

探寻自我的灵魂之根

■刘一丁(杭州)

中国美术界有许多优秀的画家,杭州画院钱永根就是其中的一位。

钱永根学成于美术学院,通俗地说,属于学院派画家,许多年来,他致力于花鸟画的研究与创作,将理论、技巧和自然、心境有机融合,形成了大气率真、清新雅致的艺术风格,其作品格外引人注目。

钱永根的画室与我寓所相距不远,我有时会登门拜访,看看他在画些什么、想些什么。壬寅秋月,我有幸读到他的近期创作的大量作品,获悉他已酝酿并正在准备一场个人画展。钱永根的新作令我心旷神怡,这些大大小小尺幅不同的精品力作浸透着画家执着的汗水,仿佛灵魂的外化,清澈而明亮。

中国画十分注重写意精神,其中水墨处理是能否完整体现表情达意的主要因素之一。著名诗人王维是盛唐山水诗派的代表人物,也是一位著名的画家,是他开创了水墨山水画派。在《山水诀》中,王维认为:画道之中,水墨最为上。中国历代画家因此都很讲究用水的修炼和实践,所谓“水法通时百法通”。钱永根自小在江南水乡成长,对生活中的水有着深切的体验;在艺术探索中,他不断练习、琢磨、总结,较早通过了这道水门关。多年前,钱永根在创作中大胆而成功的用水就已

经让一些著名画家激动过,如今,他的用水更加成熟,或墨或色,融入水中,产生淋漓尽致的水墨艺效,精彩可人。

观赏钱永根的花鸟画,大尺幅作品气势磅礴,启承开合逻辑可考,呼应雅致有序,犹如置身其间,可以神游畅往;小品则连绵起伏,骨肉体贴,意味深长,生发无穷遐想。清代文人画家王昱在《东庄论画》中指出:画之妙处,不在华滋,而在雅健;不在精细,而在清逸。盖华滋、精细,可以力为;雅健、清逸,则关乎神韵、骨骼,不可强也。读钱永根的花鸟作品,会觉得他已经走向王昱的画之妙处。随着进一步的艺术与人生历练,想必钱永根笔下的雅健和清逸会越来越浓厚。

畅游于水墨之间的钱永根一如他处世的洒脱和奔放,但是在人们的眼里,钱永根却是十分稳重与低调的艺术家,带着近视眼镜,一副深沉的模样,偶尔露出浅浅的笑容。我喜欢从他的眼镜片后阅读这位中年画家的内心世界,听他述说自己关于生命意蕴和宇宙哲思的收获。钱永根从美术学院毕业后入职杭州画院,从事专业美术工作,人生的道路幸运而又坦荡,他立志成为一名有影响力的职业画家,于是把几乎所有的精力献给了画院。钱永根继承了前辈画家的笔墨传统与写意精神,主攻花鸟

钱永根 一番花信一番春 45x45cm

画,与时俱进。久而久之,他的社会性格渐渐地透过日趋稳定的作品显露出来,墨中有笔,笔里有墨;柔中有刚,刚里有柔。钱永根的老师、杭州师范大学美术学院绘画系主任孔耘教授这样评价他:聪颖风雅,虚心潜学,为人踏实稳健,习画宛如其人。钱永根告诉我,说他很喜欢“落花”这个词,花

开,不能忘记树根的哺育;花落,带着无限的眷恋与深情化作春泥去护花,以此回报树根的养育之恩。目前的钱永根正是年富力强如日中天之际,我想起了他的名字。事实上,钱永根是希望自己能够永远扎根在艺术的沃土里,不断探索自我的灵魂之根,散发一位画家的清香。

色彩,在说话!

■翁秀美(深圳)

伟大的造物主,眷顾着大地上所有的一切。如果没有这斑斓的颜色,怎有这美妙动人的世界?我甚至觉得,这些色彩是会说话且有思想感情的,正是色彩赋予了大自然在无限的时间与空间里所呈现出的各种状态以及给人的美感。绿叶层层簇簇,静默无声,可谁知道它们不是在窃窃私语,风一来就嬉笑打闹呢?绿意之上,花开正艳,红色热烈、黄色明媚、紫色高贵、白色清纯、粉色者可可爱软萌、蓝色则静谧含蓄,看那蓝花楹,粗干纵横,串串蓝花儿搁于其上,清丽无方,仿佛小仙子自天而降。

