

繁花成树 得于自然

——记青年女画家周莲荣

□ 莫建成

古人云：“厚积而薄发。”著名美术教育家俞剑华曾说过：“地无论中西，时无论今古，绘画之方法仅有一种。即写生是也。写生者画之始，亦画之终也”。写生对于画家而言是一个形象厚积的过程，其重要性是不言而喻的。写生不仅是造型训练、收集素材的手段，本身也是一种随时代变化呈现多样态的艺术表现形式。

当代青年女画家周莲荣即是重视写生的画家。她的作品即源于生活又高于生活，造型生动、疏密有致、刚柔相济、变化微妙。她在写生时不仅注重“形准”，更是通过变换角度和灵活移动视点，用心来设计、组织、调动现实物象，或移花接木、“东拼西凑”，修正和引进一些现场可能没有的东西。对眼前的景物招之即来，挥之即去，一切服从意境的需要，只选择其最主要、最典型、最生动的一面。每一张写生作品都是由无数细节组成的，而这些细节并不是简单地组合在一起，而是有节奏地去表达对象。一幅幅深入生活、细腻而丰富的作品便是最好的印证。《情惺惺》、《早春》、《秋晴》、《守望》等作品取材于小区墙角、马路边以及郊区野外，这些作品新颖独特，从新鲜的视角中寻找最容易被平日忽略的生态之美，构图立意上别具匠心，出人意表。《红叶秋韵图》、《细雨菊花时》等则塑造了一个相对宁静的氛围，设色清丽秀雅，得自然之雅趣，有一种纯净而富丽之美。鹤鹑转头看向正在飞舞的蝴蝶，小虫在叶尖上爬行，蛴螬在草茎上低鸣，这动静之美赋予了整个画面内在的张力，刻画花鸟世界本真、率意的情趣，产生画外之音。《地涌金莲》、《清清晨雾起》、《自在飞花轻似梦》等更是笔法纯熟稳健，爽劲洒脱，细节之处微妙的变化使作品显得自在典雅，从容不迫。同样是线条的勾勒，花梗挺拔坚硬，而花瓣却是滋润轻柔。如此生动而富有生活情趣的作品皆源于她扎实的写生功底。

在我国传统理论中，“写生”一词在宋代就被广泛使用和认可，《宣和画谱》中已经多次出现。沈括在《梦溪笔谈》中给它下了可能是最早的定义：“诸黄画花，妙在赋色，用笔极细，殆不见墨迹，但以轻色染成，谓之写生。”刘道醇则在《宋朝名画评》中写道，“陶器之写生，赵昌之设色，二徐所为于形似无愧矣。”传说赵昌早岁学画，于每日清晨朝露未稀之时，即于花圃中，一边观察，一边手调颜色作画。宋代“写生”一词，基本上用于对植物花卉的写生。这也比较符合“写”和“生”二字的本义：《字彙》：“写，摹画。”《说文》：“生，进也。像草木生出土上。”中国画的

蜕变 176×92cm

写生，与西洋画有所不同，到了高度的时候，完全要用记忆来写生，对对象或临摹的画本有纯熟默写的训练，抓住对象与临本上的形神动态气势，在创作落笔时才能随心所欲。这是学习中国画的重要一关。而在我国当下的工笔画创作中，千篇一律、毫无生机的现象比比皆是，造成这种现象原因不外有二：其一在方法上，机械地照搬对象，犯了自然主义的问题；其二在创作中，缺乏激情，缺乏创作背后的精神推动力，没有投射出艺术家的文化修养与价值指向。这既是当下中国工笔画中所存在的问题，同时也是如何发展的困境所在。不过这些问题在周莲荣的作品中得到了较好的解决。她的写生有三个特点，其一，没有一味地摹写对象，而是在主观的处理与客观的写照中体味造化之神奇；其二，在写生的过程中统揽全局，从她的写生白描作品中不难看出，疏密关系、结构张力已经跃然纸上，眼观对象，竹已在胸；其三，也是更为重要的是，在写生的过程中从未忘记自己创作的目的，从未忽视自己的创作感受、胸中丘壑。因此，她的写生是具有呼吸感的，是能够触摸的，流露着一股新鲜的自然气息。从深入生活到大自然中发现灵感，挖掘素材，把自己对生活的感受用绘画语言展现出来，能不断实践着从生活到艺术创作的全过程是极其不易的，欣慰的是她已经具备了这样的能力。

“画者，文之极也”。莲荣在传统的形式美的基础上，又赋予作品以丰富的思想内涵，如作品《蜕变》取材于池边柳树下的一堆枯枝，既表现了蛹从地下爬出蜕变成蝶这一充满艰险苦难的历程，也喻示着作者希望自己在成长过程中能够顶住重重磨难，完成

