

约绘

晓蕙诗画访谈 (9)

王本诚：潮平两岸阔 风正一帆悬

□本报记者 霍晓蕙

王本诚 字大愚，迁父，别署醉山外史。1936年生于山东沾化一书香世家。祖籍四川，现居济南。现为中国美术家协会会员、中央文史研究馆书画院研究员、山东省文史研究馆馆员，国家一级美术师。

《潮平两岸阔 风正一帆悬》 王本诚 138cm×68cm

“四时更变化，岁暮一何速！”每到岁尾，光阴飞逝的感受就格外浓烈。唐代诗人王湾的《次北固山下》，也是写在这个时节，明明是客路羁旅，望雁思亲，情境却又恢宏高远，积极乐观。
“客路青山外，行舟绿水前。潮平两岸阔，风正一帆悬。海日生残夜，江春入旧年。乡书何处达，归雁洛阳边。”看吧，春意已在岁末悄悄萌发，旭日即将升起在夜色未尽的海面。时序匆匆交替之间，蕴涵着多么神奇的力量啊！
王本诚先生选取这首诗的颌联来描绘，“潮平两岸阔，风正一帆悬。”这一句妙在“以小景而写大景之神”。春潮涨涌，海天浩荡，在这种大境之下，帆船显得多么渺小，人更是小如芥子，但诗人的心灵却辽阔无边，东风使白帆高悬，也让人激情满满。这样的诗画创作，与其说是画景物，不如说是画情怀。这情怀是古代诗人的，也是画家自己的，是所有感同身受的读者的。

王老神情专注，提起一支用惯了的大笔，出手果断，笔随意转，或渴笔皴擦，或以水破墨，苍润互济，虚实相生。淡墨是远山，青绿是近岸，留白是水天……水墨浓淡淡淡，笔动纸移之时，思绪也如船行水面，渐渐飘远……
少小离家，学徒于济南“泰记表店”；笔墨历练，受教于诸位名师：绘《崂山狮子峰》入选《山东国画选》，一画成名；采风写生，饱游饴看名山大川；创作《长征路上》巨制，丹青漫卷……岁月的片断不时在回忆中浮现，王老叹息一声，人生不得长少年。
2014年国庆节期间，王本诚先生回沾化老家探望亲友，其间突发脑梗，虽辗转救治，仍落了个半身不遂。他用一只能动的手继续作画，“守拙

归园田”一般笔耕不辍。画室“醉山楼”常有这样的场景：一方宽大的画案，一把老藤椅，一个读书、作画的白发老者，安静又从容。王本诚先生的儿子王海右说：“看到父亲伏案的背影，我感受到的，不仅有朱自清先生文中所写的父爱温情，更多的是一种持续地、坚韧地、全身心地投入所热爱的事情中的生命力量，这让我震撼。”
王本诚先生守时、重诺、重情。王海右谈起一件事：“父亲有一册页，是吴作人、李苦禅、钱松喈、白雪石、启功、何海霞、黑伯龙等老画家为他留的墨宝，我有次翻看，想到这些画坛大家的作品炙手可热，笑言：尺寸大点儿更值钱。父亲非常生气地说：‘现在的人怎么啦？情意哪里值钱！’”
答应别人的事情，王本诚先生记挂在心，绝不拖延。常有拿册页来求画者，他尽量不让别人失望。一次有一个诗人朋友请王老画一幅册页，

