

追求和谐 至臻上乘

——国画大师梁时民印象

■本报记者 李友军 张璐

1月12日，成都迎来一个难得的冬日暖阳。锦江区三圣乡清源际艺术中心，当代著名国画大师梁时民先生个人画展正在这里展出。一幅幅精彩纷呈绝伦的画作，让参观者如痴如醉。欣赏了大师作品后，记者对梁时民大师进行了专访。

以花鸟画闻名于世的梁时民，也是出色的山水画家和人物画家，是位全面多能的、具有创新性的艺术家。他创作的工写兼备的花鸟画深入人心，以其自己对花鸟画的深刻理解，在工笔禽鸟与写意配景融合的领域内大胆探索和实践，融入从西方画派汲取的营养，作品具有鲜明的个人特色。

体韵遒举 风采飘然

在三圣乡清源际艺术中心画室，记者有幸目睹了梁时民大师现场作画。他全神贯注俯身于画案前，手中画笔快速挥洒的景象映入眼帘。他看起来胸有成竹，下笔神速，大笔挥洒之际，似在闪电间，一幅风采飘然的画作已然纸上，全程给人一种淋漓痛快之感。

谈及梁时民的作品，著名画家钱来忠曾用南朝谢赫在《古画品录》中对陆绥的评价来比喻其绘画艺术：“陆绥，体韵遒举，风采飘然；一点一拂，动笔皆奇；传世虽少，所谓希见卷轴，故为宝也”。梁时民一幅画，体势完整有力、韵致隽永高雅，并且能在“一点一拂”之间，焕发奇妙的笔墨技巧的精神，自然才能具有“风采飘然”的艺术感染力。与他对人做事的真诚、和善相一致的艺术家和力，和他注重师古人之心而不重师古人之迹与独辟新径相一致的艺术张力，构成他的“体韵遒举，风采飘然”的艺术特色和至臻上乘的高格调。

著名评论家吴永强观梁时民的山水画评价其给人一种北宋全景山水画似的壮阔气象。梁时民的山水画与花鸟画有着紧密联系，他的花鸟画善烘染，重彩墨，尚灵韵。不但造势瑰伟，而且皴染结合，将山石皴染的笔调融入了水墨皴染，有

效地表现出物象的质感、空间的透视，并赋予传统花鸟画的留白部分以复杂的肌理。

梁时民对记者说，自己作画讲究的是快、胸有成竹，下笔要快，做到“大胆落笔、细心收拾”。其画面上融合了南北画派的特点，既有温润灵秀之意，也有大气磅礴之感，既精巧细腻，又率意。

走出自己的艺术之路

历经了几十年的沉浮，梁时民走出了自己独特的艺术之路。

在父母的影响下，梁时民自幼亲近喜欢古诗词、书画，上小学时已正式拜师学画，在绵阳三台县这个文化积淀丰富的地方，他先后从郭明甫先生、孙竹篱先生。

1980年，梁时民如愿以偿考入四川美术学院。每天除了睡觉，其余时间都是在教室研习绘画的梁时民画艺逐步精进。据了解，在四川美院毕业后，梁时民的一幅作品被一对荷兰夫妇看中并以6000美元买走。“毕业作品一下卖这么多钱，让我十分兴奋，更加坚定了我的艺术信仰。”梁时民说。

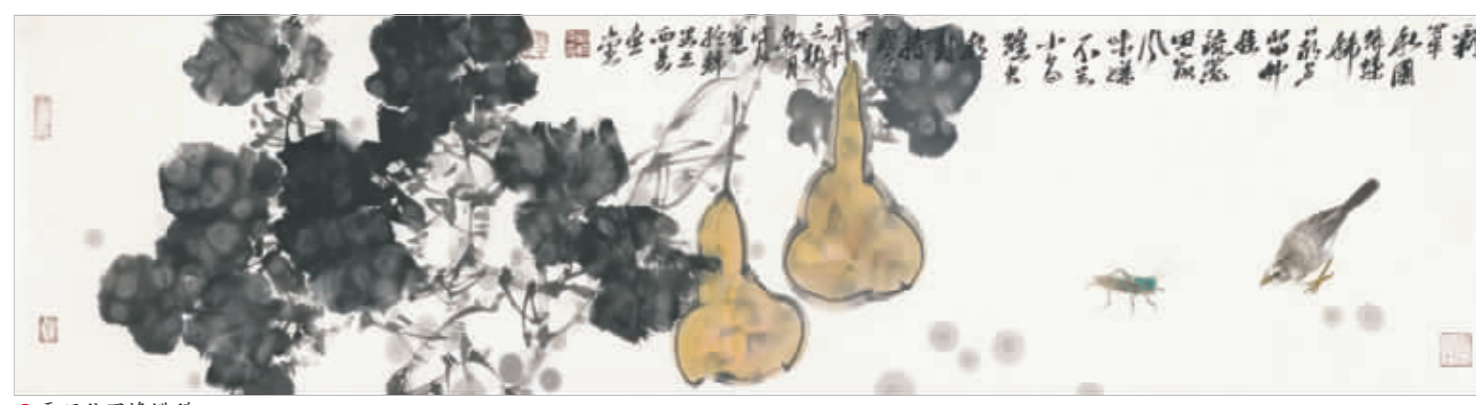
1984年，梁时民于四川美术学院毕业后，做过文化馆馆员，当过美术教师，当过红康商场广告公司经理，承包过装修工程，开过酒吧、石磨……