自己的华丽变身。观其第十二届美展入选作品《岁月·印记》，画面中的纹路包罗万象，像一幅幅形态各异的水墨画，一组组天然雕成的陶罐，一双双表情不一的“大眼睛”包含了人生的酸甜苦辣，仿佛在向你倾诉着什么。在这幅作品中，作者不只是对自然形象的客观认识，更是在感悟自然中体现自身的顿悟，这种心与天地的沟通，是客观自然与主观精神的交融，是你中有我、我中有你、相互依存的关系，所再现的物象既有高度概括的客观自然的特征，又有主观意识的表达。画面利用空间的灵活性，充分体现了构思的意境，做到了形与情的合一。在其2014中国百家金陵画展(中国画)金奖作品《生态·睦》中，更是融入了对身边自然人文环境、复杂人际关系的关注。表达了作者关照自然、向往和睦的理想，这些作品用粗细结合的线条、挥洒自如的色彩使画面不俗、丽而不浊、淡而清逸明净、重而深沉浑厚，同时由于情感的参与，直观形象象征化的表达，便生成出意境美。就传统工笔画鸟画而言，意境是其活化的灵魂。纵观中国绘画史不管是写意还是工笔都是画家在吸纳客观后的主观再造，那种超越现实，心境两化才能回归到“天地宇宙之心”。

莲荣的作品向我们展示了一位成功工笔画家的创作思路，她是一位有思想的画家，观她的作品如观人，我们会读出包含在作品中的感情，会看到她含蓄的艺术个性，也会体味到她艺术的无尽向往。在当今浮躁而功利的世界里，她的作品是静谧而超然的。生命有限而艺海无涯，我们期盼她的艺术之树长青！（作者系甘肃省美协名誉主席 中国美协理事）

大展厅

第二届中国(齐河)黑陶艺术节名家书画展

由齐河县人民政府、中国陶瓷工业协会黑陶专业委员会和大众报业集团山东新闻书画院联合举办的“陶艺之光”第二届中国(齐河)黑陶艺术节名家书画展，1月6日-8日在山东新闻美术馆举办。这是继黑陶装置艺术巡回展、黑陶精品展、黑陶文化论坛等活动后，第二届中国(齐河)黑陶艺术节系列重要活动之一，共展出作品60余幅，冯其庸、沈鹏、张贤亮、张少山、王长水、刘德润、单应桂等艺术家作品参展。

山东画院青年画院成立揭牌暨山东青年美术大展(国画部分)举办

2014年12月28日，山东美术馆新馆举办了由山东省文化厅、山东画院主办，山东画院青年画院承办的“山东画院青年画院成立揭牌暨山东青年美术大展(国画部分)开幕式”。青年画院的成立，是对我省青年中国画创作队伍的一次梳理，他们的作品向艺术界及社会公众展示山东青年创作队伍深厚的学术实力和艺术表现力，展现了我省乃至国内中国画未来的走向。“山东青年美术大展(国画部分)”汇集了70位作者的国画作品近200幅。

山东大学美术学院 2011级国画专业学生写生精品展

2015年1月11日下午3点，外师造化水墨九零——山东大学美术学院2011级国画专业学生写生精品展将在山东大学美术馆(音乐厅二楼)举办，展出2014年10月底，由山东大学美术学院刘明波和陈金梅带领本院国画专业大三学生在湖北张家界和广西桂林黄姚古镇写生教学的丰富成果。

“大美中国行” 首届中国画名家提名展

1月10日-12日，“大美中国行”首届中国画名家提名展在山东省文化馆举办，汇集了于志学、田镛、姚少华、赵振川、程振国、张复兴、田云鹏、苗再新、满维超等当代40位书画家的作品，题材丰富，形式多样。

盛洪义书画展

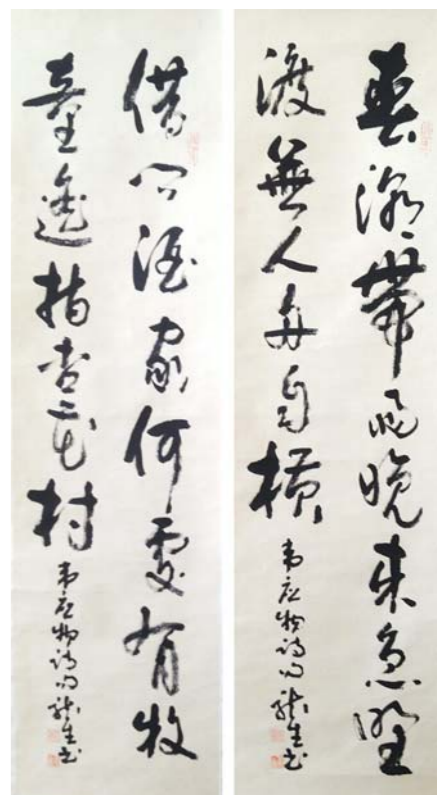
由济南市市中区美术家协会主办的山东鲁商书画院副院长盛洪义书画展，将于2015年1月15日在济南市市中区图书馆举行。此次将展出盛洪义近期创作的书画作品40余件。

