

翰墨·读者视界美术馆

《万朵适时开》中国画

《紫气东来》中国画

冷旭 作

妙合天成真翰墨

——读冷旭的中国写意花鸟画

马喆

面对开放多元的人文环境，以及在中国文化艺术碰撞与交融的现实场景中，中国画如何确立当代价值体系，成为了至关重要的命题。目前中国书画面临着重整和发展的双重压力，一是对优秀的艺术传统进行整理、挖掘、承继和转化，二是对当下纷繁变幻的世界艺术潮流的认知、借鉴、扬弃和拓展。这样的艺术格局，急功近利和哗众取宠者，难免会落得槁木僵死之结果；踟蹰不前和因循守旧者，难免会被时代洪流所吞噬。无疑，中国写意花鸟画也有此时代之问，无论是在中国画的民族语境中，还是在世界艺术的当下格局，写意花鸟画都已成为一种独特的图式存在。中国写意花鸟画的立根之本是中国文人画的精神属性，能够守拙中国文人画精神且在中国写意花鸟画领域有所作为的艺术家，冷旭是一位成就颇为突出、个性尤为鲜明的艺术家。

回顾20世纪中国美术史，吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿等艺术大师均以擅长中国写意花鸟画著称，由此写意花鸟画在中国近现代美术中的地位可见一斑。中国写意花鸟画在20世纪中西融合的进程中，一直枝繁叶茂，喷薄而出，这不是一个偶然的文化现象。究其原因，中国画在中国社会剧变的过程中也在寻找自身的民族意蕴和当代图式，而中国写意花鸟画从外在视觉映像到内在精神属性等方面无一不应和了时代审美需要和民族文化心理。冷旭在艺术创作中，清楚地意识到中国艺术精神的代表方式，并将中国写意花鸟画作为研究和实践的方向，以中国书法的笔情墨趣，以诗、书、画、印相统一的中国文人画图式结构，致力于构建中和慎独、格物致知的中国写意花鸟画新语境。显然，他的这种意识和作为对于中国画时代转型的当代实践是具有意义和价值的。

陈师曾有言：“世俗之所谓文人画，以为艺术不甚考究，形体不正确，失画家之规矩，任意涂抹，以丑怪为能，以荒率为美，专家视为野狐禅，流俗从而非笑，文人画遂不能鉴赏与人。”中国写意花鸟画也遭遇着同文人画一样的世俗眼光。冷旭在艺术探索中，力避出现上述情况，他恪守“人品、学问、才情和思想”的文人画要素，以文人墨客的心性经营，以金石书法的笔性绘写，专精覃思，心会神凝，积学致远，意气风发。他早年以书法篆刻擅名，且精于中国山水，对中国传统书画艺术有着精深的造诣，这为他从事写意花鸟画创作积淀了丰厚的滋养。朱良志《南画十六观》中从审美层面对文人画加以阐释，提出了“浑、水禅、幽绝、平

和、浅、视觉典故、幻、墨戏、无相法门、高古、荒原、涉事、老格、乱、躁、金石气”诸意象。与之相对照，冷旭的中国写意花鸟画是以心性为主体意识，从人的精神本质出发，具有“浑”“幽”“平和”“墨戏”“金石气”的意象和特征。当然，这里引出的这些概念，并非完全循着《南画十六观》中的原意展开。

“浑”即浑厚、雄浑，司空图言：“超以象外，得其环中”。冷旭的中国写意花鸟画笔墨浑厚华滋，挥运之间，老笔纷披，墨气纵横，满纸云烟。如其画梅，老干横出、新枝劲挺，全以浓墨写出，气势雄强，气韵弥彰，显现出傲骨凌风的浩然之气。梅花点染，远近虚实极富变化，色彩浓丽而不艳俗，明媚而不聒噪。观之有寄情物外之性，得孤高伟特之操。

“幽”即幽远、幽雅，苏轼诗言：“兰生幽谷无人识，客种东轩遗我香”。冷旭的中国写意花鸟画追求内敛的意境之美，笔致沉着含蓄，透着一股清幽之气。如《不染尘》中的荷花香远益清，淡粉色染出花瓣，浅黄色点出蕊蕊，荷叶和蒲草以淡墨轻写，确有“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的品性。《紫鸢呈瑞》中的紫鸢清韵飘逸，花瓣以淡紫点染，裁剪冰绡，轻盈数重；花叶以翠绿淡着，疏朗通透，空翠湿人；间以墨色托衬，开合之间，虚实相生，别有韵致。

