

点线面与色彩的雄浑乐章

——谈画家王东明的“抗联”主题创作

于维范

红流·抗联英雄系列之二(国画)

欣赏王东明的“抗联”国画系列作品，目力所触，不禁凛然肃穆，艺术感染力跃然于心。

这些作品的创作手法应用是当代国画艺术的超前意识与宏大主题的有机契合，当然还有人文精神和悲悯意识，是与当代“娱乐至死”存世心态背道而驰的文人情怀。

国画艺术经常采用的创作手法有肖像制绘和虚幻描摹，当然亦有魔幻和志怪情结之展演。

东明兼而有之。

二十来年前，我就拜读过东明描绘过的杨靖宇前辈的肖像国画作品，将军腰插双枪，威风凛凛，眉宇间英气勃发，魄震山河。那是我们相约去靖宇县采风活动时东明的神来之笔，那主题人物的英雄气概一直萦怀我胸。后来就陆续见到东明的“抗联系列”作品络绎问世，尤其是近年创作的杨靖宇将军的一胖一瘦、一高一矮、一憨一灵的两个警卫员的肖像画《浩气长存》、《抗联》女战士依偎在一起，相互打扮，在荒草丛生的

田野里坚毅执著、憧憬畅怀未来的《春风拂过山岗》、一热爱生活的抗联女战士在荒原的野草中很小心地摘取野花的《春花开在雪融时》等传神作品，便有一种强烈的民族自豪感喷薄于胸际，我们这样的英雄儿女，世界上什么样的艰难曲折不能被克服，怎能不为革命先烈而骄傲！

当然，令我热血沸腾的还是那幅大尺幅全景式的鸿篇巨制《红流》。那作品是东明在微信上给我特意发过来的，让我“出出点子”“点拨点拨”，虽然不是原作，但我一眼望去，便有振奋发聩之感。我知道，东明的“出出点子”“点拨点拨”，是出于他一贯谦虚的优良传统，而我却透过这些现象看到了本质，那就是，这是一幅用点线面与色彩构成的雄浑之作。

《红流》应该是到目前为止东明“抗联”国画系列作品的扛鼎之作，《红流》5米×2米，以表现主义为主调，结合浪漫主义和象征主义手法，无论从主题表现、艺术层级、感动因子抑或受众口碑，都令人赞叹。

春风拂过山岗(国画)

春花开在雪融时(国画)

浩气长存(国画)

放野山巅 孤峰牧云

——画家今之和她的山水画

朱盾

野林庭院渡白雪

我不知道当今画坛是否可以有一个“今之现象”。今之从小就有画家的梦想，退休后，华丽转身，毅然前往北京融入“冲展”大军，短短七年七幅作品入选全国美展，其中两幅作品获入会资格奖，不仅加入了中国美术家协会，还成为声名远播的著名山水画家。

今之是吉林人，故乡桦甸的婷婷白桦和青山绿水滋养了她最初的诗情画意，也给了她无尽的灵感和启迪。她曾经是一个优秀的诗人，诗画双修，画出来的山水充满浪漫诗意。

成功并不全是诗意浪漫，绘画人生的苦累心酸唯有自知。这些年来，她背着沉重的画具走遍名山大川。“凡世之奇伟瑰怪非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉。故非有志者不能至也”。这句话对于今之来说，既可以形容采风的辛苦不易，也印证了她对艺术的不懈追求。她以虔诚、谦卑之心与自然对话，与山水林泉交融，在大自然中吸收了无尽的营养。艺术来源于生活，“搜尽奇峰打草稿”，“人不负青山，青山定不负人”，她的《祥瑞青山》《白云深处听琴声》《梦萦八美》《梦回濛江》《千仞流晖》《望城春色》等多幅代表作均是出自采风的佳作。《梦回濛江》《梦萦八美》在澳门美术馆和中国美术馆展出后获得入会资格，还被馆藏。近期她创作的《厚土情深》还在中国文联展出后走出国门。