2002年，梁时民进入四川省美协。到目前为止，梁时民已是中国美协理事、四川美协常务副主席兼秘书长、四川美术馆馆长、四川省巴蜀画派促进会副会长、第一批巴蜀画派影响力代表人物之一，享受国务院政府津贴的专家、四川省学术技术带头人、国家一级美术师。

在农村的艰苦工作，在商海里的艰难险阻、摸爬滚打，磨砺出了如今的全中国著名画家梁时民。

专注花鸟画 意在和谐

梁时民以花鸟画闻名，也是因为其近年来专注于花鸟画。“其实花鸟画最易表达艺术家的感情，山水画表现的是自然的‘宽’心胸的博大，而花鸟画更多的是表达艺术家内心更细腻的人文情怀。”梁时民说。

●霜照秋园峰蝶稀

他的画中多是表达了和谐、宁静、自由等情感。他对人真诚，画中的构图、画像的处理上都能体现他的真诚亲和。且无论大作品还是小作品皆是如此，如“荷幽”图中，盛夏秋时时节，开着的荷塘里，几只鸳鸯之间自然关系的处理，与其它鸟与鸟之间的呼应和荷塘背景的穿插，体现的就是和谐、包容；而“暖冬”图也是带着这种人文情怀，画面较灰暗，而画中的禽鸟在冬季雪地里相依偎取暖，相互鼓励信任，冬日寒冷，而团结却能让冬天消融，温暖团结、和谐之人文精神尽显其中。

待人真诚，追求和谐之美，5.12大地震后的情景让梁时民感触最深，也更坚定了其追求真诚、和谐的决心。

大灾大难之后，全世界人民纷纷伸出援助之手，拯救四川，建设四川，团结共奋进，让人感悟很深，这就是人与人的和谐、人与自然的和谐，天人合一的大美。

雅俗共赏 深受市场青睐

如今国家大力支持文化产业发展，推动文化与经济的融合，而艺术家的画作也不仅具有文化价值，它还具有经济价值，民众对艺术家的作品的购买收藏就是对对其艺术价值和经济价值的肯定。

梁时民的书画作品不仅得到了来自艺术家们的推崇与肯首，也受到书画收藏投资者的追

捧。2011年，在广州皇玛冬季拍卖会上，梁时民的《一塘荷叶满塘鸭》(91×170cm)，以55.2万元的高价成交，他的《暖冬》第一稿草图(192×178.5cm)，更是以172.5万元的高价创下画家协会拍品拍卖纪录。梁时民是国内最早走向市场上的当代国画艺术家，这是对他的画作艺术与经济价值的高度肯定。

梁时民也说，受到艺术家和大众一致肯定的作品，是真正的好作品，而要获得一致认可，作品就要雅俗共赏，有时大俗亦能成就大雅，只有这样真正的好作品，才更能实现其价值。

追求“与人为善”回报社会

据了解，梁时民将把目前清源际会·梁时民中国书画作品展的展览作品销售所得部分金额，用来资助革命英雄黄继光的家乡中江县集凤镇石堰子村小学，建立文化美术培训基地，购置一批美术教学用品用具。

而在此次采访中，记者也了解到了一个梁时民的家人也未必得知的事情，他在有经济承担能力之后，每年至少会拿出几十万来资助贫困学生。他认为这是艺术家对社会责任的重要担当。

“人从小到大，如果不是国家、党和社会的培育，没有改革开放，我们也不会取得今天的成就，说到底还是要回报社会。且人不能只为自己着想，也要为社会大众着想，爱自己、爱家人、也爱别人。个人的能力有限，不过尽自己最大努力帮助需要帮助的人即可。”

为贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上讲话，艺术家要深入基层，扎根人民。2015年，四川将有两项大举措，其中之一就是将有一千名艺术家到基层，另外就是百名艺术家到基层。梁时民是其中之一，将会深入中江县集凤镇石堰子村，近期，他已经带领着几十位艺术家去到此地为百姓书写了上千份春联，带去新春祝福。同时，现场泼墨作画，捐赠当地博物馆，为当地建设文化长廊贡献了力量。

