

丹青最美是真情

读《张光明书画》有感

▲丹馨朗月映琼宇

◇张光明

1942年生于山东桓台,字冠星,号净翁。现为山东管理学院老教授书画院长、教授,曾任济南文化艺术中专学校校长(现济南艺术学院)、中国书画函授大学校务委员济南分校校长,山东英才学院艺术学院院长等职。兼任东西方艺术家协会(纽约)副主席、中国文化部诗酒协会诗书画院副院长、山东省老教授协会书画研究院常务副院长等职。

张光明主要获奖作品:

1988年4月,在北京中国美术馆展出作品《骤雨》获一等奖,由山东美协等主办。

1993年10月,在北京炎黄艺术馆展出作品《香魂》获国画项一等奖,由中国美协等主办。

2001年6月在北京人民大会堂展出作品《迎朝晖》获一等奖,由中共中央《求是》杂志主办。

2005年获《中国书画百杰》称号。

2007年获《终身成就奖》东西方艺术家协会(纽约)颁发。

▲民以食为天

▲卡拉OK

▲山东人参

十几年前,中央美院教授高冠华先生曾在《光明日报》撰文赞“中年画家张光明,素以山东人的坦诚、直率博得京都许多著名书画家的赞誉,并成功地在中国美术馆举办了画展,给人留下美好的印象。”多年来,张光明先生始终保持了坦诚、直率的本色,并以直率、真诚做人、作画,享誉社会。凡真正的艺术家都致力于本质地反映时代,而时代也严肃地、客观地选择属于他们那个时代的艺术家。因为“真实”的反义词,是虚伪。虚伪的东西,不真实,是反艺术的。当然中国画,也绝不能超越这一艺术范畴。

这样强调艺术需要真实,会不会违背了中国画的创作规律呢?

南宋,梁楷的《泼墨仙人》可以说在画史上至今难以有人超越。恐怕这与他的性格有关,他敢把皇帝赐给他的“金带”挂在院中而不受。这种对金钱与权贵不屑一顾的品德铸就了他突破“院体”独创出“疏体”,使他当之无愧地载入了画史。徐青藤擅诗词、戏剧,他把愤世嫉俗的强烈个性倾泻在纸上,“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”的《墨葡萄图》,这种真性情的呐喊,成为千古绝唱,是中国文化史上的一颗夺目的明珠。大家熟知的由皇室贵胄沦为草野遗民,时道、时僧、时儒佯作疯癫的八大山人,把内心的痛与恨,凝成“墨点无多泪点多”的无数佳品,成为旷世杰作,盛传至今,光耀千秋。仅简单几例,完全证实了真情的可贵,用真情谱写的艺术精品,将流芳千古。

张光明尊崇古贤,哲人及丹青高手,在他们的影响下,始终坚持做人要真诚,作画要有真情,这种思想养成了“画由心出,心必真诚”的创作理念,由此创作出大量真实感人的作品,集中收录在《张光明书画》中(中国文联出版社出版)。在八十余幅作品的六个系列中,其中张光明先生的人物画系列,虽仅几幅,但每一幅都是他真情实意的流露,也是他绘画才情的展示。《民以食为天》描写的是一位农民。这是由滨州回济南汽车上的真实感受。画家故乡,是老惠民地区,许多父老乡亲熟悉的面孔和习惯动作,撸着袖子,露着胳膊,满脸皱纹,一双双真诚、朴实的眼睛呈现在面前。当吃单饼掉下碎片时,老人捡起放进口中的举动,刺痛了画家的心,这一情景逼迫画家去表现他,去刻画他。画家借用丰收后,还双手端着大碗的动作,突出了农民惜粮如命的精神,特别是那憨厚、正直的双眼,画家着力精心刻画。在运用中国画笔墨的同时,借用西画之法,将明暗关系处理得恰如其分,老人那炯炯有神的目光

