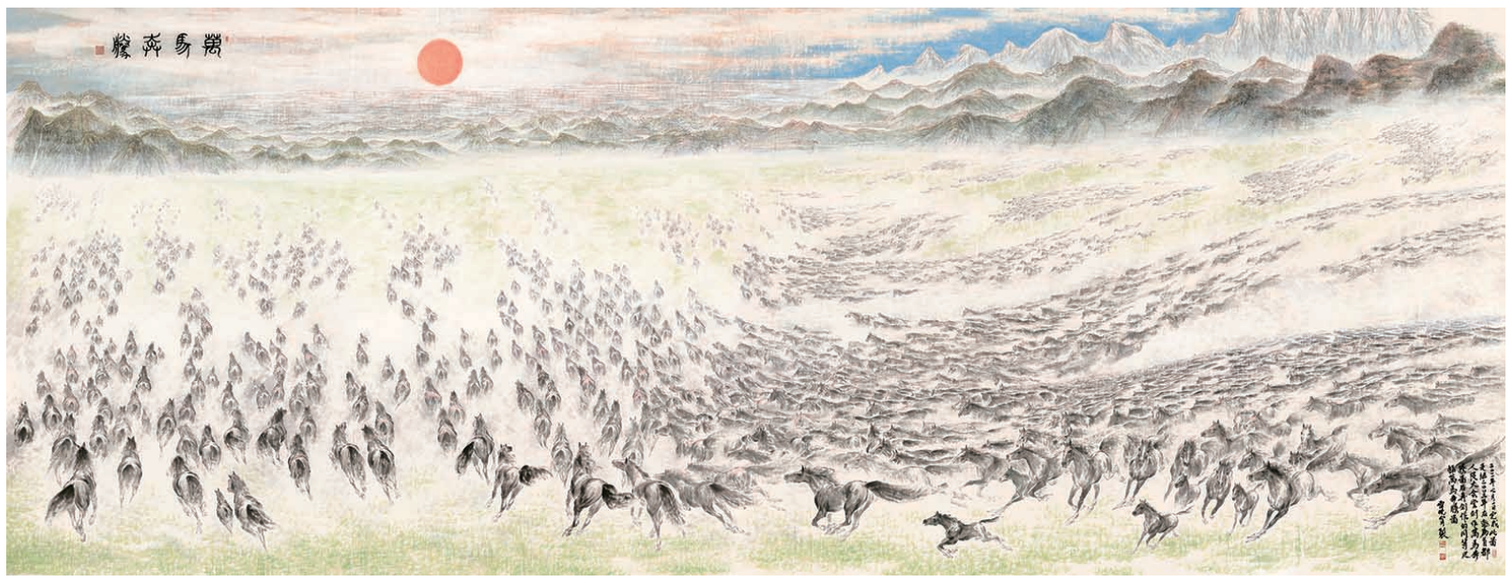


巨幅长卷写意中国画《万马奔腾》

翰墨飘香

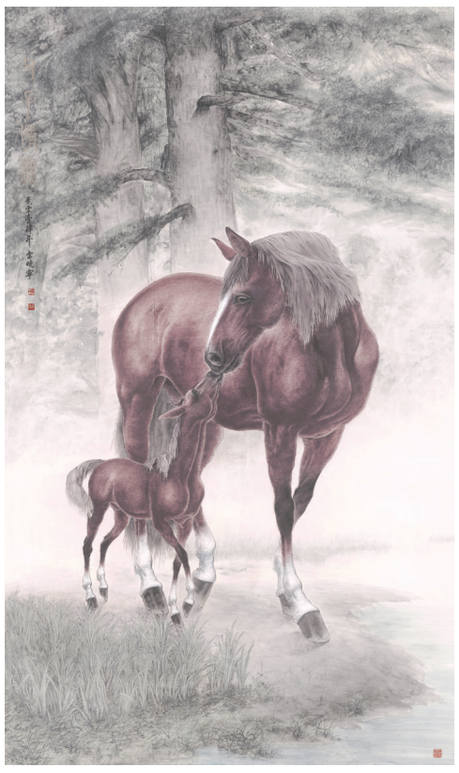
翰墨神骏开新境

——记被亚明称为大师的画家雷晓宁

李熙斌

之前，郴州市嘉禾籍著名画家、雕塑家雷晓宁在临武县城举办个人画展，展出了近年44幅新画作及两尊雕塑像。其中，人民大会堂收藏的写意中国画《万马奔腾》缩版、新工笔画《盛世六骏》《父子情深》等作品格外引人注目。雷晓宁笔下的马，天马行空，马嘶雷鸣，恣意奔放，飘逸纵情，气韵独具，被国内画坛誉为“当代第一马”。

