

古意新境——刘广的中国画创作

邵大箴

对艺术家来说，创作成功的要素无外乎三个方面，一是基本的传统知识储备和相当的功力修养；二是生活经验丰富的积累；三是探索精神的持之以恒。传统之所以重要，是因为它是艺术启蒙和创造的起点。没有传统资源作为基础，艺术家犹如盲人摸象，不得要领。有传统经典指导，初步掌握前人积累的技能，再结合在现实生活中认真观察和领悟，亲自在艺术实践中加以印证，取得真切的体会，逐渐培养自己的创作能力；下一步面临的考验，则是否有长期不懈坚持的耐心，有不断地探索和创新精神，形成自己独特的艺术面貌。

我之所以欣赏刘广其人其画，就是感到他从艺的历程，他取得的艺术成就，正是在这三个方面做出艰苦努力的。他认真学习元明清古画，研究其笔墨、章法，通过笔临和意临的方法，掌握技巧，领会精神。在前人经典作品面前，他始终以虔诚的态度学习和研究，

也清晰地认识到，前人的创作只能学习而不能模仿，正如齐白石反复告诫学生：学我者生，似我者死。他知道，要做到学古人又不像前人，必须面向现实、面向生活。刘广十分重视写生，以写生作为自己创作的基础。他的足迹遍及大江南北，广泛搜集素材。但他不是把写生素材直接移植到画面上，而是经过细心加工，经过艺术概括与提炼。他的作品大致可以分为两个类型，一种是根据自己的生活经验和文史、艺术修养创造的一种可以称之为诗性抒情的山水画样式，如《江山如画》《夏溪行旅》《万里行舟》《凌霄论道》《登高远眺》等；另一种则是对祖国各地名胜古迹的描写，如《太行春色》《九华映日》《秀美红石峡》《阳朔之春》等。不论采用哪种样式，刘广都在作品中传达出可贵的古意。绘画中的所谓古意，实际上是用笔墨表达的传统写意精神。写自然景色，不客观照搬对象，而是根据认真的观察和体验，酝酿构思，突出表现画中

的诗意性境界。

“诗意”是刘广山水画创作的主旨，他画中的诗意既来自于他在客观自然中发现的一种内在意蕴，也来自他内心由此产生的富有诗意的感情。每幅画似是客观自然景色，实际上更是他的独特创造，含有相当的主观色彩，是他心中的“丘壑”。

艺术创造的高度是由艺术家的功力和修养决定的，坚实的功力需要长期耐心地研磨方可获得。刘广是一位十分重视技艺的艺术家，技艺是硬功夫，又充满机巧和灵巧，他几十年如一日琢磨如何用笔、用墨和着色，如何布局画面，如何构建理想的画境。他懂得画中的“道”是通过技艺形成的语言表达，画家首先是一个“手艺人”，没有扎实的手下功夫，一事无成。他也深知，画家不能满足成为手艺人，而要提高全面修养，才能成为真正的艺术家。他上下求索，学习传统，借鉴前人经验，在这当中，他悟到包括从事绘画在内的一切艺术创

造，必须有宁静的心境，有持久的恒心，方能有纯正的品格。刘广的画中充盈着一种静气，正是这种静气使其与传统绘画精神相连，也正是这种静气，折射出他对自然和生命的思考，反映出他的心情和追求，流露出他所处时代的印记，呈现出可贵的新境。

创作心态的宁静和绘画中的静气是艺术家应该认真思考和研究的课题。刘广埋头静心创作，讲究作品的艺术质量，这种精神是可贵的，也因此才有了长城、黄河、长江等系列写生长卷的完成，画卷中刘广用自己的艺术语言与视角记录、描绘新时代的绿水青山。刘广明白艺无止境，艺术家永远走在探索的道路上。近几年，他正在探究自己艺术作品面貌如何更为多样、丰富，艺术语言如何更有时代感，在兼工兼写中如何表现更高的境界，取得更新的实践成果。刘广的艺术道路越走越宽，未来更大的艺术成就就是完全可以期待的。

山居四景之一（国画） 全国政协委员 刘广作

万代长春（国画）

全国政协委员 刘广作

山居四景之三（国画） 全国政协委员 刘广作

生态自然的礼赞

常朝晖青绿山水的时代性体现

张嫣格

常朝晖的作品既寄寓了山水怡情的情思，又具有非常鲜明的时代性。他的创作多以新时代的田园风光为主题，描绘乡村田园的静谧、祥和氛围。画面中的山川林木、飞禽走兽皆是生灵，村屋农舍与人物的描绘处于一种自然祥和的状态。他笔下山水多以小青绿着色，呈现一种诗意化的审美意象。

中国传统青绿山水的色彩观与阴阳五行说有密切关系，有丰富的概括性与象征性，蕴含着中国传统的哲学思想。常朝晖在继承传统色彩观念的基础上，不断推陈出新。他的山水画将“色”与“墨”分开而论，一是不以“复古”为目的，墨画要抓住线稿和墨色的基本功；二是提倡“以情运色”，将感情注入到色彩渲染之中。

