

爱画懂画善画之人

◆ 林曦明

■ 双雄图 (中国画) 阿馨 作

画界知道阿馨的人不多,圈外人就更无从谈起了,原因是他并不着意于扬名播声。但知道的都感觉到了他的分量。因为阿馨的作品具有十分强烈的个人风格。我是在阿馨画虎个展上认识他,八十五岁时收为学生,并以传统跪拜之礼进行了正式的拜师仪式。我俩都属牛,相差二折,也是缘分吧。

阿馨是个十分传统厚道之人,尊师守礼、行事低调。耐得住寂寞,几十年枯坐面壁心追手摩中国画传统之精华。他是个爱画懂画善画的人,绘画对于他不啻生命。宁静平和不急不躁的心境使他乐此不疲地在绘画天地里深耕细作,沉醉到了忘我的程度。他刻苦用功谦逊好学的态度使我十分欣慰。嘱其临摹创作练习无论是历代名家之作,写意老虎山水花鸟人物,每一个课题几乎每周都会带来一卷卷作业。问他每日睡多少时间,他只会淡然一笑。因为他知道笔墨功夫是靠长时期沉浸积累的结果。阿馨擅长创作巨幅大作,偌大一个工作室原本是仓库改建,四周挂满了六七公尺巨幅,有老虎、山水,亦有盈尺小品,给人以极大的冲击力,各领风姿使人难以忘却。他经常把画面布置得比传统常见章法更满,万

仞山壑、飞瀑涧水、古木茅舍。反复皴擦,层层细染,一石一水的慢工出细活的方法。以淡墨入手,一线一点层层梳理。以淡墨积墨把握层次,或聚或散,干湿浓淡,或重或轻,逐加层次。重构图,善点墨,求意境。既有宋元遗韵又有明清遗风,同时又透溢出浓郁的时代气息。尤以长卷册页或其他小品来看,我解读谓之无刻板之气,有独到之处,精研细磨之功,厚积薄发之力。画技高超而严谨,以形传神,细微之处无不精到,很见功力。阿馨擅长具有自我精神与特点的书法练习,很好地把山水之状与中国画传统的文人自信精神及书法用笔融入画入境。因此作品常使人眼睛一亮的感觉,透着一股静谧的清气,书卷之气十足,实为难得。阿馨无羁,喜独处,好静思,甘于“画界外的寂寞”。他辞职廿余年与坎坷困顿相伴。而创作上有着一般人难以达到的深度和广度,思维独立而广泛,坚持自己的风格持之以恒。因为他内心世界十分强大丰富充实,同时他的处世哲学和艺术理念让他在心境和绘画两方面得以平衡。取得的成绩和肯定得益于他的思与行的独立与自信。人与作品都有文野雅俗之分,有清浊贵贱之别,阿馨能有清纯安详的作画心境怕是不多见的。

佳作背后

当代新作

讲究创作中的真挚与豪情

◆ 明艺

我与陆永生认识已经好多年了,他很忙,有时在展览会上照个面,几个月,甚至一年也不知道他在哪儿。但一见面,便会看见他手机上拍摄的创作的画作,而且大多映照我们这个时代的印迹。有一阵子为孙道临先生创作画像,这次为“南京路上好八连”创作了一幅主题性作品,这幅画把军旅生活画得生动传神,感染力立现。原来,陆永生年轻时曾是“二炮”的文艺兵,熟悉军旅生活。上海美协会员中,有军旅经历的画家画的这类题材往往使我激动,也特别引人关注。这类题材在创作上吸收了苏派的技法,但是经过陈逸飞、魏景山的创作,其他人在借鉴时,便得到那种神采。陆永生的创作力很强,特别是在油

画人物上。早年他画高原人物的题材,人物不是静态的,牦牛奔跑,人物飘逸,可以看得出来,陆永生的生活经历使他研究创作中的真挚与豪情。

上世纪70年代,上海已经有青年画展,陆永生一连三次有作品入选,这在当时是很不容易的。我曾听好多异乡的油画家讲,上海的油画特棒,上海的油画既体现西画的语汇,但又很抒情。陆永生是上海人,由于在北方生活过,所以他的创作有一种悦目的“北方气息”,这样画油画人物,他的风格显著。男人的个性对立业很重要,而男画家的个性更决定了他在艺术上可以走得有多远。

陆永生说过,在他的艺术生活中,“两位老师特重要,俞晓夫与黄阿忠”,特别是

俞晓夫老师的指导,使得陆永生掌控大场景的创作能力提升了一步。而黄阿忠老师对陆永生油画语言的情调往心境中去,特有关照。这几年,上海的油画活动多,画展多,创作也多,有的展览费时费力,陆永生能有条不紊地安排好创作与生活,他经常深入生活,感情与思想化作了自己出色的作品,对艺术的领悟与自己的勤奋钻研,使他在今日的创作上迎来一片可喜的天地。