他欣然答应，画罢，友人继续提出要求，请他题写自撰诗。这次王老开了一个小玩笑——题上一句“把我八十老翁瞎折腾。”写完，他自己忍不住乐起来，笑得直咳嗽。
访谈中，王老忆及当年曾无私帮助自己的伯乐，无限感恩，想到斯人已去，不禁老泪纵横。他不善言辞，望之俨然，即之也温。世人多喜圆融，这种迂直率真愈发难得。
在生活中，王老温和却不失锋芒，浸润传统文化颇深，在艺术上，他能不断接受各种新的观念，交谈过程中，他呈现出来的思想是多元的，有时也是矛盾的，这或许和时代有关，和他本人的经历有关，也正因此，他的思想和作品才始终充满活力。常见一些美术评论文章，动辄把一位画家写到完美无瑕，其实有了缺憾和矛盾，才能成就一个真实的画家和有情感、有温度的作品。
站在创作完成的作品前，我想，艺术心灵与山水意象互映，略其迹而取其意，就是如此吧。王本诚先生说，我这一生，先是画古人，后是画老师，再是画生活、画任务，最后才是画自己。86岁了，物质需求少之又少，画画也点染由心。学者徐寿璋在观看王本诚作画后曾写诗《泼彩醉山楼》，此时不妨借用一下：画师大都爱山斋，无边苍翠何忧哉。一片水云落笔底，原是山风带雨来。
齐鲁画坛上，耄耋之年的老画家不算多。由王本诚先生，我也想到曾有幸接触到的部分老画家，他们各有故事，各有成就，各有风采。新老相接，希望永存，书画界接力前行，才有了如今浩浩荡荡的书画鲁军。
“不得长少年”又如何，千山万水走过，最终都融汇于心，人画俱老，别有一番厚味。

艺术不是简单地背下来默写

山艺美术类专业校考注重写生能力

山东艺术学院2022年美术类校考已经结束，不同于很多地方美术艺考以考默写为主的方式，山东艺术学院多年来坚持考写生，今年的色彩考题是画鲜花，考试时间不一样，准备的花束也有所区别，凸显了院方对写生的重视。
“从20多年前的扩招开始，即使考试组织再麻烦，山东艺术学院也一直坚持考写生。学校主要想通过写生选拔出真正有实力、有潜力的青年美术人才。”在阅卷现场，作为阅卷专家组成员之一，山东艺术学院原院长王力克介绍。
在王力克看来，如今很多考生都是经过社会培训机构流水线式培训出来的，缺少进行艺术创作的基本功。
“写生是美术训练最基本的方法，但由于‘艺考热’带来的后遗症——考生人数太多，没有时间摆静物、摆石膏像、找模特，因此，很多学校在组织美术考试时，采用了默写的方式。”
王力克介绍说，目前很多美术培训机构也都是培训学生的默写能力，而不再组织写生，但这其实是背离了艺术教育的基本规律。
“考写生为的是看每个考生面对实物的感觉，写生不仅使学生知道面对自然怎么去选择、怎么去取舍，同时告诉学生，艺术是从自然当中一步一步产生的，不是头脑里固有的，不是背来的。”王力克说，“学校坚持考写生，也是希望通过高考能选拔出最好的喜欢艺术、喜欢艺术的年轻人。”
山东艺术学院今年还聘请了多位校外、省外的知名画家、教授担任美术专业阅卷评委，占到评委总数的三分之二以上，进一步增强了试卷评审的专业权威性和公平公正。著名油画家、中国美协理事、北京画院专职画家王沂东教授便是评委之一。在他看来，写生应是一个美术工作者贯穿一生的功课。在接受媒体采访时他表示，不管是在美术高考的培训期间，还是在考上大学进一步学习绘画时，写生都是一种最直接、最有效的学习方式。写生锻炼的不仅有观察能力，还有对构图、画面整体比例的把握及刻画能力。通过写生，可以避免出现概念化绘画现象。有了写生的直接性，才会引发创作的敏感性，作品才会有生动性。在写生的过程中，物象对每一位作画者的影响不同，他们的表达形式也就不尽相同，从而形成丰富多彩的风格样貌，而不是千篇一律。以考生的形式来选拔美术人才不但合理而且十分必要。
(艺迅)

校外阅卷评委王沂东

山东艺术学院原院长王力克

山东艺术学院美术专业校考阅卷现场

绘者说 (9)

试谈中国画中的“气” (四)

