

人间有味 画里情浓

——人物画家李学明侧记

本报实习记者 孙丛丛

南山清风图 68厘米×136厘米 2010年

画路循迹

李学明出生于聊城市莘县双庙村,从小在徒骇河边长大。受故乡山水、风土人情的影响,在他的画里体现着对童年的追忆和对故土的依恋。

农村的生活、快乐的童年,在李学明的印象中是一种诗意的清欢。走上绘画之路,他深受祖父、伯父和父亲的影响。李学明的祖父是一位纸扎艺人,凭借手中的“绝活儿”,他能将风箏、绣球、楼房等各种造型塑造得逼真灵动。而在众人眼中,李学明的伯父更是村上的一位奇人。李学明回忆道:“他大字不识,却有一双巧手,样样手艺都干得出彩。他曾在鸟笼上画了一幅画,有人物、柳树、清泉……我每次看都被其意境吸引,尤其是看人物时,感觉画中人

也在看我。”那时,伯父所画的“笼顶”在李学明心中激起了波澜,画里的神秘世界吸引着他,学画的梦想从那时起在他心中萌动。而从父亲那里,李学明得到的是言传身教的书法功力。“父亲是方圆几里公认的‘书法’高手,常被人邀请写对联。我在父亲的影响下,很早就开始临帖,还经常在作业本、书中空白页上练习。”

得益于平日里写写画画的积淀,李学明考入曲阜师范大学学习美术,成为最后一届工农兵大学生。“当时并没有系统的教学体系,院系因老师而设课,教什么我们就学什么。”回忆起那段时光,李学明感慨道,当时的教学虽显杂乱,但能受教于陈玉圃先生,能经常到孔府、孔庙写生,也是一件极其快乐的事。

陈玉圃不仅教会了他如何用线条来表达自己的创作意图,还以自身的文学修养陶冶了他,在陈先生的影响下,他喜欢上了苏东坡的诗词。苏东坡飘逸出尘的个性和词中的画意,渐渐地融化为李学明的绘画语言。

“其实,画画越往深处走,你越会发现最重要的不是技法,而是人文修养。”回观自己的艺术经历,李学明坦言离不开早期农村生活的润泽,更离不开自身的积累与求索。他研习“八大”、吴昌硕、齐白石等的花鸟,深爱“二王”、苏、米、黄的书法,深受“海上画派”名家的浸润……历经岁月,李学明逐渐经营自己绘画中的人文品质。“画到后来,就是‘写心’。”他如是说。

文心禅境

纵观李学明笔下的画作,他不为圣贤、名人立传,也不去讴歌轰轰烈烈的历史事件,他偏爱童心、童趣的儿戏,无论是画幼童山野行乐、嬉闹争斗、礼佛读书、煮茶下棋,还是放风筝、点爆竹、捉迷藏、玩灯笼,无不神形毕现地刻画着人物天真无邪的动人情态;他也钟情于古代文人的野航、雅集、赏月、听泉、吟诗、品画、会友、抚琴……那种古意悠悠的朴素,传递着浓郁而纯正的文人气息,尽显不趋时尚、不求闻达的平穩心态。所以,有评论如是说:“儿童的稚味,老者的拙味,文人的品味,佛家的禅味,农家的乡土味,传统的人情味……在李学明的画里得到了完

美统一,构成了一个可望而不可即、可思而不能至的完美境界。”

画古人古事,是中国绘画的一大传统,但画好并非易事。大胆地把民俗民情搬入画中,是李学明人物画的一道独特的景致。他坦言,这种风格源自于内心的自省。“乡土生活是我所留恋、所想象的‘诗意的栖居’,曾经在农村,我们‘一家合力耕春雨’,我与祖父、祖母、父亲、母亲一起干农活,生活纵然清苦,但充满了乐趣。”在李学明看来,农耕文化、故土生活传递的是素朴情感,同时也成就了他的艺术灵魂。

“文学、戏剧、绘画、书法……一切艺术

都源于对生命的感悟。”因此,李学明的作品在描摹对生活的感动外,还表露着对生命的体察。在他简单的构图中,不光有悠闲舒适的质朴情调,更有阅尽天风海涛后的开阔格局,这些独特的意境,他并不刻意经营。“文化、艺术的‘修为’靠的是水到渠成,若刻意用心,就失去了求索的乐趣。”山上松涛、水之浩渺、碧草绿树、枝上蝉鸣……宣于心,游于艺,李学明在与笔下人物的对话中澄怀悟道、吐露本真。伴随着中华文明五千年的历史,他从博大精深、道、释文化中领略精神,展现了文人画格高、趣浓、艺精的古意与格调。

以画写心

“我这个人自知没有官运,也没有过多世俗的追求。把画画当成爱好,在画中寻找心灵灵魂的自由,似乎是冥冥中的暗示。”