“平和”既率性、达道，《中庸》言：“喜怒哀乐未发，谓之中。发而皆中节，谓之和”。冷旭的中国写意花鸟画是同主体精神意绪和生命意识相关联的，他所生成的图像不仅仅是笔墨程式的承接与转换，更体现主体的心灵意象，这契合于苏轼强调的“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”。如其画月季花，花团锦簇，生机勃勃，但画面的构图和色调却显得沉稳厚重，没有丝毫柔媚艳俗之感；前后两块浓墨写出的石块将花丛分割，形成聚散顾盼的姿态。显然，画者所要表现的是自然的生机和月季花独有的生命力，也流露出了自己“平生不慕洛阳事”的心志。《喜迎春》中以小写意兼没骨的技法画出数朵牡丹、数丛兰花、数枝辛夷，背景以朱砂色托染，色彩冷暖互现、和谐明快，咫尺间盈千里之趣。《紫云呈祥》中藤蔓盘曲缠绕，紫霞纷披，燕燕于飞，差池其羽，一片祥瑞之气。画者题记：“藤花盘老院，万朵适时开”，不由得使人联想到杜甫诗《江畔独步寻花》：“黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。”他艺术中的“平和”，实现了诗画意境的通感效果。

“墨戏”即笔情墨趣、心性释放，黄休复言：“笔简形具，得之自然，莫可楷模，

出于意表”。冷旭的中国写意花鸟画在一定程度上体现了心性的自由和释放，这种释然的生命体验超越了“登山则情满于山，观海则意溢于海”的物我感应，是创作主体进入“无我”的创作阶段，心神际会、心手双畅的精神状态。虽有些作品为其信手拈来之作，却妙趣横生，回味无穷，有“余音袅袅，不绝如缕”的审美愉悦。

“金石气”即苍茫、朴拙，刘熙载《艺概·书概》中言：“书要有金石气，有书卷气，有天风海涛、高山深林之气”。吴昌硕、齐白石两位大师均以“金石气”入画，达到了中国写意花鸟画前所未有的高标。冷旭的中国写意花鸟画极具“金石气”，他作为书法家和篆刻家对“金石气”的认知和理解显然是超出一般画家的，这是他在写意花鸟画创作方面所具有的得天独厚的优势。尽管如此，“金石气”在他的作品中体现的不是刻意化和表面化，而是作为创作主体人格精神的呈现。他是将“金石气”融入主体人格，这不但显现在笔墨表象中，更蕴含在精神内涵里，真精内蕴，大美不言。如其对葫芦、牡丹、紫藤、鸡等绘画题材在中国画中空见惯的表现对象，也能以自家气格去观照物象，不落窠臼，不入俗套，富有清新隽永的高雅气息。

总而言之，冷旭是一位在中国书画艺术领域涉猎广泛、集大成的艺术家，他将诗、书、画、印相结合的中国写意花鸟画传统图式推向了已臻妙境的当下。在中国画当代转型的时代契机下，他坚守民族文化自信的立场，追寻中国文人画文脉，力行致远，为中国写意花鸟画的新时期拓展注入了新的时代寓意和崭新内涵。

（作者系沈阳市文史研究院研究员、沈阳书画院创研部主任）

冷旭，九三学社中央书画院副院长，辽宁省政协常委；辽宁美术馆馆长、辽宁画院院长、国家一级美术师、二级教授；中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才，享受国务院政府特殊津贴专家，辽宁省优秀专家。中国美术家协会会员、中国书法家协会篆书专业委员会委员、中国国家画院研究员、中国艺术研究院篆刻院研究员、西泠印社社员、辽宁省文史研究院馆员、九三学社辽宁书画院院长、辽宁省美术家协会副主席。其书画作品多次在全国展、国际交流展中展览并有获奖，书法作品荣获“首届中国书法兰亭奖创作奖”等。

《陌上紫鸢》中国画

冷旭 作

《馨香人间》中国画

冷旭 作

中国梦 奋斗情

人生是一条路，一切风景都要靠自己走出来。人生不止，脚步不停。

第一次进山沟，听说他的“凶”