王维说过：“凡山水画，意在笔先。”中国山水画，笔墨和意境是两个基本点。笔墨是中国画技法的核心概念，意

境是中国山水画审美的核心要素。无笔墨则无魂魄，无意境则无高远。笔墨趣味和笔墨境界的表达是中国画的传统美学、中国艺术精神的精髓。对于笔墨来讲，精神气韵是第一位的。今之的笔墨是勤学苦练触类旁通吸纳古今的结果，她力求发挥水墨的性能，通过笔、纸的皴、擦、点、染、疾、缓、轻、重，使墨色、面块、点线、笔触在画面中产生相互作用的动势，让整个空间具有独特意境。画面构成一种独立完整的体系，这一体系既有表面的形式、节奏、色彩、笔触、肌理，也有内在的哲思。

“初看山水俏，近看都是诗”。中国画讲究格调、气韵、意境、含蓄、空灵，而较高的文化修养，特别是文学修养是其前提。“画者，诗之余”。无论是古风水亭台楼阁还是梦幻风景，画背后的思考和表达，才是今之最重视的。陈衡恪在其《文人画之价值》一文中说：文人之绘画，第一人品，第二学问，第三才情，第四思想。好的中国山水画家都是自我和主观的，绝对不是临摹和写实。没有思想的画作也没了灵魂。今之画作的意境是她诗人的想象力和博大的心胸造就，诗心山水和生命智慧都体现在她的作品中。在构图、留白、线条上都能看出她浓重的个人风格和精彩的想象。作品大气磅礴墨墨豪气跃然纸上，却又匠心独具于细微动人处。所以有人评价今之是“厚重文化底色，学养兼容并蓄”的画家。

2022年，今之开始在北京国展班任点彩导师，2023年，为了帮助更多人实现

《红流》是一部描写抗日战争的题材作品，全帧采取群像式的结构方法，人物之多，画幅之巨，形象、神情之迥异，主题情绪之酣畅亢进，令人叹为观止。

《红流》分几个组图部分：一是杨靖宇烈士手持双枪带队冲锋的群体形象，杨靖宇浓眉大眼，鼻阔口方，一股英雄之气跃然纸上，这个形象是有其原始依据的，那就是烈士的遗照，记得东明当年的那幅肖像画就是使用的这个形象，使人见之肃然起敬。在杨司令的旁边，是一位吹着冲锋号的战士，他两眼微眯，努嘴鼓腮，在很认真地执行任务，坚定、执著、大无畏的形态，令人热血沸腾。在两位主题人物的后面，蜂拥着众多挥刀枪的人们，这些抗日志士或面目激奋，或勇猛向前，或引吭高呼，形成了一股不可抗拒的冲击力。

第二组是战斗的场面，几位头戴典型的抗联皮帽子的人物，义无反顾地冲在队伍的前面，枪炮喷射着火焰，昭示着民族仇恨的不共戴天；后面是奋起的人们，他们长矛舞星月，钩镰摄鬼魂，怒目浸血，铁拳重击，英雄的气势不可阻挡。此时，仿佛一曲雄浑的曲调在耳畔响起：我们万众一心，冒着敌人的炮火，前进！

第三组有两位主题人物，一是战场负伤，已经生命垂危的壮士，他的手臂无力地低垂着，双腿还是倔强地试图支撑起来，重上战场。另一位是后面双手搀扶着他的面目悲愤又无奈的战士，后者既为战友的危亡悲愤，又有强烈的化悲痛为力量的坚定决心。两个形象都显现了这支抗日队伍的不屈与顽强，勾勒出战争的残酷性和中华民族志士舍生取义的英雄气概。

这幅作品的背景是钢铁洪流奔涌样的风起云涌，黑白相间的色彩，条条缕缕的“中国红”的运用，积蕴成片，点染成大红的情绪性色彩，标志着中华民族的血性和韧性的反抗影像元素，色彩与结构上的处理手法显现出当代美学认知；而滔滔向前的人群洪流，恰似中华民族的精神取向。

当然，在这些年的艺术追索中，东明的连环画创作也是成就斐然，值得一提的是一千多幅绘本中，2017年创作的《黄大年》(176幅)，2018年1月在北京召开新书发布会，该作品发表于《光明日报》2018年1月21日09版《光明文化周末》，以《换种方式读懂黄大年》为题作专题报道；2020年获得第四届吉林省新闻出版奖图书精品奖(政府奖)。