在内心清净的状态下,李学明追求中国文化中万物与自然的相依相携,以心养画,以画写心。“这非朝夕之功,更不是下蛮力,而是智慧的沉淀和厚积薄发的过程。天赋、勤奋、人品、修养都是画家的必要修行,缺一不可。”在他看来,《古画品录》将“气韵生动”作为“六法”第一,首先是对天赋的要求,而书法、古琴、博弈、篆刻都是古人的智慧,是修身养性的艺术活动。他还认为,勤奋更是成为画家不可或缺的要害。几者皆备,再加上好的悟性,才能有好的作品。

“画家年轻的时候可以广开思路,多多练笔。但到了一定年龄和火候,便要有一方专长,有一些‘绝活儿’,底蕴加上积累,画才更有滋味。”因此,他更推崇60岁以后的齐白石。他从齐白石60岁以后的画作中,读出了随心所欲而不逾矩的况味。所以,在李学明的画里,从笔墨技法上也经历了由“繁”至“简”的渐变。“从‘繁’到‘简’,对于画家来说,是一个自我成长的过程。”李学明说。

现今,李学明养成了一个习惯:每天早晨5点钟起床,或画一会儿画,或临会儿帖,一天尽在写写画画中度过,晚上10点准时入睡。“作画需要灵感,需要冲动,要让笔墨、道具传神,使人物传情,就必须让内心全部释放,在自然间完全打开。”

作为一个有个性追求的画家,李学明表示,未来岁月,自己还将尝试不同的创作风格。“但凡有追求的艺术,都不拘泥于一套定式,心性在变,作品也随之而变。常常对自己的作品‘不满’,才能有更满意的佳作。”

青山无语 23厘米×50厘米 2012年

记者 手记

坚守心灵的净土

孙丛丛

伴着傍晚时分的夕阳和画室里的淡淡茶香,李学明老师将他与绘画的情缘娓娓道来,我越发觉得,面对一个简单极静的人,一切故事都那么意味不凡。

李学明喜欢简单。家中通透的空间、极简的陈列有如他性格的宁静,在他的意识中,简单不仅是生活的情趣,更是内心的淡泊。“细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”苏轼诗中所描绘的那种清淡的欢愉,少一些“闹热”的炒作,多一份知足常乐,正是李学明内心的坚守。这种豁达的心性使他在物质世界里时

刻清醒。“我刻了一方印章,名曰‘勿忘我’,就是要提醒自己任何时候都不能迷失自我。”他说。

李学明亦重感情。《邻比翁》、《徒骇河》、《笼顶》……读他的诗文佳句,尽是对往事的回味,无不情浓。在他“诗书画印”的世界里,寄托着对故土的追忆,因而,那些对人生命运、健康人性或温暖人情的诗意描绘,格外真实可贵。

坚守心灵的净土、回归精神的家园,在画家生命的内省中,经营出了独有的画里况味。从李学明的画中,你会感到安慰、感到怡然。

李学明,1954年生于山东省莘县。1978年毕业于曲阜师范大学艺术系。现为中国美术家协会会员、山东省美术家协会副主席、国家一级美术师、山东工艺美术学院教授。作品曾入选第八届全国美展、第九届全国美展、全军第九届美展、第四届中国体育美展、全国首届中国画人物画展、山东省重大历史题材美术创作工程等国家级重大项目或展览。著有《李学明画集》、《从山林到庭院》、《古典人物画谱(高士卷)》、《古典人物画谱(童子卷)》、《李学明人物画新作集》、《当代中国画名家精品丛书·李学明人物作品精选》等多部著作。并曾举办“文心禅境——李学明水墨人物画展”等个展。

作品评论

素朴与纯真

田黎明

李学明是当今画坛上一位画风朴实,意境隽永的人物画家。他的作品里印映出了深厚的中国画素养。

他通过精湛的笔墨技法、丰富的生活体验和对生活的细微感知来传达他对中国画的认知和深切理解。他画的是自己的生活,是童年时代的纯真,画面注重对生活情趣的表述,渗透着平淡的意境,体现了他长期对中国画的积累、体悟和感触,把中国传统文

化的理念,借助笔墨慢慢地在宣纸上渗透出来,让人感觉贴切、淳朴、单纯。

李学明绘画题材广泛,有高士与自然的融合,有佛家的超凡心境,也有儒家与自然间的天人合一。我感受到他坚持对中国画品格的把握和体验,这种把握和体验更多建立在他质朴童真的造型和具有天趣的笔墨之中。他画中有金农的感觉在内。金农的画特别注重把生活

锤炼成一种文化品质,李学明的画中融入了金农的学术思想,把自己的生活和对事物的认知转化为个性笔墨语言和笔墨感受。

在李学明的画中,我看到的是中国乡土文化的朴素之美,而这种朴素之美与个人的学养、修行和认知分不开,在这个层面上,李学明是一个地地道道的中国画人,是以中国传统文化的方式来阐述自己对生命、对生活、对文化、对品格的向往和体验。

柳荫归牧图 68厘米×136厘米 2010年

山翁行乐 68厘米×42厘米 2011年