

和香远益清

第七期 □本报记者 霍晓蕙 摄影 徐延春

《香远益清》

本期嘉宾

◆杨文仁

1941年生于青岛,中国国学学会名誉会长,中国书画名家研究会副会长,山东省美术家协会顾问,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,国家一级美术师。被誉为集诗、书、画、印于一身的学者型画家。

◆尹延新

1941年生于济南,号舜耕山翁,现为国家一级美术师、中国国画研究院副院长、山东中国画研究院副院长、济南画院名誉院长。

“香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。”宋代周敦颐在《爱莲说》中,把荷花誉为“花之君子”。尹延新、杨文仁两位画家合作的《香远益清》,就是对花之君子的生动描绘。

11月16日午后,温和敦厚、风度翩翩的杨文仁先生如约来到尹延新先生的画室。杨文仁先生性格安静淡泊,多年来极少参加社会活动,因此这次合作就显得愈发难得。

尹延新先生特意拿出存放了20多年的四川皮纸,他有条不紊地濡墨、调色,谈笑风生。“我为什么喜欢画荷花,因为它正直、有风度,寓意吉祥。”去年,尹延新先生为自己起了“舜耕山翁”的雅号,他说,这是他艺术生涯里一个坐标式的符号,代表着历经五十余年对花鸟画的探索后,进入了创作的另一个

新天地。“作为一个一辈子为画画而较真的人,具备了一定天赋的前提下,只要他的生命还存在,一切都在变,尤其是到了晚年,回首看一看自己的作品,都不太满意,必然变法。这就是进步。近年来我就是这个状况。画家不到一定的年龄,不会有这样的体会。就我而言,要想走出去,必须变法,要自出新意,不求媚俗。”他在艺术上执著的创新精神正如他的名字“延新”,延续创新。说话间,几片大写意的荷叶就在纸上铺展开来了,两朵曙红色的荷花也“绽放”开来,明艳而润泽。

杨文仁先生画荷梗。他斟酌再三,根据叶和花的布局、颜色,淡淡慎重下笔,每一笔都是“写”出来的,可见其数十年苦学而呈现于笔端的深邃内涵。杨先生说,书画同源,传统书画的学习

需要积累,这些年谢绝一切应酬,就是在家做功课,越深入,就越觉得还有很多东西要学。“虽累筑万卷纸,却难逾百尺竿,尚至毫厘,厚积再发,或见颖端。”尽管杨先生谦虚,但是他的作品却深受推崇。前不久,他和儿子杨凌波在杭州、济南举办父子画展,被评价为“笔墨精妙,章法妙绝”。

为丰富画面,杨文仁先生又画了水草和苔点,营造点、线、面的变化;尹延新先生画翠鸟,神态生动,颜色艳丽而纯,有岭南派的韵味。“年轻时我临赵少昂的东西太多了,受影响比较深。艺术就是这样,兼收并蓄。”看着画面上生动的翠鸟,尹先生很满意,“看我这鸟画得多活啊!”他笑着说:“我这个人有个缺点,爱夸自己,这跟我的性格有关,自信、热闹、快乐。”

“一只鸟太单了,再添上一只吧。”杨文仁先生审视画面,在画面右侧补绘山石,作为另一只翠鸟的栖息地。尹延新先生遂又绘一只翠鸟,最后由杨文仁先生题款。

这幅《香远益清》构图上大开大合,疏密相间,色彩上,墨、绿、红三色相互衬托,画面空白处则起到水的作用。两朵怒放的荷花和几个花苞,均充满了生长的力量感,一花向上,尽情展示优美舞姿,一花在下,低调而不失优雅,它们像是舞台上的主角和配角,配合得很完美。一只翠鸟似发现了水中的鱼虾,欲俯冲下去捕捉;静立于石头上的那只,恰好发现了这一场景,机警地回眸一望。山石起了稳定的作用,花和叶子的偃仰倾侧的姿态,与翠鸟的动作相呼应,使荷塘洋溢着生命的跃动。

“画面最后的收拾最难,要用智慧来画。”两位画家都感叹。最终,他们审视全图,又在画面中间空白处加了淡淡的三个点,像浮萍,又像空气的泡沫,给人留下想象空间。

尹延新先生是激情型的,活泼热情;杨文仁先生是理智型的,沉着严谨。两人是第一次合作。“我过去画小写意,杨老师画大写意,没法合作,现在我也画大写意了,所以合作起来就顺畅了。我学‘齐白石’,他学‘潘天寿’,我们在合作、交流中创新提高,称得上画坛佳