你看,这点、线、面,不同形状的颜色彼此之间相互纠缠、渗透、融合,慢慢又生发出新的色彩。如云霞染红的天边,朝气蓬勃,色彩深浅相倚,浓淡互存;如浓雾包裹着的大地,一片水墨,万种温柔,清晰与朦胧,各有其美,难描难画。水面与天空,是花木的最美底色,低头看,藤蔓植物尽情地伸展卷曲,在水面造出优美舒展的姿态;仰面望时,那高高的凤凰木叶,以及各种树枝树冠在蓝天下织成无数绿色的网,俯仰之间,听到草的高歌,树的低吟,无限深情。

色彩,在说话!她用她的各种颜色向人们述说着。诗人,将色彩的语言做成诗。便是一望无际之沙漠,也有绚丽身影,“大漠沙如雪,燕山月似钩”,“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,还有的呈红色或金红色,远望沙脊如线,如波涛如乐符,壮观如此!而平凡的黑色黄色的泥土,更是千百年来人们生命之根,春华

秋实,夏收冬藏,四季最美妙的代言便是这鲜活的无时不在的色彩,又处处诠释着万物消长时彼此的成全与包容,怎不令人敬畏与叹服。

画家将色彩的话转为成画。这一片色彩,在寻常人眼里是寻常的,在艺术家的眼里,则是能将寻常转为不寻常。画家吴冠中在文章《比翼连理》中写道:威尼斯画家弗洛内滋(Veronese, 1528-1588)以色彩绚丽闻名,一次,他面对着雨后泥泞的人行道,说,我可以用这泥浆色调表现一个金发少女。绘画中色彩之美诞生于色与色的相互关系中,某一块色彩孤立看,也许是脏的,但它被组建在一幅杰作中时,则任何艳丽的色彩都无法替代其功能。

很喜欢吴冠中先生的画,有强烈的视觉冲击。那些线,柔媚婉转、穿插环绕,我想,这是画家用这些线条在传递他的各种情绪情感。《映日》里,满幅展开通幅红艳,在这水气淋漓的红艳中,正应了“映日荷花别样红”,开得狂放、任意、醉意。另一幅《硕果》,粗而垂下的藤,一个硕大的向日葵花盘,周围叶片犹自青翠,盘中籽粒已颗颗饱满,排列密密麻麻,仿佛感觉得到藤蔓的粗糙,叶子的咯手,手指从花盘滑过,一粒粒的如同音乐响起,正欲喷薄而出。

赤橙黄绿青蓝紫,艺术创作将各种色彩赋予山水花鸟,色彩的生命亦在时空中成为永恒。

而在大自然中,色彩之生命,随时更迭;色彩之情感,欲语还休。我工作的地方靠近山边,闲时沿山闲步,山上,树木之

吴冠中 紫禁城 45x48cm 水墨设色·宣纸 浙江美术馆藏

间随处可见枯枝,垂首不语,了无生气,但是,曾经也是生机盎然、言笑晏晏的吧。就是现在,那枯枝上,也曳然有长枝数条,枝头缀了红花,开得正艳,枯色与鲜红,明媚与暗淡,逝去与新生,永远依存,感伤中透出一股温暖与力量。办公楼下那株大花紫薇,有的叶片被虫咬得形似蛛网,表皮与叶肉尽失,脉络已呈灰色,叶片主茎脉仍为绿,如一幅幅镂空的枯绿相间的艺术品,似在述说以往的生命历程。摇摇不落的枯茎,与风华正茂的葳蕤绿叶并存,其形态摄人心魄。就像去岁走徽州,下扬州,最喜看安静矗立的马头墙,墙体色泽

斑驳,墙上爬满藤萝。碧绿与金黄,点点铺陈,青藤年年绿,老屋岁岁空。无声胜有声,陪伴老墙的百岁光阴中,慢慢地由春到冬的色彩变幻是藤萝最长情的告白。

色彩之动人心处,浓妆淡抹总相宜。不由得不爱她无边光景,万紫千红总是春;不爱她一年好景,最是橙黄橘绿时。这一点红、这一缕青、这一片蓝,这满满的绿,各占其位,各司其职,让我们感受到了美妙的花语、草语、树语。这是大自然的天籁,奉献给世人姹紫嫣红的美妙风景,任时光老去,生命逝去,始终报以初心,待以真情;一年年,绝不失约,永不相负。