寄情笔墨 写意人生

——访国画家张宝珠

本报驻山东记者 宁昊然

【张宝珠简介】

张宝珠,字还浦,号苍斋主人,1945年生于济南。现为国家一级美术师、中国美术家协会会员、中央国家机关美术家协会艺术顾问、山东省美术家协会顾问、山东省文史馆馆员、山东泰山国画院院长。20世纪60年代师从黑伯龙、陈维信先生学画,又受许麟庐、宋文治、何海霞、董寿平等名家指点。孜孜笔耕于墨田五十载,在绘画艺术上形成了自己独特风格。他擅长山水、花鸟、书法,尤以松柏为长,故画坛有"张松柏"之美誉。

采访国画家张宝珠先生之前,就听说他为人性情坦荡率真、豁达洒脱有侠气,这种个性也体现在他的作品中,画如其人。近日,在张宝珠先生的画室,当这位浓眉炯目、话音浑厚的山东大汉出现在记者眼前时,印证了别人对他的评价。张宝珠先生刚从黄山归来没几天,一幅幅的黄山写生被挂在工作室的墙上。先生是个性情中人,他说,"当我创作中的一幅好画挂在墙上,我会自娱自乐十分钟。"

师古承传统

虽已年近七旬,可岁月在张宝珠身上留下的痕迹似乎并不明显。他一头浓密卷曲的黑发,讲起话来声音铿锵有力,看上去精力充沛。就在前几日,他还带着学生去黄山实地写生讲座,在雄奇的大自然中活灵活现地传授知识。

"我的父亲酷爱写毛笔字,我从小就按照小画本涂鸦。上学之后,美术老师是我的班主任。我的画常被老师表扬,贴在教室给同学们学习,从那时起,画画的兴趣就很大。"张宝珠回忆起小时候父亲写字他"涂鸦"的情景。

去年11月,在山东省美术馆举办了"正法·传承"陈维信、黑伯龙、陈玉圃、张宝珠师生展引起了不小的轰动。青少年时代,张宝珠有幸师从山东名家黑伯龙、陈维信。"黑老教学有自己一套方法,他看着我交的作业,和我面对面谈话。哪处画得好,哪处还要改善,回去之后多看哪个朝代哪个画家的作品。而陈维信老师是张大千的学生,他在国画的创新方面很有功力。跟着他学习国画的创新。"张宝珠记得,有一次他没拿画,而是拎了些礼物去看黑先生。先生生气了,说不带上画那咱有啥说的?黑先生特别督促学生要用功学习,利用一切时间学画,把传统根基打得牢牢的,把古人的精髓吸收过来,然后才可以谈创作。

张宝珠称,自己一路遵循中国画传统走来,从没掉队,这是比较幸运的。年轻时他喜欢看画册,临摹古画,奈何那时古典画册太少。他姐姐家住南京,每次到姐姐家时,他总要去夫子庙买古典画册。平日里,他常逛古书书店以期能淘到"宝贝"。他说,那时一心都钻到古画里了,临摹了五六年的画,才走向写生和创作。张宝珠偏爱石涛的画,"他的风格痛快淋漓,和我的性格相似。"他去黄山写生,把大自然的灵气融入画中。他说,画中有了大自然之气,就达到目的了。

张宝珠说:"黑先生教导我们'学老师的老师',就是学传统,也就是丰厚的中国文化。既学古人,又学今人。张宝珠称年轻时受傅抱石、潘天寿影响较大。他认为学画要师古而不泥古,把古人的东西消化了,然后从古人的技法转化到新技法,要靠个人的悟性。"像蜜蜂采蜜一样,吸取众家之长,形成自己的特色。"

游黄山大峡谷途中所见

师造化明心性

张宝珠先生常说艺术家要和大自然交朋友。大江南北的名山形态各异,地质地貌有差,气候有别,他说画家要多走多画。中国大地,无山不美,无水不秀。几十年如一日,他的足迹遍布祖国名山大川,始终自觉践行着"师造化、得心源"的艺术原则。他的画,既有北方的雄浑大气,又具南方的钟灵毓秀。

这次去黄山写生,张宝珠给学生上了一堂精彩的写生课。只有走到自然中去,才能慢慢领会写生的技法。"这次到黄山写生,学生提出'怎么用墨'、'写生中如何取舍'等诸多问题,这是初学画者常遇到的。"张宝珠说,写生中有一半是创作,主要是指景物的取舍。他的主张是,把眼前最美的景物放大,不需要的都舍弃。例如眼前有一座小山峰非常美,那在创作时就把它放大,小山峰放大成主峰。把周围的美景夸张化,将眼前美景在笔下再次组合。"有的学生坐一天,只是把眼前美景如实刻画,和照相一样。做人要实在,画画不要实在是他常说的。"