雷晓宁的祖父雷飞鹏出生于嘉禾县普满乡定里村，是清朝光绪恩科举人、翰林学士，后参与康有为、梁启超发起的“公车上书”，后追随孙中山参加辛亥革命。四伯雷嗣尚曾任北平市（现北京市）副市长，1937年“七七事变”后参与对日谈判。父亲雷志洁曾任爱国将领冯玉祥将军和杨虎城将军的秘书、机要科长、主任秘书等职务，“西安事变”发生后，参与起草张学良、杨虎城通电全国的“抗日救国八项主张”。雷晓宁的祖父、伯伯、父亲经历了中国近现代史上关系到中华民族存亡的“公车上书”“七七事变”“西安事变”三大事件，可谓投身国民革命的传奇家族。



工笔画《父子情深》

生于南京的雷晓宁，9岁时拜师著名画家赵良翰（吕凤子学生），后又拜师刘汝醴（徐悲鸿学生）、亚明先生学画。亚明先生是中国画坛重要流派——“新金陵画派”的中坚推动者和组织者，长期在江苏省画院、江苏省美协担任主要负责人。雷晓宁天资聪睿，跟随亚明先生学习中国画时间最长，绘画马的工笔、写意艺术日臻完善。亚明先生多次对雷晓宁说：“你有画马的特殊灵性，可以把马作为你今后最重要题材……”

因为长期坚持到内蒙古、新疆、西藏等地的大草原写生，雷晓宁对马有着深入研究。他骑马、品马、读马，揣摩观察马的各种动势和情感。他深入了解马的机敏、活泼、暴烈和温顺，研究马的爱恋、自信、急躁、悠闲等情感变化，马的跳、跑、卧、滚、站的各种动态和规律，深谙马的生活习性，他甚至达到了鉴别一匹马时能立判其年龄的程度。并且，他把马的黄金律尺寸拿捏得十分精准，多一分则长，少一分则短。画马的中国画的本体是“形神兼备”，“写意画”“工笔画”同样都具有表现绘画马的功能。

雷晓宁的写意画马，用静态的画面体现了气韵感、空间感和舒适感。例如，他创作的写意画《信步》《骁勇》《腾飞》《双骏争入画》《九骏图》《天高碧宇随鹏举》等作品，以丰富的气韵感动了观者。雷晓宁创作时大胆实践“写意画”的马绘画技法，打破传统古今以线条勾勒马的形体动态，以水墨平涂马的结构处，强调书法的中锋用笔。他在画马时，运用中锋、侧锋、逆锋、皴擦点染，并将西方解剖马的结构、素描、透视、光影等造型手法融入到创作中来，其笔墨、形、色等，已把马的写意精神物化、形式化，成为自觉的追求。马的“写意”与“写意精神”使他的绘画马艺术，从最初侧重形而下的描绘，走向形而上的精神表现，其内涵与外在形式，浑然一体，成为他有别于画坛其他画马画家的个性，从而奠定其独有的重要的“当代第一马”地位。《信步》是中国代表团出席金正日诞辰纪念活动带去的国礼，现悬挂于朝鲜妙香山国宝馆，同当年周恩来总理赠送金日成的徐悲鸿《奔马》并列展放。令人欣喜的是，雷晓宁所画的马，没有辜负恩师亚明先生的期望，融入了中国文化的诸多元素，超越了马的形态，是“寄托性情”“直抒胸臆”，形成了雷氏画马语言和审美特质。