这些绘本中，仍有抗联题材的创作：如《杨靖宇》(50幅)、《赵一曼》(50幅)、《冷云》(50幅)、《李兆麟》(50幅)、《周保中》(50幅)，这些民族英雄的事迹、形象和文化意义，都是我们国人应该永远铭刻于心的，无论它以哪种形式出现，都是中华文化宝库中的瑰宝。

而架上连环画也是影响巨大，有的被《人民日报》发表，有的参加全国连环画名家邀请展及全国巡展、七八两届“全国架上连环画展”，有的被国家博物馆收藏，等等，可见在连环画种类的艺术追索中，取得的骄人成就和艺术成果。

纵观东明的创作理念与初衷，文化自信是其最为突出的体现。这种情愫的本质是弘扬，是艺术摒弃与批判，是肯定和追索。

老话说，艺术家要有“第三只眼”，以便发现、总结，当然亦有毁誉。东明的“第三只眼”有其社会的担当，是道德人文精神的透视和潜移默化的世俗抨击抑或“真善美”的试金石。

人文精神的追求与“真善美”的内在素养构成了东明创作的基石，对革命先烈的敬仰和天下兴亡、匹夫有责的信念显现了东明作品的风骨，对艺术创作的学术探索表现出了作品的艺术价值和学术高度。愿东明更上一层楼。

参展梦想，也为了让偏远地区画家和艺术爱好者不离本土就能接受到国展级别的培训，今之于年初开启了“今之点彩精教万里行”活动。这期间，今之的多幅作品入选国家美展，学生的作品也纷纷入选国展、山东、甘肃等各省美展，八幅作品入选全国女画家展，四幅作品入选民革中央全国展。

临江移琴棋墨，
放野山巅我牧云。
写意解疑常布道，
孤峰四里不慕群。

这是今之的一首自勉诗，临江移是她为松花江边的陋室起的别号，这首诗写出了她的执拗和傲骨。

成绩荣誉对她只是过眼云烟，昨日星辰，今之一刻也没有停止过努力和奋斗。成功的喜悦对于她永远是短暂的，更高的艺术追求和寻求突破会让她永远痛苦并快乐着，祝福她攀登更高的艺术巅峰，领略到更加迷人的人生风景。

今之，本名王艳。中国美术家协会会员，中国女家协会会员，桦甸市美术家协会副主席。中国作家协会书画院画家，清华美术学院高研班导师朱零助教。

2022年，今之开始在北京国展班任点彩导师，2023年，为了帮助更多人实现

展讯

薪火相传 继往开来

——陈曦光师生联展5月2日开幕

由吉林省美术家协会、长春市美术家协会和长春市美术馆主办的“薪火相传 继往开来——陈曦光师生作品联展”将于2024年5月2日在长春市美术馆开幕。

陈曦光教授长期工作在美术教育战线，长期从事美术教育和版画、水彩画创作，作品多次入选全国展览并多次获奖，部分作品被收藏并入选《中国现代美术全集·水彩卷》《中国水彩画》《中国百年水彩画集》《中国版画家新作选》等，出版《陈曦光美术作品选集》。多篇学术论文在《美术研究》《美术》《中国美术教育》等核心期刊上发表。

教书育人是陈曦光一生最值得自豪和欣慰的事业，他对学生们一片赤忱，传道授业解惑如细雨润物、化而无声。几十年的教育生涯，桃李芬芳，有许多学生取得了很高的成就，在国画版雕不同领域都是全国的佼佼者。

此次展览展出陈曦光教授40件鼎新佳作，又有历届学生们60余件精品力作。展示了陈曦光和学生们的创作成就和美学成果。才情所聚，薪火相传，和而不同。

本次展览不仅仅是一次优秀作品的集中展示，更是在学理层面蕴含着弥足珍贵的思想精神与美育要旨，承载着吉林老中青三代艺术人才的美术创作成果。

林百石国画作品选登

丰收年

春到人间草木知