

墨写花鸟 禅由心生

李波,号瀚飞,江苏扬州人,生于1943年,毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)。中国美术家协会会员,山东画院高级画师,淄博市美术家协会名誉主席,山东理工大学美术学院教授。

2011年9月4日,伴随着“第三届中国(山东)书画名家精品博览交易会”在济南的成功举办,“花木禅心——李波花鸟画展”圆满落幕,展览中李波所创作的西双版纳热带风情的花鸟作品吸引了大批艺术爱好者前来参观。展览结束后,给李波先生打电话约访,才得知李波看了梁文博士在东平湖拍的大白鹅的照片后,被那里的美景所吸引而夜不能眠,遂与王盛华、李勇一道驱车去了东平湖写生,很感叹已近古稀之年的艺术家怎么有如此旺盛的创作精力与艺术激情,我们也可以想象他那笔墨淋漓、妙趣横生的花鸟作品是如何诞生的了。

走南闯北: 从艺之路 苦乐兼程

李波祖籍扬州,这方水土养育了“扬州八怪”,石涛等艺术先贤,也难怪李波拥有与生俱来的才气,以及对艺术的敏感。后来,李波考上浙江美院的工艺美术系(当时,工艺美术系分三个专业:陶瓷、染织、装潢),被分配到染织专业,虽然并不是特别喜爱,但本着“既来之,则安之”的学习态度,扎实勤奋的学习丝绸、床单、手绢的设计,所以每年的评比大会上,李波的诸多设计作品都能被选中,送去印刷厂制成成品,这在当年是无限荣光的事情。想起跟浙美很多老先生学习中国画的经历,李波自豪地说道:“那时候,老师们都非常喜欢我,因为我天天找老师们聊天,向他们请教,清楚的记得那时我们学校在南山路99号,一个班六位老师教九个学生,这当中,老师们最喜欢的就是我。”

浙江美院毕业后,李波被分

配到了山东工作,在从教的日子中,他比常人承受着更大的生活压力。李波回忆说:“在淄博当老师那段时间,妻子没有工作,还出了车祸,家里孩子又多,一个月工资才三四十块钱,养家都不易,何谈艺术追求。当时有学生送我宣纸、毛笔,真是开心的不得了,如获至宝。但就是这样,都没有阻断我在艺术上前进的道路。我用绘画来忘记生活的压力,绘画成为我的精神食粮,从早上八点一直画到凌晨,画一切我能画的东西,这个传统也一直延续到了今天,毫不夸张地说,绘画是我的第二生命。”

从扬州倒西子湖畔再到齐鲁大地,这一路走来,李波既受到江南书香的滋养,又得到齐风鲁韵的陶冶。细读李波的画作,他笔下的气韵灵动,温婉更多的随了南方,他的粗犷、厚重、淳朴则是随了北方。将江南画法融入到北方画风中,这也是李波对于齐鲁花鸟画发展的一个积极贡献。

和而不同: 游走于古今西东

在院校里,李波学过水粉、油画等西画,也学过染织、设计等工艺,还得到过潘天寿、诸乐三、陆抑非、吴茀之亲授,学习中国画的传统笔墨,但说起花鸟画创作,却是在业余时间自学成才的,上个世纪90年代之前,李波的花鸟画创作是从继承传统开始的,从临摹吴昌硕、齐白石、八大山人的作品入手,加之在院校里打下扎实的艺术基础,他在传统花鸟画创作上游游刃有余。90年代后期,李波想加入中国美协,那就必须要深入创新,跟上时代潮流,他开始将染织专业里装饰性的元素融入到绘画中,取得了艺术创作上的突破。李波坦言,“有一个阶段我暂时搁置了传统性,向装饰性转变。”经过多次参加、入选大型展览后,李波如愿成为了中国美协会员,他又不“安分”了,开始思考:装饰性缺乏厚重感,而传统性又缺乏活力,所以还是要继续转变、创新。半百变法是需付出很大代价的,这就像行进到一定速度的列车,想要停止是有惯性的,但是李波没想那么多,说变就变。创作——不满意——撕毁,在这反反复复的否定中,李波克服了自己的艺术惯性与定势思维,他把染织的元素反映到花鸟画上来,并引入西方立体主义的几何造型手法,将线条的组织进行简约、归纳、提炼,保留了笔中有墨、墨中有笔的特点,取花鸟之神似而不为其形似所禁锢,这些传统意味浓厚,兼备装饰性的作品,体

