

“逸从画中来”

——潘小明与他的花鸟画艺术

在黄格胜学生系列推介中,本期我们介绍的是花鸟画家潘小明,他早年主攻版画,后转而学习花鸟画,并在十余年中取得了不凡成绩。下面就让我们在导师的温情寄语和笔者的字里行间中,共同解读花鸟画家潘小明笔下的荷韵新语。

潘小明,1963年出生,艺术硕士。现为中国美术家协会会员,文化部青联美术委员会委员,广东省美协理事,广东画院签约画家,惠州国画院院长,惠州市美术家协会副主席。作品参加中国美术家协会主办的全国美展15次,其中获银奖2次,优秀奖奖6次。

潘小明的写意花鸟画也被称作写“逸”花鸟画,他的画面强调意象之美,取法自然,下笔似不系之舟,线条洒脱飘逸自如,山石游鱼神情毕具,闲云孤鹤优游其间,轻松与随意中有种近乎抽象与朦胧的绘画韵味和美感。

惠州湖畔 知遇荷花

潘小明生活的惠州,每逢夏季,西湖的荷花池总是绿叶连云,散发着沁人清香。荷花那卓尔不群的芳姿和高洁优雅的气质不仅多次把他折服,其构成形式和茎、叶、花的形态也深深吸引了潘小明。荷花鲜明的个性特征好像天然就与绘画的点、线、面构成要求相一致,其中的韵味与优雅也非常适宜用水墨来表现。自此,潘小明便正式开始了荷花这一非常契合自身的题材创作,在物象的似与不似之间追寻清幽墨荷的别致韵味,以独特的艺术面貌开辟了自己花鸟画艺术的新天地。

以“水”走“墨” 韵味自来

潘小明花鸟画艺术的最大特色便是强调用水,他认为,水墨画创作是一种最鲜活,最富于变化的精神劳动,要辩证地掌握水墨画创作过程中的偶然性和必然性的关系,就要认知水的品格、力量和智慧。水并无常形,在干湿变化中充满了神奇,而墨色的有无、软硬、刚柔、浓淡、动静等墨相也极其丰

富,水与墨相互依存,对立统一,无穷魅力跃然纸上,画家的意趣、风范也随之呈现。潘小明画荷并不追求形似,他以“水”走“墨”,将一片片荷叶组成一片富有层次和生命力的群体。画面粗看杂乱无章,静读之后便体会到一种轻重缓急浓淡有序的节奏和韵律。他的画面总是像笼罩在一层雾气中,朦胧而有韵致,那韵味恰如月光之下的荷花池,静谧飘渺而又神秘不可测。

笔随心运 寓道于画

当下,潘小明的作品依然多以荷花作为其创作母题,然后伴之以蜻蜓、水蛭、翠鸟、游鱼于画面之间,设色浅淡,笔随心运,以其独特的感悟、细腻的观察、精练的把握,使其作品之形式、语言、笔墨,及至内涵都具有了超凡脱俗的特质。创作之余,黄老之学,庄子之道,孔孟之法和史家之唱,都是潘小明的心头所好。儒家文化强调的意境和精神,佛法的禅宗和道家的无为,都让他对花鸟画创作的“道法自然”、“随机生发”有了更深的领悟。

艺术与人性是一体的,潘小明的人性轨迹也体现在他的画面之中。他笔下那只戏于莲叶南北间的游鱼,自由淡泊,恰如他的处世之态;而他对艺术的执著和坚守,也正如他笔下的那只蓬头翠鸟,常年立于荷花梗叶之上,不知春秋。(贾佳)

导师寄语

黄格胜(中国美协副主席、广西艺术学院院长):天际净无尘,梦醒了无声,鱼过莲自开,鸟飞不知处。潘小明的写意花鸟总是能让人神游其中,仿佛造化随飞,入了画中,遇了梦境,暂时忘却了嚣烦尘世的种种浮华,褪了躯壳,徒留一颗心,赤裸裸地与笔墨会面,说其画是意从画中来,不如说是逸从画中来。这逸不仅是“逸笔草草”的“逸”,而是“气韵逸迈”的“逸”,绘画之事,寻规矩是能,玩规矩是妙,超规矩是逸。潘小明脾性随和沉稳,

看他运笔,洋洋洒洒,气定神闲,胸中有逸气,逸笔绢上舞,似是无所顾,实为有所思,一笔一刻皆是情理之中,笔墨技巧皆循古人之法,但最终的大画面总是风格独到自成一派,四尺的平面仿佛看到无际的空间。如今小明已取得一定成就,但当世物欲横流,诱惑繁多,望小明保持着这份难得的逸气,在艺术的学海中不断升华,逆境中坚守画道,顺境中保持清醒,艺术的巅峰在前面等候着你的脚步。

艺术对话

——名家工作室师生作品联展在潍坊开幕

5月3日,“传承新语——名家工作室师生作品联展”于潍坊富华会展中心隆重开幕。据统计,本次展览共吸引了三个工作室共50位艺术家的参与,众多精美书画艺术在浓郁茶韵中大放异彩,充分体现出不同创作室的交流碰撞,促进了艺术提升,工作室作品的众多特色、亮点更受到广大书画艺术爱好者的青睐,令人回味无穷。