张宝珠主张,写生中要赋予画作生命,带着"激情"去作画。这样创作的每根线条都是活的,景物被升华成一种意境,在写生中完成从物象到意向的转化。何为激情创作?他解释道:"当创作过程成为一种心灵的碰撞,画就有生命力了。例如到黄山,黄山的云雾变幻无常。可以说此处无笔胜有笔,此处无墨胜有墨。眺望远山没有线条,没有结构,一直在渺渺云雾中变幻莫测。仅靠联想作画,画出来的无疑都是层峦叠嶂。如果常年在山中观察,会发现云雾之中的山峰最美,自然会激发创作灵感,带来创作激情。而那个时候创作的画肯定可以感动人。"

国画大师许麟庐这样评价张宝珠的画:他的山水画里既有传统,又在传统的基础上加入了他写生的画法,特别是他的大幅山水画都是写生的,是从写生里提炼出来的,这是他与一些人的不同之处,也是他的独到之处。如果没有写生的功夫,就没有现在画的这么好。"

保持创作热情

2008年和2012年,张宝珠分别在北京国家画院办个人展,以及两场个人画展研讨会。这两次画展上,他的艺术得到了画坛权威的肯定和赞许,评论家们一致认为,张宝珠的创作没受俗风影响。去年的画展上,张宝珠不仅以大幅山水画征服画家们的眼睛,他的小画功力也为人所赞叹。南开大学东方艺术系教授韩昌力称,张宝珠的小画很精致,看得出是在精微处下功夫。张宝珠已过耳顺之年,依然孜孜不倦地探索、创新。

中国国家画院副院长卢禹舜评价张宝珠:"宝珠先生始终以继承传统文脉、开拓创新的精神来指导自己的艺术实践。他深知传统的高度永远无法超越,只有一代一代地把文脉传承下去,从而才能建立适应当代需求的标准、价值导向。"

问及现在创作的改变,他说随着年龄、阅历的增长,常年在生活中观察到的、想到的都不一样,境界就会有所不同。以前画画细腻,现在画得简练。以前创作繁琐,现在以用墨为主。"黑老师教导我,墨用好了就不要用颜色,这是最高境界。墨分五彩,再上颜色就多余了。墨的火候到了就不要上颜色了,若火候差点,可以上些淡彩,就是所说的浅绛山水画。"中国国家画院李宝林先生评价张宝珠用墨,"整个画淡墨用得非常好,在淡的时候有丰富,有厚度,让人感到在淡墨当中很有看头。"

"如何用简练的笔法呈现出名山之魂,这是关键。"张宝珠说,一般人画画用心费时安排画面的结构,但是他们只看到大自然的形,而没看到大自然之神。方法正确比任何技法都重要。"黑老师去黄山写生只画了几根线,没有勾勒那么细致。这几根线是山转折的脉络,黑老画山先抓了黄山的魂。"

近些年画坛兴起一股风,往黑里画,往满里画,往重里画。张宝珠的画却清新、淡雅,留白多。他说自己的用墨也受教于黑老师。"黑老师教我要讲究用墨,用好墨。我给我的学生讲课,会告诉他们,第一笔笔头上的墨讲究个层次,黑、灰、白层次分明,画画的时候把水分用尽,墨韵自然连接。真正的好画挂墙上是透亮的,像块美玉一样。"

谈到秉承传统和创新的关系,张宝珠认为,画家要用最大的勇气钻到传统里去,再以最大的勇气钻出来。我们说艺术花园要百花齐放?就是要有个性的元素,每个人都形成自己的风格。"我一生创作遵循三个字:'独'(独立)、'力'(笔力和心力)、'简'(简洁)。"他这样归纳自己的风格。

张宝珠认为,对于画画的人来说,人生三大开悟:少年时学画要开悟,中年要形成自己的风格,晚年要变法。所谓的"变法",就是随着年龄的增长,技术要不断蜕变。画风不能随着年龄衰败,相反,即使到老,也要坚持师古师自然,不断激发创作热情。"大师都是画到老,黄宾虹先生80多岁还坚持写小楷。"