雷晓宁为人民大会堂创作的《骏马奔腾》（1.6米×2.6米）和《万马奔腾》（2.7米×7米）巨幅长卷写意中国画。画中场面宏大，个性鲜明，构图浑然天成。雷晓宁用最简略的笔法，突出最能体现马的精神气质外形的部分躯干、筋骨，以凸显雄壮、威风凛凛，既充满了阳刚之气，又具有阴柔之美。画中呈现宽阔无垠的边疆草场，成千上万的骏马疾驰如风，嘶叫似雷，或昂首远眺，或扬蹄长嘶，或踏尘而驰，追逐着一轮红日。马的形态、跑姿、嘶吼之态跃然而出，呈现野性力量之美。马蹄下倒伏的劲草，映衬着风速和马速，映衬着奔马狂飙的雄姿，极具强烈的视觉冲击力。著名美术评论家马鸿增生前评价：“《万马奔腾》如此的气魄、格局和笔墨驾驭能力，是对古今画马史的一个超越。”

创作工笔画马作品，雷晓宁追求的是无人态之态，无我之境中有我，其隐喻与含蓄，不同于写意画那样肆意与强化，但不等于从最初的构思立意到境界的塑造中人的主体意识的缺位。雷晓宁的工笔画马所把握的技法技巧、艺术格调、情怀和定力，都体现于《盛世新六骏》作品中。他不凡的才情、学养和直觉感受，在传统与现代的交融中攀登上一个新的艺术高度，并完成了绘画语言和精神观念的双重超越。《彼岸》是他创作的巨幅工笔画。《彼岸》作品中两匹伉俪之马生动传神，给人以比真马还真的视觉冲击力，无不显示出他旺盛的创造力和探索激情。

作品《父子情深》，旨在表现父子之间的情感，作品中的骏马是一种被借用的符号。那匹小马伸脖张嘴去亲吻大马的细节瞬间，构成了作品中的“画眼”，使作品充满了人情况味。骏马身后，几棵挺拔的葱郁树木，马脚下一大片茂盛的草蓬，天空弥漫着乳白色雾霭，这不禁让我们想起元人汤采真所云：“山水之为物，禀造化之秀，阴阳晦冥，晴雨寒暑，朝昏昼夜，随形改步，有无穷之趣，自非胸中之壑，汪汪洋洋，如万顷波，未易摹写。”画家把山水元素植入画中，花花木木，牵绊勾连，画工画形，绘工赋色，让观者仿佛置身于山水之前，在天地之间神游梦回，颇有“天人合一”之境。这幅画既有工笔画的双钩，也有随类赋彩，体现了画家极强的色彩驾驭能力。其笔下之马，已经超越中国画的传统格局和审美规范。

眼前的雷晓宁从容淡定。亚明先生曾给他题写过一幅“形神妙绝”的书法作品，落款为：为雷晓宁大师题。对此，他轻轻一笑：“艺无涯。我称不上大师，这是师辈们对我的鼓励和鞭策。”

艺术论坛

书法不可只“观形”

向彬 高雨嘉

书法审美大体上可以分为三个层面：第一是书法“形”的审美层面；第二是书法“意”的审美层面；第三是书法“气”的审美层面。这三个层面的审美境界是递进式的，其审美层次是逐渐提升的。

书法“形”的审美层面是最基本的，也是最为直观的，属于书法审美的“物质”层面，“意”与“气”这两个层面属于书法审美的“精神”层面。但一部分人欣赏书法作品仅以形好看与否作为书法审美的标准，这不免过于浅薄。书法作品的呈现方式是形态，但书法的审美不能仅仅停留在观形的“物质”层面，更需要提升到“会意”和“品气”的“精神层面”。

书法艺术的“形”主要包括点画线条、字形结构、章法布局等方面，这是书法作品最为核心的内容，也是书法审美第一层次的主要对象。但对于一件完整的书法作品而言，书法的“形”同时也包括作品创作时的材料与形式应用，甚至还可以包括装裱样式与展示效果等方面，所有这些能直观感受的“形”是书法审美最为基本的“物质层面”，也是书法“意”“气”等精神层面的依附“载体”。

王僧虔在《笔意赞》中提出：“书之妙道，神采为上，形质次之，兼之者方可绍于古人。”王僧虔的观点意在强调书法作品最重要的就是体现书法家的精神气质，即“神采”，点画形质不是最核心的。一部分普通大众在欣赏书法作品时只关注基本的字形和作品的样式，而忽略了书法的人文精神，他们往往青睐于关注作品的外在形式，“装饰性”极强的作品时常受到他们的追捧，对做旧、拼接、染色等形式表现出高度认可。但艺术不仅仅是点画形质和外在的表现，更多的则是人文精神的传递。笔者认为倘若书法艺术纯粹追求形式，而忽略其最本质的东西，则会降低书法艺术的高度而使之变得浅薄。