▲花木禅心——李波花鸟画展现场

现了他对于大写意花鸟画的独特理解,也是他对于东西方艺术精髓巧妙融合的有益尝试。

艺无止境: 自省自检 再续新篇

“变不是目的,是为了画的更好;办画展不是目的,是为了总结画的好不好。”李波的艺术之路中伴随了多次个人展览,每一次展览就如他所说的,是他创作的阶段性总结,1988年在北京中国画研究院举办的展览展示了他学习古代先贤,传承传统笔墨的画风,1998年于山东省美术馆的那次展览则出现了许多当代的构成意识,有很强的装饰性与趣味性。而此次画展,李波展出的作品则区别于传统花鸟题材,像孔雀、铁树、地涌金莲、菠萝蜜、芭蕉、曼陀罗等取自西双版纳热带风情的植物、禽鸟出现在画面中,给我们耳目一新之感。当我们沉浸于如此美妙的艺术殿堂之中时,李波又说道:“每次布展完了,我都会在展厅里先看一遍,这次我看完我画的80余幅作品后,发现满意的还是少数。所以,展览结束我就去了东平,继续去体验、感受,我的画都是来源于生活的,但要高于生活,才能达到目的。今后我的画还要再随意一点,生活中的东西要有,但不能太过于生活,不要被生活框住,要自然的发挥,自然的表现,出现一个新的‘李家样’。通过展览获得收获、想法,明白下一步该怎么做,这才是我办画展得到的最大财富。”

一花一世界、一叶一菩提。山水画接近于道家的“逍遥游”,儒家思想对于人物画的内在精神取向影响大一些,而花鸟画更符合佛学思想,更接近于禅宗,讲究一种空灵、从有我到忘我的境界。李波为人平和、谦虚,抱着一颗平常心进行创作,画风朴素,笔墨安静,所以他的画面不张扬、不矫揉

造作,没有火气。放弃了世俗杂念、贪婪欲望,当一切回归于“空”时,这样的作品才会赢得赞誉,这也正契合了此次画展的名字——“花木禅心”。 (刘莹莹)

▲大寿硕果

李波艺术研讨会节选

●于太昌:李波的画作具有浓厚的生活气息,在欣赏的过程中就像在自然中与花鸟对话。这是因为他从生活当中吸取了很多宝贵的经验,这一花鸟画创作的优良传统,在李波作品中得到了更大的发扬。

●郭志光:李波的作品完全从生活中来,他的笔墨运用得富有生活情感,还保持着年轻人旺盛的精力,这是值得画画的人学习的。

●沈光伟:李波老师以前更多是画面经营,有一种当代中国画的面貌,影响了很多年轻人,70岁时,又加强人与自然界的心灵对话,我觉得这是一件非常了不起的事。

●刘书军:李波先生执着的追求着创新图变,这一点我非常佩服。李波先生能把从生活里面淘来的宝再经过自己高于生活的变通,变成了一个一个个的展览。而且,每个展览中展出的画都有变化,这一次展览的画又变了,这也证明他在追求一个与时代的同步。

●岳海波:李波老师不同于别人之处就在于他不仅能深入生活,反映生活,还能把时尚的、构成的元素融在一起,使作品具有水墨现代性。

●马海方:李波的画是大写意,从我个人观点看,从他画鹰再到一些画上的题字等,是学的苦禅先生。而一些南方花卉用没骨方法,先上色,趁颜色没干的时候用线,这是有别于苦禅先生的地方。我觉得李波老师的画有自己的特色,有新的突破。

●宋丰光:李波老师十分亲和,但是内心却非常刚毅,有着无穷的迸发力量。这种力量充分的体现在他的画面上,所以说他的画充满了无限的生机与生命力。

●李兆虬:我比较关注李老师的题词、题款,我曾经把李老师的题款复印下来专门学习过。他的题款无论长短都是有感悟的,有一种正派、朴实之气。看了李老师的题款,他画的什么、怎么想的、怎么来的就很清楚了。

[李波]:我首先表示感谢,感谢大家对我的支持,特别是在艺术方面的帮助表示感谢。希望大家以后有机会对我的作品不要只提优点,也要多提提缺点。我现在正在学习阶段,还要继续上进,更上一层楼。我很需要大家对我的帮助,在艺术上能更进一步。我现在遇到了一定的困境,需要大家提醒我,提醒我以后怎样把艺术提到更高的境界,我争取下半年到明年初再创作一批新的作品,和大家一道见面。谢谢!

▼写生花鸟

▲写生花鸟

▲写生花鸟

▲雄视图

▲雄视图