黄山黑虎松写生

记者手记

用激情点燃艺术

宁昊然

和张先生交流最大的感受,无非是他直爽的性格和对艺术的那种激情。提笔研磨60载,张宝珠先生的艺术成就已经达到一个高峰,但他仍在孜孜不倦探索艺术的真谛。

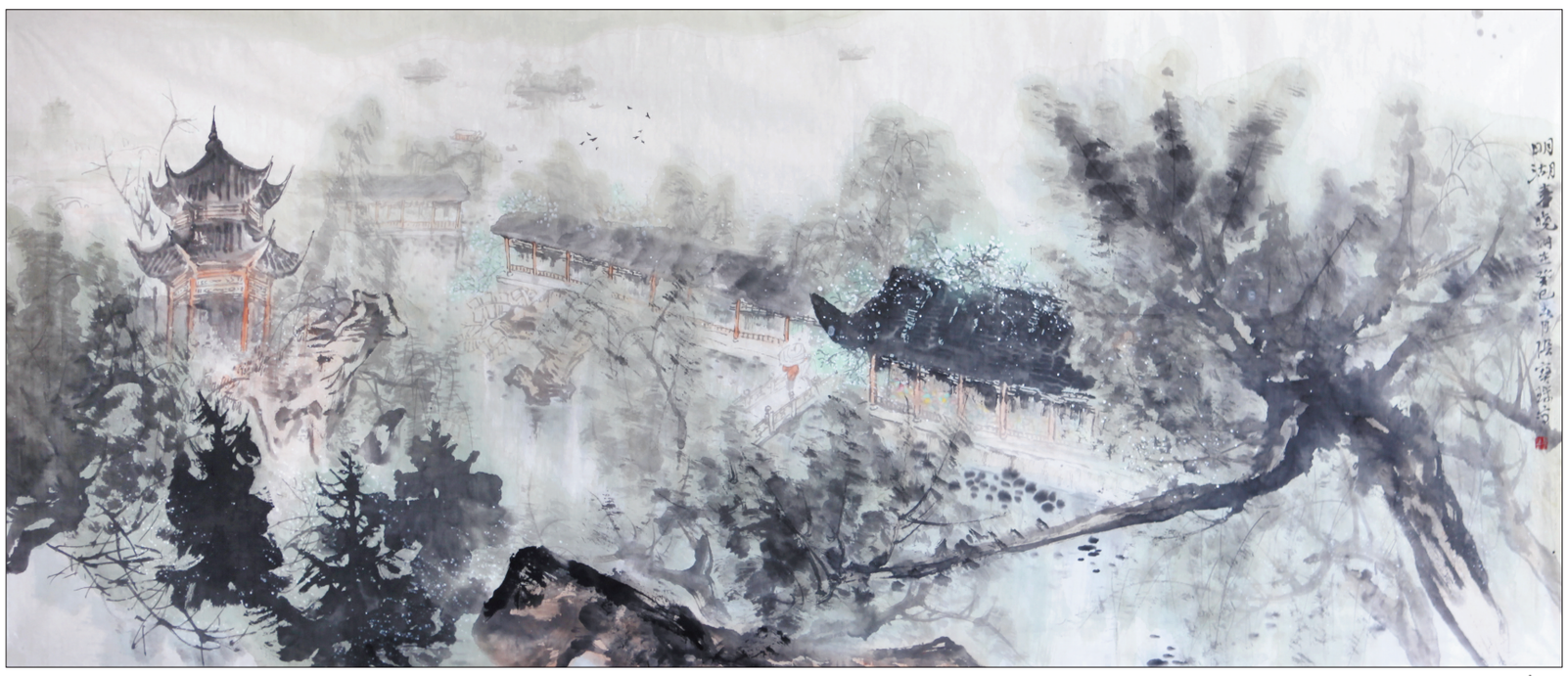
谈到这些年来学画的年轻人越来越多,画坛乱象纷纭。一些初学者不免受到干扰,走错路。他叹息,年轻人临古太少,吸收传统不够,过于急功近利了。他偶尔回忆起年轻时候学画的情景:为了学画想尽各种办法赚钱,那些渠道是现在的年轻人想不到的。帮人拉车赚了些钱就买纸。他至今仍清楚地记得,毛头纸1分钱一张,工资18元,往往一买就是百十张。

师从黑先生后,张宝珠每个月得去黑老师家两次,带上自己的作业给老师"汇报",听老师讲评。他说从黑老师家走回去的路上都会劲头十足,回家画画直到凌晨三四点。这种习惯几乎坚持了二十年。当画出一幅好画的时候,心里总惦记着,就算凌晨四五点也得打开灯琢磨。由于他常年作画伏案的习惯,左手手指上磨出两个硬硬的疙瘩。

张宝珠不仅在艺术上继承了黑伯龙先生的精髓,在为人处世方面,也有着黑先生的影子。他说,黑先生一生视钱财为身外之物,对钱看得很淡,一辈子这样教育学生。2005年,60岁的张宝珠办了件善事,他为向西藏失学儿童奉献爱心,将自己创作的价值百万元的60幅精品捐赠给西藏自治区文化厅。2008年,在四川汶川地震发生后又在第一时间组织泰山国画院十余位著名画家向灾区捐赠了价值30多万的书画作品。2010年,玉树地震后,他为灾区捐款10万元。

于一名画家而言,作品风格即人格。张宝珠先生性情坦荡,快意人生。他的山水画苍莽热烈,轻纵神驰,而又温润淡雅。他笔下的每幅画也是他人格魅力的自然流露,有种浑然大气之美,又不乏精细,不怕推敲。

对他而言,如今又是艺术之路上一个新的阶段,他保持着旺盛的精力,向另一个高峰攀登。



明湖春晚

国泰民安