“无交流不进步”

本次展览由首都师范大学张立辰花鸟画高研班、人民大学画院马硕山工作室、山东艺术学院岳海波水墨工作室组成,各工作室导师、学员首次在同一展览平台集体展示,清晰体现艺术的师承与发展。而由不同题材、风格带来的交流碰撞,则为每位在场观者带来了全新的艺术感受。开幕式当日,人民大学画院马硕山工作室导师马硕山先生赶到现场,并对每个展区、工作室成员的作品进行了仔细品评:“由于每位导师各有所重,所以带出的学生风格也十分不同,作品可谓丰富多彩。由吉瑞森老师代课的张立辰花鸟工作室中,展品大部分是在西双版纳的写生创作,很有特色;而岳海波水墨工作室更加注重探索,学院气息非常浓厚;相比之下,我们这个花鸟画工作室更注重传统笔墨的训练,讲求掌握一定传统技法之后,到大自然中体验印证,结合自我感

▲“传承新语——名家工作室师生作品联展”展览现场

触再去表达,以期更好的效果。而我的求学道路也是经历了这样一个过程,在跟姜宝林老师学习时,他要求我侧重传统,因此我也这样要求自己的学生。‘无交流不进步’,在这个名家工作室师生作品联展中,大家能够互看作品,品评每个人的用笔及画面布局,取长补短,是非常好的交流平台。”

艺术教学:传承、发展

中国画有着悠久的历史传统和特殊的承传方式。而艺术工作室以名家教学为中心,便是在学院式的精英化教育与大众艺术普及之间的一种更加适合传统书画“师徒相授”模式,体现

出对传统继承和发展的优势。本次参展的三个工作室,分别在花鸟、人物教学领域具有了较强代表性和学术水平,作品或贴近传统或大胆创新,但都体现出相应的传统笔墨基础;师与生的作品也在传与授中,体现出似与不似间的妙处。

对此,人民大学画院马硕山工作室助理导师王孔华说,中国画创作、艺术教学最注重的还是传承,一笔一墨是根基,否则创作就会成为无源之水。在工作室教学当中,更重视的是文化脉络的继承,重视师徒间情感的连接:师生之间关系密切,感情可以充分交流,老师通过自身言传身教,将知识、经验传授给弟子,而学员则在学习过程中有了更广阔的发挥探索空间。书画是

一门关乎心灵、传达性情的艺术,只有有效地传承教学才能使学员准确、深刻地领悟艺术,并获得更长远的发展。可喜的是,展览现场中各个工作室的参展学生多基于传统而不囿于传统,尊于师教而各有发展,形成了不同的风格特色,年轻艺术家不断凸显冒尖,不仅使现场观者充分领悟到“推陈出新”过程的必然,更切身感受到艺术的有序传承和发展。

青年艺术家的聚会

展览期间,青年艺术家作品成为整场展览最大亮点之一。在名家导师的指导下,他们的作品在基于传统之时,分别展开了不同程度的风格发扬和自我创新,呈现出同一师门之下亦有变化万千的特点。

开幕式当日,来自岳海波水墨工作室的刘庆国、王牧羽、丁凯等几位参展学员来到现场,并对青年艺术家的创作和学术交流进行了总结:每个工作室都有自己的特点和优点,但众多青年艺术家的参与,让展览富有了活力,有更多细节值得比较、品评。我们工作室总体而言比较大胆、有探索精神,例如于波老师描绘的一些火车票、信封,颇有怀旧意味,让人眼前一亮;而丁奕翔在油画布上画中国人物画,淡淡的墨色也都非常好看。在学习过程之中,岳老师不断强调画一些与老师不同的作品,逐渐探

业界

韩学中向梅兰芳纪念馆捐赠作品

(本报讯) 5月3日下午,著名人物画家韩学中向梅兰芳纪念馆捐赠作品仪式,在北京护国寺街九号梅兰芳故居举行。捐赠的作品《游园惊梦》是韩学中以梅兰芳、梅葆玖两位京剧艺术大师为原型而创作的人物画作品,捐赠结束后,梅葆玖为韩学中颁发了收藏证书。

韩学中,河南西平人,现任文化部中国艺术研究院中国画院专职画家,中国艺术研究院研究生院、中国画院教学部主任,中国艺术研究院高级职称评委,中国美协重彩画研究会理事,中国美术家协会会员,国家一级美术师。

索独有的风格和语言,这对青年画家创作而言是很有必要的,因此,岳海波工作室的展览作品也充分体现出学员们不断探索的精神。此外,本次展览以茶博会为依托,形成了茶文化、紫砂文化与书画艺术的碰撞,使不同门类的艺术家能够增强交流,让众多工作室青年学员更能够在多种艺术中受到综合熏陶,在观摩学习中促进交流。这样一个平台,让众多青年艺术家相聚于此,品茗论艺、教学相长,在交流中有所提升。(东野升珍)