当地需要艺术文化，当地那所学校也需要艺术文化，而这所小学与成都市西马棚小学联合办学，他们需要建立美术培训班。梁时民认为艺术应该从娃娃抓起，让娃娃心中有一个美学观念，潜移默化的影响下，他们的视野、思维将得以开拓，将来对人生的认识也会大大不同，所以他给予这所小学大力支持。

中江县集凤镇石堰子村如今正在建立芍药花基地，通过芍药花来打造旅游产业，这其中就需要艺术文化的辅佐，梁时民准备在今年4月期间，带领艺术家们去当地帮助建设艺术长廊，并且以芍药花为主题进行现场创作，表现芍药花的历史与其蕴含的文化内涵，通过这样的文化活动，带动当地文化产业的发展，推动旅游业发展，以此来达到艺术家的社会责任。

●不是春风不管事

●荷风净香

梁时民

生于四川梓潼，先后毕业于四川美术学院、广西艺术学院，获美术硕士学位；现攻读武汉大学社会学博士学位。中国美协理事、中国画学会理事、文化部国际艺术研究会理事、国家一级美术师，享受国务院政府津贴专家、四川省美术带头人、四川省第三届专家委员会委员、四川省文联委员、四川省美术家协会常务副主席兼秘书长、四川美术馆馆长、中国美术家协会巴蜀创造中心主任、中国徐悲鸿画院副院长、四川省中国艺委会主任、四川艺术创造交流促进会副会长、四川省诗书画院艺委会委员、成都画院顾问、南京书画院特聘画师、西南民族大学客座教授。

花鸟的风景 生灵的雕像

——观梁时民先生的山水与花鸟画艺术

■ 吴永强(艺术评论家,四川大学教授)

梁时民以创作花鸟画名世。由于他的花鸟画作品给人留下了太深的印象，以至于人们谈起他时，容易忘记他也是一位出色的山水画家和人物画家。此次的画展便提供了一次机会，让我们得以见识梁时民在花鸟、山水、人物三个领域中的成就，同时想起他原来是一位多能的画家。其实，照我看来，要认识梁时民花鸟画艺术的真趣，就不能把目光仅仅投向其花鸟画作品，我们甚至应该首先从他的山水画看起。

观梁时民的山水画，我们第一眼便能望到北宋全景山水画似的壮阔气象。尽管他的作品多写蜀中山水，然而画中崇山峻岭，顶天立地，又兼层峦迭出，势状雄强，回荡着北派山水的余响。郭熙《林泉高致集》有云：“真山水谷川，远望之以取其势，近望之以取其质。”而山水欲取其势，既待身远，亦待心远和意远。正是后者，首先使梁时民的花鸟画与山水画产生了联系。他似乎是把笔下的花鸟当成山水来处理，其结果是放大了花鸟画的尺度，开拓了其境界，直至把明清文人花鸟的简逸荒率丢在身后。

如果说远取其势，使梁时民的山水画与花鸟画产生了第二重联系，那么依靠近取其质，两者便产生了第三重联系。梁时民画山水，得法用笔，势若播篆。其线条短促，皴擦紧密，遂令岩石峻峭，犹如斧劈留痕，肌理毕现。元人汤垕在《画鉴》中赞扬北宋范宽的山水画作品“得山之得”，又赞其“与山传神”，看过梁时民的山水画，如果我们想起类似的赞词，当为油然而至，而不必经过搜肠刮肚，因为其笔下山水正可谓势立于骨，质通于肉。同样，梁时民的花鸟画也不仅造势瑰伟，而且皴染结合，将山石皴染的笔调融入了水墨皴染，有效地表现出物象的质感、空间的透视，并赋予传统花鸟画的留白部分以复杂的肌理。这些皴染又紧随画家运笔的速率，措景的顾盼，迅速延伸为势，烘托了画面的整体感，造成质之所至，势已应响的效果。于是在此，我们不仅能望到山水画一般的布阵列势，觉察到其中的大开大阖，也能听到笔墨的交响，色调的奏鸣，欣赏到物性的美感。

不过，尽管梁时民为花鸟画注入了山水画的气质，但并不意味着他的花鸟画就是其山水画的翻版。事实上，两者之间反倒存在着巨大的差异。

观其山水画，善勾勒，重墨色，尚骨法；观其花鸟画，善烘染，重彩墨，尚灵韵。前者更善用笔；后者更善用水。前者着力于水墨关系的解决；后者着力于水色关系的协调。前者尽管时而可见色，也不过淡敷轻染；而后者却色墨交辉，色以墨著。前者以短线条密塑造体量，形成致密的结构，画出了山的料峭和石头的硬度；后者以水的灵韵点化生命，形成抑扬的节奏，表现了生灵的游息与大地的活力。