▲尹延新、杨文仁在创作《香远益清》。

话啊。”尹先生笑着说。画作完成时,天色已黄昏。两位年近古稀的画家大胆落笔,小心收拾,精益求精完成的这幅国画作品,如散文诗般富有节奏和韵味。

山水精神 侗乡家园

——读杨长槐山水画

□潘鲁生

庚寅冬,杨长槐先生山水画展在济举办。展览以“峰岚·激流·侗乡·古木”为题,汇集1963年至2010年近五十年间代表作品,展出速写、文字、图片等文献资料,全景式、脉络化地展示一代山水画家坚实开阔、深沉激扬的创作和探索历程。山水卷帙之间,不仅蕴含自然天地壮阔博大的精神力量,延续了艺术传统的血脉和灵气,而且融入了属于这个时代的节奏和气象,体现了炽热执著的乡土情怀。

山水画是中国传统文化特有的艺术表现形式,传承千年,蕴含包藏着中国人曾经的情感方式、精神世界、人生理想、价值体系和审美观念,融合诗意,彰显人格,体现人生的寄托,追求荒寒洒落的气象,营造深邃辽远的境界,体现了我们这个民族对生命的认识,对生活的把握,对艺术的自信。二十世纪以来,在工业化、城市化等现代化进程的冲击下,山水画传统渐行渐远,甚至成为文化遗产。继承山水画承载的文化理想和价值,构建具有本土意义的人与自然的关系,在世界

文化的多样性中保持中国文化的血脉,恢复中华文化独到、深刻、诗意的特征,是当代艺术和文化建设的重要使命。如果说传统是千锤百炼后的演进与新生,那么长槐先生在山水画领域的数十年积累、探索和创作,就是对人文理想的继承和山水精神的延续。

更可贵的是,杨长槐先生的创作,承继传统血脉但不重复古人图式,展现永恒境界同时充满蓬勃的时代感。绿林扬风,白水激涧,飞云流霞,林莽山谷,体现的不只是超越时空的单纯、深沉、灵敏和博大,还有对壮丽河山、侗乡家园的至爱亲情,即使是浩瀚壮阔的山川激流,也并非凝重威严,而是带着明快的调子,充满了愉悦和热爱。可以说,艺术家心中的每一座山峦、每一条河流、每一个村庄、每一株古木,都充满生机,流贯其中的不只是个体人生的胸襟、心境和意趣,更是家国山川的气象、力量和境界,蕴含了恢宏、壮阔的时代的眼光。

“依形立法,以情运法,以志造法”,杨长槐先生于创作中锤炼属于自己的语言和风格,

不仅来自侗乡的家国情怀,使云树山水充满生动气韵,自然而又亲切;对生命力的捕捉和赞美,更使瀑布激流澎湃飞扬,传递出天地生命的节奏;还有绚烂、流动、蜿蜒、升腾的云、树、峰峦,流转中饱含“质”与“骨”,蕴含着坚韧崇高的精神追求。清代石涛曾言,真正地作画,须以君临天下的气度,须有“搜尽奇峰打草稿”的胸怀,从自然山水本身汲取艺术的灵感。杨长槐先生的山水创作更启示我们以真挚朴素的家园情怀观照自然。这是一种无限的深情,开启的是艺术的人生。

长槐先生画水,汪洋恣肆,气势磅礴,江河湖海,津泽池涧,飞瀑激流,氤氲烟渚,皆可入画,平波涌动或竞流奔腾,有无虚实之间,展现的往往不是微茫浩渺的时空,不是“逝者如斯”的怅惘,而是勃发的生命力,是水的活力、水的精神。“以一管之笔,拟太虚之体”,长槐先生画水,道出了山水画传承千年澄怀畅神的真精神。

回望历史,山水画境,潮起潮落,源远流长。如果说河流的形象是无始无终、永恒运动的形象,不仅象征永恒

《铁轨连穿苗岭山》

《滔滔瀑布争辉图》

《雅丽的侗家》

的变迁,也象征永恒的延续,那么,杨长槐先生的创作以画水为特色,表现洪流的汇聚、新生力量的熔铸,相信这样的理想和追求还将延续,在人与自然永恒的交流中,借古开今,传承文脉。

人物简介

杨长槐,侗族,贵州天柱人。十届全国人大常委会委员、全国人大民委委员、中国文联委员、贵州省文联主席、贵州省美协名誉主席、“中国国家画院杨长槐山水工作室”导师、中国德泰书画院院长、国家一级美术师。中国当代山水画领域最具代表性的艺术家之一。