常朝晖参加第十三届美展进京展览的作品《在希望的田野上》是其代表作，描绘了新时代新农村的美好景象，蕴含了新时代的生态意识与文化气息。画面以水墨勾勒与小青绿晕染相结合，突破了传统意义上的“随类赋彩”，呈现出新的视觉图式与语言形式。作品不仅承载了传统山水画怡情悦性的审美功能，更多的是体现了画家内心对田园生活的向往。

常朝晖重墨之韵，他追求青绿山水的尚简风格，认为“玄色”是造化自然的本质颜色，作品保留了水墨本色，以小青绿为点缀。他以墨韵归纳山石的层叠变化，用浓淡干湿表现物象层次。与中国传统小青绿山水不同的是，《在希望的田野上》以中国传统水墨观为基础，融入西方的色彩理念。整幅画面不仅运用石青、石绿还原自然山水的意境之美，而且结合山石的结构，施以重彩，诸如赭石、朱红等色彩的晕染，使得画面呈现出鲜亮夺目、气象磅礴之势。常朝晖画中的敷色多有“厚重”“浑整统一”“色墨交融”的效果。画面的山树多运用湿染法，以墨色渲染为主，遂用青绿逐层渲染，最终融为色墨一体。在染色的过程中，他按照山体结构层层晕染，设色是在墨色基础之上进行平涂式的装饰，不影响墨色的表达。常朝晖非常注重墨稿的严谨度，

强调“笔力”的重要性。笔法和皴法均以墨为主，尤其画山树木时，在继承前人的基础上，不断融合变通，重新建构笔墨与敷色的关系。他在笔墨结构上强调勾勒与轮廓线，突出线条的走向与虚实关系，不断融合皴擦的厚度，尤其体现在山石的表现手法上。画面中的山石以干笔勾勒，追求线条与色彩的巧妙融合。他以“空勾无皴”的创作技法，用墨线勾勒石头、树干、山峦的结构，不刻意添加皴法，用墨色的厚重表现出树干的苍老和厚润。

在希望的田野上（国画）

常朝晖作

创作《在希望的田野上》时，画家在感知自然万物时达到一种“虚静”的状态，面对自然山川的景色，他更强调“人”的自觉。如宋代郭熙提出的“身即山川而取之”一样，常朝晖在创作这幅作品的时候先后几次深入美丽乡村进行生活体验与写生创作，观察乡村自然的景色以及老百姓的生活状态。他对于田园自然的讴歌，源于儒家文化的生态观念，从田园自然之间寻找一种内在精神生态，体现出一种栖居家园的生态情怀。（文章为节选）

曹晓宝笔下的乌梁素海湿地

白煜章

乌梁素海是我国第八大淡水湖、内蒙古水资源基地、列入世界重要湿地名录，蒙语的意思是红柳湖，登高远眺湖面犹如一面镜子，映衬着蓝天白云、阴山山脉的壮美。作为中国林业美术家协会理事的曹晓宝为创作《乌梁素海湿地》这幅油画作品，专门学习了推进乌梁素海生态建设方面的相关材料，由了解而心生创作激情。曹晓宝谈到创作灵感时说：“乌梁素海是个神奇的地方，是生态文明建设的标杆。诸多往事赋予了这片湖、这片草原、这座青山乃至整个河套地区以旺盛的自然生命力、人文生命力，给予我形象思维上的启迪，成为我创作的源泉和力量。”

曹晓宝热衷创作生态题材油画，尤其喜爱风景写生，20多年来累计写生创作油画作品300多幅。基于丰富的学养与文化的熏陶，曹晓宝兼顾“再现”与“表现”的绘画形式，对自然生态的观察建立在对审美对象的审美体验之上，进行高于现实物象的艺术概括，使其审美符号的艺术张力更多样化、多维度。《乌梁素海湿地》画面选取具有代表性的场景，在造型语言上聚焦要素，避免面

面俱到的全景式平叙。清澈的湖水，分明是鱼儿的伊甸园；湖畔的草原，那是牛羊的家园；金黄的水葵、茂密的森林、悠悠的蓝天白云，处处印证着绿水青山就是金山银山的生态文明理念。

色调柔和是《乌梁素海湿地》的一个艺术特色。曹晓宝在创作这幅作品的过程中，用材“五色俱全”，但反差并不过分，色彩色调平和，黑、白、灰使用得当，以自然过渡彰显题材特性。善于使用不同的颜色温和表现不同物体的本相，相对于使用大的色块制造视觉冲击力，具有更强的艺术感染力。

色彩的聚合度得当是《乌梁素海湿地》的第三个艺术特色。曹晓宝善于运用色彩技法，以合理的色彩明暗对比、色调的冷暖变化，恰到好处地表达了聚合艺术视觉的效果。

乌梁素海湿地（油画）

曹晓宝作