10年前的元宵节，我孤身一人，怀着对前途未卜的忐忑心情，沿着蜿蜒曲折的小路，来到恍如隔世的彬县小山村——雅店煤矿筹建处。一路上虽然做好了面对艰苦环境的心理准备，但下车的一瞬间，我的内心还是被恐慌填满：这里不像有煤的样子，一片荒芜的黄土地上只有零星的几顶帐篷和几间活动板房，还有几名工人在瑟瑟寒风里钻探，时不时发出几声“咚、咚、咚”沉闷的声音。当天夜晚，刺骨寒冷把我从梦中冻醒，更是心生退意，想连夜逃离这个地方。可是当同事燃起煤炉，看着黑亮亮的煤

炭在炉膛里熊熊燃烧的火焰，所有的寒意瞬间消散。转眼初春渐暖，这里的生活虽然艰苦，但我已渐渐适应。可同事间的传闻却让人不寒而栗：公司董事长何万盈很厉害，批评起人来凶得很。未见其人，先闻其名，心里难免不安，我从事的又是办公室工作，更担心跟他直接接触。结果怕什么来什么，一次偶然机会我被调到集团公司工作，便有了和他经常见面的机会。

第一次被表扬，感受他的“亲”

2014年，我被调到集团公司党群工作部，恰逢机关开展下基层锻炼活动，当时党群工作部唯一的干事也在其列。她简单地交代几句后，就让我接手具体工作，临走时还特别提醒我

要注意组织好政治学习会，因为何董事长几乎每次都要参加。原本的担忧加上陌生的业务，瞬间让我感到压力倍增。记得第一次组织学习，慌乱中我念错了同事的名字，学习过程中也失误不断。我心想：完了，完了，不知道自己会被训得有多惨呢。未曾想，何董事长却耐心纠正我几处错误，并安慰说不要紧张，组织学习的内容很好。特别是提到“改革不是一蹴而就的，而是要爬坡过坎”，道出了改革的艰辛。随后，他还问起我家里在哪里，什么学校毕业，学习什么专业……最后嘱咐我要好好学习，尽快融入公司工作环境。这一刻，我感到他与我之前听说的印象完全不一样。后来在党群工作部工作多年也一直觉得他很亲切。

人生路上四个“第一次”

文/崔传龙

第一次挨批评，明白他的“真”

2020年“五一”劳动节来临前，公司准备邀请离退休老领导、老同志回公司参观、领导安排我起草活动方案。但眼看活动时间临近，结果因为起草的方案没有实操性，将直接影响活动的顺利开展，何董事长对此很生气：“一个大学生在公司这么多年，连一个活动方案都写不好吗？主持词就安排他来写，我要看看他到底能不能写。”尽管没有当面批评我，但每个字对我都是极大的冲击，也听出了他恨铁不成钢的失望。

这次批评使我深刻认识到自己身上的问题，明白何董事长当时对我不仅是批评，更多的是重视、关怀和真心的期待。

第一次见发火，理解他的“苦”

2021年初，公司召开年度工作总结会。会上，汇报多是吹捧成绩，回避矛盾问题，特别是个别管理人员隐瞒实际情况和工作失误，不分析自身不足。对此，何董事长并没像往常那样大发雷霆，而是低沉说到：“你们是在骗我老汉？”重点项目建设中存在哪些影响安全生产的矛盾问题，没有人说实话，大家都自欺欺人。”说到这里，他难掩悲痛，潸然泪下。那一刻，我才发觉这位满头白发老人的不易。50年前，他来到百子沟煤矿当工人，一步步走到董事长职位，在公司最艰难、最迷茫、最无助的时刻，他义无反顾接过重担，带领彬

煤人爬坡过坎，不知经受多少磨难，遭遇多少风险，应对多少挑战，创造多少奇迹……而此刻，他虽年过古稀，但依然肩负发展重担，带领公司披荆斩棘，勇毅前行，这条路实在太艰辛。

50年18250个日夜，何董事长把一生最美好的时光都奉献给了彬煤公司。作为彬煤的大家长，何总的“凶”，是对工作的严格要求和极度认真；他的“亲”，是对员工的真心负责和真情关怀；他的“真”，是对人才的高度重视和高度期许；他的“苦”，是把所有重担扛在自己身上，独自负重前行的责任担当。他的人生路朴实坚毅，永不停歇，在公司改革发展的道路上竖起了一往无前、奋斗不息的鲜明旗帜，指引着我们继续走好未来人生路。