笔墨与气韵

□ 单应柱

人们总是用“气韵生动”去评价一件成功的作品，这种气韵，只有采用高超的笔墨形式，才能恰当地表现出来，笔精墨妙，方可出神入化。各种笔法、墨法是表达中国人审美情感的重要形式，它既体现了韵又表现了气。
古人把对笔墨的研究体味概括为苍、润、老、秀、嫩等，总结出浓、淡、干、湿、焦等技法，如黄宾虹老人所说：“画山石有勾有勒，然后加皴，再以淡墨破之，使之能变化，画到有‘干裂秋风，润含春雨’之感乃可止。”再如恽南田之侄恽香山曾就画中笔墨“老”与“秀”的辩证关系时说：“老中有嫩方为真老，秀中有老方为真秀。”即表达物象的苍劲老辣和秀美，在控制笔墨时又要做到刚而能柔，苍而不枯。以此来形容，真是入木三分，没有实践经验是总结不出来的。
潘天寿先生在他的美术文集里也说：“湿笔取韵，枯笔取气。然而枯中不是无韵，湿中不是无气。故必须注意于枯中之韵，湿中之气，知乎此，即能得笔墨之道矣。”此处道出了笔墨与气韵密切而又辩证的关系。
画家在创作实践中都在寻求用笔用墨的奥妙，不断总结艺术规律，使笔墨与意境、内容和形式达到最好的结合。我们常常赞叹一些佳作中笔的苍劲、墨的灵动以及一些程式化的表现手法，如山石的不同皴法——大斧劈、小斧劈、披麻皴等，根据不同山石结构归纳总结，使之符号化。另外对不同的树叶如松针、竹叶也赋予不同的符号和称谓，如介字点、个字点等，形成了我国绘画艺术特有的表达形式，极具东方韵味。
回顾历史上著名的中国画论，大都是著名的大画家通过自己的艺术实践得来的，他们并不是专门的理论家，如顾恺之、石涛、近现代的黄宾虹、潘天寿、李可染等更进一步通过实践继承和发展了古人的理论。这些画论共同的特点是，画家本人要通过在艺术创作中切身的体会和感受获得真知和论断，方能说到点子上，方能切中要害、一针见血。我更惊叹他们在艺术评论上的辩证思维，对待艺术规律的理性和客观态度，不偏执、不极端，例如“以形写神”“不似之似”“妙在似与不似之间”“无法中有法”“密中求疏”“立险破险”“齐而不齐”等对立统一的思维。这些思维方式和审美准则，充分体现东方文化的特征和中国人对美的追求，在世界众多纷繁的艺术门类中具有自身鲜明的特点。
在中国画创作中，笔墨的作用是巨大的，它的功能就是更好地表达主题思想，表达作者要追求的境界，最后做到气韵生动。笔墨作为绘画的表现形式，它和主题是互为助力的，是形式和内容的关系，完美的笔墨能提升内容的表现力量，使境界更为高尚。但如果只有笔墨而无境界，或者只有境界而无笔墨，都不能成为一张好作品。
说到这里，我作为一个从事写意人物画的画家，不可回避地要谈谈人物画创作如何继承古人笔墨，又如何表现新事物中应用和创新。
在表现新的社会生活、人物风貌所使用的笔墨、方法、情

感较之老画家都有很大的改变，“笔墨当随时代”是古人说的，也是艺术发展的规律。现代人物画家在笔墨技巧上不仅要向古人学习，还要将山水、花鸟画等姊妹画种的用笔用墨方法吸收和借鉴到人物画中来，以丰富新写意人物画的表现力，无论浓、淡、干、湿或皴、擦、点、染都可为人物画所用。记得20世纪80年代，叶浅予先生曾对我说：“你们在校时花鸟画的课安排得太少了，这些年我一直思考：人物画的课应从花鸟画入手。”这是老艺术家对艺术教学和人才培养的深层思考。因为历史原因，他一度停止教学，但还在不停地思考人物画的发展问题，令人感动。要发展，必须从花鸟山水画中吸收笔墨表现方法，1983年，他在山东艺术学院讲学时再次讲到这一观点。
实践证明，不管山水、人物、花鸟画，画种和造型虽不相同，但笔墨技法、从整体到局部的艺术处理以及其他理论上都有很多相通的和一致的地方，应该相互借鉴、相互补充，画种之间不应有门户之见。将花鸟画中的笔墨情趣、山水画中厚重力度和各种皴法都吸收过来，这都是可以提高人物画的气韵和主题境界。
笔墨精熟，气韵流动，从具象到抽象，强大的艺术感染力从画面中扑面而来，这是中国画的精髓所在、魅力所在。

单应柱 1933年生，山东高密人。中国女画家协会顾问，山东省女书画家协会终身名誉主席，山东艺术学院教授。

叶浅予先生的作品十分注重笔墨意境，自然得气