

一墨春风起 万意画中生

『墨染春风——孙精国 李小明 曹兆龙 陈曦中国画作品展』有感

传统绘画精髓,不在形胜而在“意”之传递与升华。从先秦岩画之古朴本真,到明清大写意之纵放洒脱,千百年来“以意取胜”始终是中国画审美之灵魂。它既是中国画区别于西方写实绘画的鲜明特质,更是民族审美精神在艺术上的永恒投射。

《墨染春风》画展,其“意”显于笔墨之外。古人常言“意存笔先,画尽意在”。南宋马远《寒江独钓图》,仅以一叶扁舟、几缕钓线,便让人感见江水浩渺、寒气袭人。笔墨之外,正是“意”栖居之所,观者由画生意、因意生情,得以与画家心怀产生深深共鸣。本次展览中,孙精国《湖畔荷花映碧空》,枯荷残叶横斜,莲子与红叶相映,一枯一荣,妙趣天成。残荷为历经风雨之沉静从容,藏着岁月沉淀之淡然与安宁,无萧瑟悲戚之态,有洗尽铅华之清雅。红莲则是生命沉淀硕果,寓意坚守与收获,蕴藏生生不息之希望。画面近繁远简,远处空灵悠远,既有时光流转之诗意,又有生命丰盈之澄溢,淡泊宁静、清寂隽永之境扑面而来。

“意”显于物象取舍之间。传统绘画讲究“以形写神、遗貌取神”,并非照搬物象,而是对形有所取舍、提炼。明末清初八大山人画鸟,常简省羽毛层次,只画一鸟独立,白眼向天,以极简之形传孤傲之情。近现代齐白石画虾,删去虾身上多余细节,简化虾壳纹理,只突出头部、长须与透明躯干,寥寥数笔便画出虾的灵动。这种“舍形取神”,是为更集中地表达意境与情感,体现中国画重意不重实的艺术追求。展览中李小明《弦上春秋》,夜色沉沉,老艺人独坐一隅,二胡虽只绘出短短一截,却可见艺人指尖起落,弦音如水,漫过昏黄光影。琴声与夜色相融,清冷中带着温厚,孤寂里藏着深情。形神取舍之间,时光低语,烟火微凉的人生况味油然而生。曹兆龙《云松烂漫》,仅取山枯松远一角,却画出天地寥廓、清寂高远之境。古松苍劲挺拔,疏枝横斜,立于寒寂之中,不媚不俗,自守孤高。画面无喧嚣之态,有清旷之气,意境清冷幽远、静穆高古,令人观之心静,品之味长。

“意”显于画家本心之中。传统绘画以意为魂,以笔墨为骨,越过繁琐之细节描摹,直抵画家本心。这种“直抵本心”审美追求,不仅成就了中国画独特魅力,更承载着民族“心为万物之载”之审美基因。展览中陈曦《园境》,苍松挺拔,亭台清雅,仕女悠然游赏,这般景致,正是画家本心的温柔映照。松象征坚贞高洁,亭台寄托安宁闲适,仕女娴雅的姿态,流露着对美好与从容的向往。画面之中无世俗纷扰,唯有平和雅致,将画家内心对理想生活的追求、对高洁品格的坚守,尽数融入其间。景即是心,人亦是心,清幽旷远的意境,便是画家最真挚的心灵。

《墨染春风》画展,其“意”显于哲理思辨之上。中国画讲究“登山则情满于山,观海则意溢于海”,画家将自身情感与哲思注入人物、山水、花鸟,使作品超越物象本身,升华为深刻的哲学思辨,这正是中国画的高妙境界。从唐代王维“诗中有画、画中有诗”的山水意境,到近现代徐悲鸿《六骏图》所蕴含的精神力量,皆以笔墨承载哲思,传递对民族、家国、生命、自然之深层感悟。孙精国《秋日嫣然》、李小明《角逐》、曹兆龙《苍翠暗消四暑热》、陈曦《归途》等作品,均展现出对生命壮烈与温柔的深情观照。一花一木、一山一水、一禽一兽,皆有灵性与风骨。枯木见苍劲,残荷显清寂,寒松喻坚韧,奔马写自在,生命之坚贞、不屈、旷达与从容,于此悄然彰显。

嵇绍玉

孙精国《湖畔荷花映碧空》

孙精国《秋日嫣然》

李小明《角逐》

李小明《弦上春秋》

曹兆龙《苍翠暗消四暑热》

曹兆龙《云松烂漫》

陈曦《归途》

陈曦《园境》