让人心灵为之震颤。

《卡拉OK》是为同学母亲庆八十大寿时获得的素材。同学母亲,从年轻孤自一人,历尽沧桑,尝遍世态炎凉,在她八十大寿的宴会上唱出了“我是一棵无人知道的小草……”听着这如泣如诉的演唱,画家热泪盈眶,因为自己也是由母亲独自抚养长大的。命运相连,母爱相通,在泪水和情感的交融下母亲的形象屹立在眼前。据载,东晋画家顾恺之画人物,数年不点目睛,其故“传神写照,正在阿堵(眼睛)之中”。张光明先生深谙此意,但画家塑造的老人却是一位双目紧闭的艺术形象,这给创作增加难度,但这种难度,在画家笔墨语言下,迎刃而解。张先生狂放的笔墨画出了老妇的衣袖,借脸上的皱纹刻画出老人的内心世界。突出眯着的双眼,把欲言又止的深情,把平生艰辛、痛苦、坎坷、不幸都统统埋在了心里,展示给人们的是母亲的仁慈和靓丽,这就是伟大的母爱呵!此画在《中国妇女》杂志发表,并在多家报刊转载后,引起了人们强烈共鸣。

“一花一世界,一石一乾坤,画家乃情种,草石其无心。”“情种”何止画家。“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”、“三分春色描来易,一段伤心画出难。”更是著名诗词家情致所至。张光明擅画梅,但他笔下之梅,有别于古人、今人。古今名家,有取梅之“闹”、“倔”、“奇”、“情”、“静”等等。而张光明先生独取其“净”。在他的梅花中不见一尘之俗,不见一雀之俗,而把梅花植于雪山、旷野、山崖、溪畔。《丹馨朗月映琼宇》是历十年的思考,反复构图,反复修改而成的。画家在记叙中写道,“2003年他在无锡梅园写生。晚上一人步入梅林,远处隐隐传来太湖的波涛声,近处的山夜一片雪白,月光透过梅丛上的冰雪,显得更加冰清玉洁。清风吹过梅林,把寒香洒向寰宇……偶一回首,一支挺拔的梅枝,穿过梅丛跨越苍穹,直插白玉般的明月中。”这一瞬间,平生难求,终生难遇,它永远定格在画家的脑海中。2014年正月13日,济南下了一场大雪,他触景生情画出了《丹馨朗月映琼宇》这幅画卷。此卷用“组合法”把无锡之梅开放在“玉龙山”下。玉龙山则用图案式的构图,既扩张,又变形,突出空白露出山形。而大面积的酞青蓝,把寒夜的清冷、清彻、清透、清静表现得十分自然。而那挂在夜空的皓月在酞青色的衬托下更加洁白如玉。画家用豪放的斗笔肆意纵横,写出梅花倔强的枝干。画家把存储十年的情感,倾泻在宣纸上。让我们共同享受到“丹馨朗月映琼宇”的深远、空旷、寒香的气

精品书画集《张光明书画》出版发行

日前,由中国文联出版社编辑的《张光明书画》精品书画集,于2015年8月正式出版发行。

该书画集辑录了张光明先生近年来创作的精品书画作品一百余幅,共分六大系列。该书图文并茂,涉猎山水、花鸟、人物、书法,内容丰富多采,装帧大气高雅,是近年来出版的同类书画集中的精品。

气息。画家的风采也展现得淋漓尽致。

小品是《张光明书画》中的另一特色。方寸小品,乃是大天地。画家笔下的萝卜、葫芦、辣椒、西红柿、知了、蝈蝈,甚至极小的蚂蚁等等。在画家笔下无不带着情致。那带着泥土芬芳的大红萝卜,是献给童年伙伴的赞歌;那带着胎毛稚嫩的葫芦,长大后被摘是对全家人的安慰;“外面红又绿,里面辣又辣,大人都爱吃,小孩见了怕”的大青椒,是祖孙诗画合作时的天伦之乐;而西红柿,记录的则是儿时在家一段生活乐趣。画家用真情实感在浑厚的笔墨下,在丰富的色彩中,描绘的客观事物总是鲜活、亮丽。达到传神的境界,令人赏之如醉、品之欲滴。

托尔斯泰有句名言:“‘艺术’是感情的传递。”张光明先生几十年来孜孜以求,一直遵循着这么一条艺术规律,笔抒胸臆,墨洒真情。他笔下的艺术达到了丹青最美是真情的美学效果。文/鲁必章

▲冰轮琼枝远袭尘