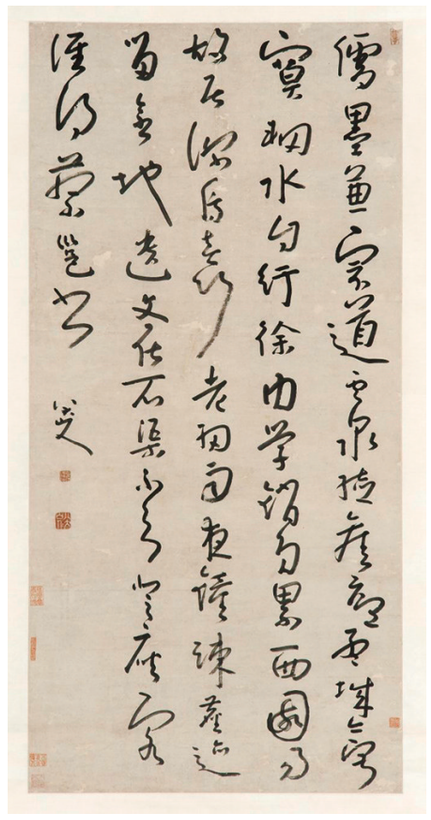
书法作品中“会意”和“品气”的层面是书法审美中更高的层面，这其中包含着书家的灵感与情绪，更包含了书家的精神气质，这需要书家的人生阅历、学识修养、精神品格、审美情趣与精神格局的综合体现，这是书家的内在气质，需要用一生来慢慢沉淀。

比如弘一法师，他的书法作品并无所谓的“色彩绚烂”，却是他一生所悟、所修的真实写照。他一生修行，造诣极高，且注重“内修”，提倡人格的外化之美。他的技法如涓涓细流，不露痕迹，确是书写内心，朴实而有力量，故而书作空灵简远、平淡圆融。

再如八大山人的书法作品，他的作品中透着韵致灵秀，中锋行笔中参以侧势，字势开阔却透着向内的姿态，提按顿挫很是平和。他的草书作品《题清源寺》，笔画无明显的轻重变化，也无刻意的干湿浓淡，通篇作品透着平和自然之美，有超越法度、呈现自在的状态之意，即是创作者遵循内心，秉承自由态度，展示出不掺杂修饰的自由境界。

再如徐渭的书法作品，他的作品“形”也许不是普通大众所认知的“好看”，但大写意花鸟和书法都有其个人色彩，风格明显，识别性很强，他的佯狂中透着对前朝“法”的冲破，出乎己而不由于人。他的书法作品融入了他的人生经历和个人性情，作品中展现的“狂”“野”亦是他内心自大傲慢、艰难痛苦的外化，这也形成了他个人的艺术符号和表达，给人以震撼。

欣赏这类书法作品时，简单停留在“形”的层面显然是不够的，感受书法艺术的魅力，需要我们透过作品的“形”去了解书家的“人”。



八大山人《题清源寺》

粉墨春秋

带上爱的狼面包

陈明

5月27日晚，改编自作家汤素兰作品的儿童剧《笨狼的故事》在湖南大剧院首演。演出现场，小观众们沉浸其中，笑声不断。

故事讲的是森林镇里一只快乐的、无忧无虑的笨狼，在经历过弟弟妹妹出生、寻找小猪、离家出走、遇见并打败大灰狼、修复彩虹桥等一系列事情之后，感受爱、了解爱并获得成长的经历。

艳丽的服装和变幻的灯光成为“吸睛”的一大亮点。对孩子而言，视觉的吸引是第一位的，即便是还没有进入了具体的剧情，他们也能够第一时间被舞台上艳丽的服装、变幻的灯光所吸引。儿童剧一开场，一群小天使穿着闪闪的纱裙、带着梦幻的翅膀来到了舞台的中央，随着舒缓的音乐翩翩起舞，一瞬间，不仅孩子们被吸引了，就连大人也被带进了森林世界。随后出现的笨狼一家、聪明兔、棕小熊、青蛙医生、大灰狼、小羊一家、小鸡一家等动物，都以具有明显动物特征的服装、配饰出现，亮度高、纯度大，符合孩子们对于动物拟人化的想象，能迅速吸引住孩子们的注意力。

