有力度，有丰碑的感觉。其实这种样式起初也并非刻意，技法与理念的融合属于浑然天成，最终成为画家独有的面貌，李清照说“造化可能偏有意”，正是如此吧。



杨晓刚
1972年生
山东济南人
山东省美协副主席
山东省美协理论部主任
山东省青年美协主席