陈健通过首届“国家艺术基金”立项

近日，济南大学水墨艺术研究中心主任陈健申报的中国画创作资助项目《大运河·我家》得到文化部和中美协评委专家的好评，以中国画总成绩第3名的成绩通过我国首届“国家艺术基金”立项。

水墨秀

杨龙生书法欣赏

借问酒家何处有 牧童遥指杏花村 春潮带雨晚来急 野渡无人舟自横

王林旭画作揭幕联合国中国厅

2014年12月22日，联合国“中国厅”启动暨王林旭画作揭幕仪式在纽约联合国总部举行。中国常驻联合国代表刘结一大使在致辞中表示，中国艺术家王林旭教授潜心三年创作的两幅巨作《共同的家园》和《互动的世界》为中国厅增添了华彩。两幅作品中西合璧、寓意深长。《共同的家园》借助“竹子”在中国文化中刚正不阿的象征意义，呼唤世界公平与正义。《互动的世界》通过大海的波涛、起伏的山岭、战云的聚散，昭示人类需要一个没有战争与污染、各国友好相处的世界。两幅作品的主题与联合国倡导的和平、正义、可持续发展等理念相契合，也呼应着中国推动建立持久和平、共同发展的和谐世界等主张。

联合国秘书长潘基文对王林旭《互动的世界》和《共同的家园》落户联合国中国厅表示祝贺，并委托副秘书长盖图出席仪式并致贺词。他高度评价王林旭的作品，表示这两幅作品给联合国大楼增添了艺术美感，同时折射出中国在推动世界和平发展过程中发挥的重要作用。

《中国美术》杂志总编辑、著名艺术评论家尚辉在致词中说，没有哪一种艺术类型能够像王先生的“超象艺术”这样，如此贴切而深刻地表达了当今世界和平发展的愿景与守护人类家园的共识。超以象外，既是东方人的哲学思维，也是人类具有的普世价值的审美方式。因而，王林旭通过《互动的世界》和《共同的家园》对于联合国宪章精神的审美诠释，为我们描绘了一个人类和谐相处、共同守护家园的美好愿景。

(本纪)

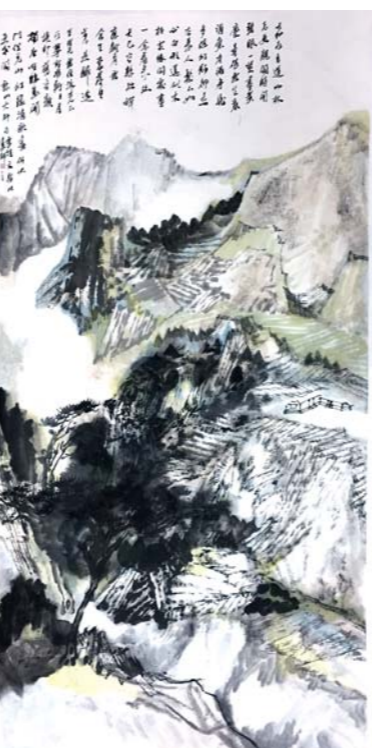
祥云起——孙文韬山水画展将举办

2015年1月17-20日，祥云起——孙文韬山水画展将在泰安市文化艺术中心举办，展览由山东艺术学院职业学院和泰安市美术馆主办。

孙文韬 山东乐陵人，现居济南。曾进修于中国美院山水花鸟研修班。2006年于山东艺术学院攻读艺术硕士，师从张志民教授。山东省美术家协会会员，山东羲之书画艺术研究院院士，山东艺术学院中国书画研究生课程班班主任，山东书画交流协会常务理事，现供职于山东艺术学院职业学院。

听籁看山

泰山烟云

但作云中游

王林旭为联合国中国厅所作《互动的世界》

王林旭(左三)在联合国“中国厅”启动暨王林旭画作揭幕仪式上。

王林旭 1959年出生于山东平度，中央民族学院研究生毕业。中央民族大学副校长、国家民族画院院长，国家一级美术师，全国政协常委，全国政协书画室成员，美国加州圣荷西州立大学人文学博士，中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，国家有突出贡献文化艺术专家，享受国务院政府特殊津贴，2008年北京奥运会视觉艺术顾问，联合国世界艺术家联盟组织主席。