丰富的音乐营造良好的故事氛围。音乐是儿童剧中必不可少的一部分，它可以表达剧情、烘托和渲染情绪、传递感情。一开篇，舒缓的钢琴琶音让观众迅速感受到幽静的森林氛围，和谐而美好。主题曲《笨狼之歌》唱道：“我是笨狼，快乐笨狼。我不烦恼，我不忧伤。朋友很多，快乐很多。我们一起，快乐唱歌……”轻快明朗的旋律和充满童趣的歌词，让小观众们随着笨狼的歌声代入剧中。再比如，当小动物们被大灰狼抓住并关进了笼子时，它们唱出“救命，他抓住了我，救命，我不该乱走”，这里的音乐表达了小动物焦急的情绪，让小观众们在为小动物们感到着急的同时，也明白了“遇事不该像没头苍蝇一样乱跑”的道理。这不仅让小观众们加深了对故事的理解和感受，还让孩子们对情感表达的学习和体验。

互动性的体验成为推动剧情发展的一部分。笨狼在离家出走后，为了让爸爸妈妈更快地找到它，导演设计了互动环节，让演员到观众席去演剧，到小朋友的身边去表演，将他的名牌、狼面包、书包等随身物品展现在现场的小观众身旁，让小观众们也参与其中，仿佛成为了舞台表演和表达的一部分，加强了演员与观众之间的互动。随后，理先生出现，用问答的形式让小朋友们回忆笨狼是如何做的，令小朋友了解并加深了假如自己走失应该怎么做。这种寓教于乐的方式，让小观众学会了怎样解决生活中可能遇到的问题和困难。

以“家”为表达核心，展示“爱”的主旨。剧中的角色出场往往是以“家”为单位，主角是笨狼的一家，还有小羊一家、小猪一家、小鸡一家、理先生和采薇小姐一家，小观众们从中看到了：理先生与采薇小姐相互包容的爱，笨狼爸爸和妈妈相互支持的爱，鸡哥哥保护鸡妈妈、鸡妹妹勇敢的爱……以“家”作为表达的核心，向观众们展示了各种不同的爱，让小观众们在生命的最初阶段，能感受爱，明白自己拥有的爱，在未来的日子里，就像笨狼带上揉进爱的狼面包就会拥有神奇的力量一样，遇见事情可以勇敢地去面对。

一方水土

二次元剪纸有点“潮”

何奕宣

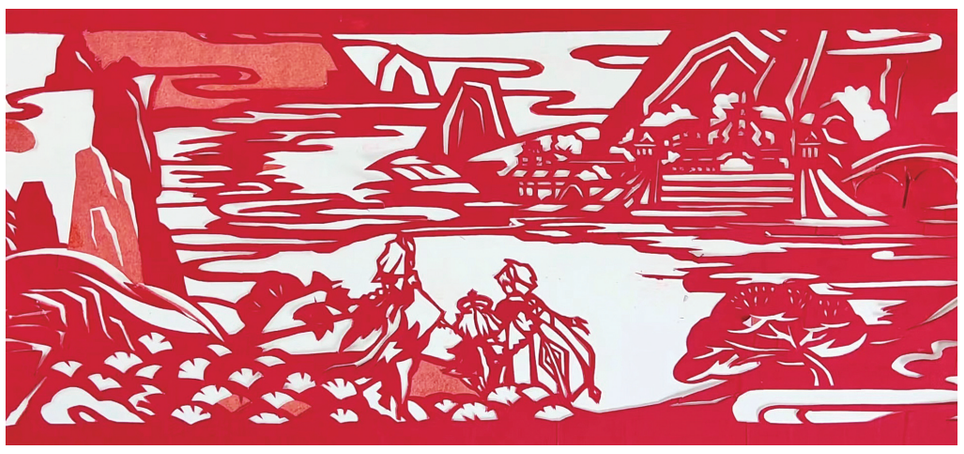
剪纸，又称刻纸，是中国最古老的民间艺术之一。“闺妇持刀坐，自怜裁剪新。叶催情缀色，花寄手成春。帖燕留妆户，黏鸡待饷人。擎来问夫婿，何处不如真。”唐代诗人徐延寿的这首《人日剪彩》将剪纸的美表达得淋漓尽致。剪纸，以纸为加工对象，以剪刀或刻刀为工具进行创作，视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。或许，许多人对剪纸的认识还停留在常见的窗花、喜字等形式上。但，剪纸其实已经悄悄“潮”起来。