■ 南京路上好八连 (油画) 陆永生 作

飞白书入印的张燕昌

◆ 韩天衡 张炜羽

“飞白书”是一种颇为奇特的美术类书体。传说是东汉著名文学家、书法家蔡邕在洛阳鸿都门下,受役丁巫帚在墙上丝丝留白的启发后所创。飞白书发展至唐宋时期达到了高潮,像唐太宗、宋太宗、宋仁宗和优秀书法家欧阳询、蔡襄等,皆以擅长飞白书而著称。宋代书学理论家黄伯思在《东观余论》中对飞白书的艺术特征作了精准的概括,“取其若丝丝发处谓之白,其势飞举谓之飞。”飞白书不同于一般枯笔,偶尔露白,而是笔笔带丝夹白,在流畅中寓断续,书写需要特殊的笔毫与相当的技巧,否则即会坠入俚俗一路。至清代乾嘉时,浙派篆刻鼻祖丁敬的得意弟子张燕昌精研飞白书法,尝试着将飞白书入印,成为印坛上一项大胆的创举。

以飞白书入印,为篆刻艺术开创了一个新品类。

飞白书自宋代以后渐趋式微,直至乾嘉时金石学兴盛,它又重新引起了学者们的关注。张燕昌用心于此,他曾得到北宋大观年间的“东岳行宫之记”飞白书碑额,书艺猛晋,又与陆绍曾合著《飞白书录》。从他创作的唯一一方飞白书印“翼之”边款中得知,是他在“雪窗与翼之尊甫、勺山先生观唐宋人飞白石刻”后所制。此印线条翻腾,笔笔夹白,有“龙蛇战斗之象,云雾浓之势,风旋电激,掀举若神”之妙韵,令人神思飞扬。张燕昌以其扎实的书法功底和出色的刀法技巧,完成了篆刻史上一件令人惊艳的奇异性力作。

因飞白书属于非正统的美术体一类,有墨戏、玩赏的性质,且以刀代笔,真要达到飞白书的效果甚难,使诸多印家望而却步。张燕昌之后唯有同籍印人陈春熙创作过一方“活泼”飞白印,与“翼之”成为篆刻史上的双璧。“翼之”与“活泼”的含义与飞白书风极为合拍,形式与内容取得了较好的统一。可惜此调后人多不弹,遂成印坛绝响。

印坛点将录 23

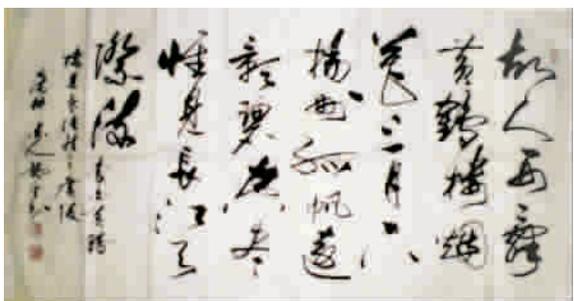

▲ 陈春熙篆刻“活泼”

◀ 张燕昌篆刻“翼之”

“行知”活动激活艺术创造力

◆ 忻才良

■ 杨胡生书法作品

11月2日至4日在上海图书馆举办的上海行知书画院第二届“行知杯”金荣达全国书画大赛作品展,众多的获奖作品出自全国各地、专业书画家和书画爱好者之手。这些佳作展示了上海行知书画院弘扬陶行知先生“爱满天下”光辉思想,传承“艺术上追求卓越,工作上力求圆满”光荣传统的艺术特色,屡获上海书画界的好评。

上海行知书画院建院五年不寻常。拥有一支有实力的七十余人的书画家队伍,其中著名书画家富华、周志高为名誉会长,周成、钱茂生、张晓明、张淳、宝家鑫、杨永健等名家为顾问。书画院还有一个强有力的后盾——由11位企业家组成的董事会。整个书画创作队伍自觉秉承陶行知先生的伟大精神,发扬“爱满天下”、“捧着一颗心来,不带半根草去”的高尚人格和奉献精神,团结合作,不逐名利,不计报酬,重在切磋技艺,激励书画艺术创作,为上海办好众多民间社团书画院积累了

宝贵的经验。 “书画有价,爱心无价”。行知书画院还有一个经验,即是很好地解决了书画院活动的经费问题,其途径有三:一是靠行知书画院的“行知”理念顺应艺术市场,用众多的行知书画活动,激活书画家的艺术创造力,采用捐赠、拍卖、会展等形式进入艺术交易市场接受市场经济的洗礼,提升行知书画作品的品牌与价值;二是利用行知书画院日渐扩大的社会知名度与影响力,逐步扩大书画院董事会,作为书画院的经济后盾,书画家与企业家相互合作,提供服务,使画院少后顾之忧,让书画院领导聚精会神投入艺术创作活动;三是坚持以陶行知先生的爱国之心和无私精神指导书画院,将这个办院理念写入章程,列为制度,蔚为风气,使画院有了主心骨与导航力。让“捧着一颗心来,不带半根草去”的光辉思想发扬广大,一般书画院多有的追利逐利、文人相轻等时弊就会迎刃而解。

参观上海行知书画院的大展获奖作品,了解“行知”书画家五年成长发展过程,写下这篇短文,祝愿“行知”的理念与经验,对上海众多书画院的创办与发展有所启示,有所借鉴。

书法故事

海上印社