今年年初，一则名为《耗时半个月，用剪纸一图流还原“神女劈观”》的视频在B站火了。视频以近3分钟的时长展示了“剪纸迷赵某”耗时半个月制作完成的一幅长卷剪刻纸作品。该剪纸作品取材于某游戏发布的戏曲音乐视频《神女劈观·唤情》。随着一声戏腔吟唱，一幅长卷剪刻纸作品在画面中缓缓展开。

腾云、山峦、屋舍、波涛中，宁静的山村里，故事主人公侧身而立。随着画面缓缓移动，有一面目狰狞的巨兽突然占据几乎整个剪纸画面。它对祭祀祈福的人们怒目而视，又似乎带有一丝不屑。剪纸的下方，双手合十的人们，微微抬头看向巨兽，显得渺小孤立。几道刀光剑影，故事主人公腾空飞跃，与巨兽搏斗。整个画面富有冲击感与紧张感。人物神态、动作精细可辨。末了，剪纸作品中，天边云团散作丝丝缕缕，波浪翻涌连天，远处山巅上，主人公裙带翩翩，渐渐远去。

“这长度、这精细程度，刷新了我对剪纸的认识！”“好棒！戏剧和剪纸的巧妙结合！”视频弹幕里，是对长卷剪刻作品啧啧称赞的网友。评论区里，视频作者、剪纸作者“剪纸迷赵某”面对网友们的提问不断地进行解答回应，乐此不疲。

“剪纸迷赵某”，是朝气蓬勃、阳光开朗的90后株洲伢子赵晟恺。他是株洲市剪纸协会成员、株洲市市级非遗传承人。师从于株洲市剪纸大师李映明、《石峰铁画》传承人徐雪葵。几年前，这个打小喜欢画画的株洲伢子结识了李映明，在李老师的指导下学习剪纸，后来进入剪纸协会，成为新一代传人，以年轻人的视角走上了传承非遗的道路。



剪纸作品《神女劈观》（局部）

作为90后，赵晟恺从小喜欢画画和动漫，对于传承非遗，他有着更“潮”的想法，“之前，《神女劈观》这个作品在网上很火，有学生问我能不能剪出来。我看这个题材本身就结合了皮影戏，很好二次创作，就尝试了一下。”整体上，这幅剪纸作品使用了部分套色、部分拼色，节选还原了原作动画视频中的7个画面。为了使剪纸作品的画面能完美连贯，他除了在剪纸作品上进行衔接，在视频上也加了一些原动画进行补帧。

《神女劈观》剪纸作品火了以后，赵晟恺仿佛发现了新大陆，创作欲望喷涌而出。接下来，他又应网友们的“要求”，以《阴阳师》《原神》、冰墩墩等题材作为创作元素，在B站陆续发布了自己创作的30多个和二次元结合的剪纸作品，受到了网友的关注和喜爱。在赵晟恺的“剪刻纸”工坊，墙壁、走道里密密麻麻地摆满了他和学生的作品。革命青年、英雄团长、童话故事里的角色“舒克”、游戏里的人物角色“庄周”……一幅幅历史与时尚相融合的剪纸作品，颇有新意。工坊并不大，但麻雀虽小，五脏俱全。工具和半成品、剪刀整整齐齐地摆放在桌上，桌子边摆着一些摄影器材。赵晟恺说，“我觉得应该带动更多的年轻人关注剪纸，也希望更多的年轻人加入到我们的行列中来。”

过去，我们的剪纸手艺人用一把剪刀，剪出了人生体验，剪出了岁月的激情篇章。如今，像赵晟恺这样的青年们，正用新的方式去传承传播传统文化。在非遗创新中，进行一些潮流文化的结合，不失为剪纸这种传统文化创新表达的新方法。