以弥补的构图、丰富的肌理和澎湃的气势，梁时民用花鸟形象构成了情境性画面，创造了花鸟的风景，把明清以来文人花鸟画的低沉唱改变为高昂的协奏曲。可是，我们留意到，画中的笔墨表现力，却显露出文人画的肌理，将其文脉伸向明清，溯及宋元，直至与汉唐雄风对立。于是，在这些花鸟画产生新奇性的地方，我们见到的不是对传统的脱离，而恰恰是对传统的继承。它指向整个中国艺术的博大传统，丰富、精深，取之不尽、用之不竭。

梁时民是一位有着高度修养的艺术家。他从家学熏陶中起步，历经漫长的学院训练——从本科到研究生，从学士到硕士，从硕士到博士，从花鸟山水，从绘画到诗文书法，从创作到理论，从艺术到人文……可谓学途漫漫，此生无涯。

持之以恒的学习，养成了他深厚的学养和开阔的眼界，他才拥有了文人画专事一技的习惯，虽性喜花鸟，却同时长于山水、人物，并在创作上达到了相当的高度。他有匠家的涵养，却具备了行家的功夫。他融汇西方现代派的方法入画，却始终坚持以中国画的美学精神为本。在其花鸟画的情境性场面中，如果我们听到了表现主义绘画的旋律，那只不过画家偶尔的灵感闪现，接着我们便会感到中国画波墨和波彩传统更响亮的声势。

也正是由于对中国艺术传统的博闻广识与深刻理解，他才拥有了文人画专事一技的习惯，虽性喜花鸟，却同时长于山水、人物，并在创作上达到了相当的高度。他有匠家的涵养，却具备了行家的功夫。他融汇西方现代派的方法入画，却始终坚持以中国画的美学精神为本。在其花鸟画的情境性场面中，如果我们听到了表现主义绘画的旋律，那只不过画家偶尔的灵感闪现，接着我们便会感到中国画波墨和波彩传统更响亮的声势。

在中国艺术的文脉上，梁时民广收博取，融众家所长为一炉，煅烧出了创造的品格。例如，在其山水画中，隐然可见黄宾虹影响的痕迹。不过，黄以墨著，梁以笔致，故与黄宾虹“黑、密、厚、重”的视觉风格比较，梁时民笔下的山水近于“密、厚”而疏于“黑、重”，由此形成个人特点。这说明画家既不避前贤，又待之以取舍，为自己留出了释放创造力的天地。同样的道理使其在接受于齐白石工写结合的草虫画时，创造出了别样的花鸟画风格。

齐白石常为工笔虫鸟配上大写意花草的衬景，受此启发，梁时民亦用工笔禽鸟结合以逸笔花木来构成画面。但其效果却与齐白石之画判然有别。齐白石以折枝取势，取象单纯，落笔简练，功在笔墨老辣，妙在计白当黑。而梁时民一方面以鸳鸯、白鹭、野鸭、秋鸭等较大类型鸟禽入画，扩张了禽鸟题材的边界；一方面将勾皴点染施于一画，铺陈大势，渲染氛围，同时又赋予主体形象以精细的描绘。其逸笔所至，酣畅淋漓；工到细致，精微入微。然其工写不妨，弥合无间。在许多时候，梁时民又用了满构图来处理画面，让花卉草木的构图比例倏然扩大，使其不再作为禽鸟的背景出现。这时，远景一下子被推为近景，突向观众，令他们如入丛林，如能依前，嗅到花鸟的气息，听到鸟雀的歌唱。这样，梁时民画出的，就不再是单纯的花鸟，而是花鸟的风景；不再是寥寥草虫加文人墨戏的单声部小调，而是微观大自然与艺术家的心灵、才情碰撞出的和声。

梁时民的满构图颠覆了文人墨戏的传统，赋予了花鸟画以充实的质感和丰富的视觉内容。同时却未造成画面的壅塞，阻挡气韵的流通。在其用笔之法显示了至高的表现力。通过泼、破、积、染的兼施并用，通过撞水、冲水以及拓染压印技法的发挥，画家释放出水的动能，撼动了流彩，激荡出墨韵。在水与墨、水与色、墨与色的偶然互动中，笔墨颜料和纸张的物质性瓦解了，画中存在的可能存在的郁结雾化，直至灵韵绽放，天机泄露。看这些画面，不待留白而空灵自在，不待声韵而自成境界。而宏阔的气势、丰富的细节，令观者初见之震撼，细品之经久耐看。

在花鸟画中，梁时民不仅弹拨了水墨的弦响，也奏出了色彩的乐章。他以中性偏冷的色调号令五彩，统一斑斓。其古雅、含蓄、望之犹如

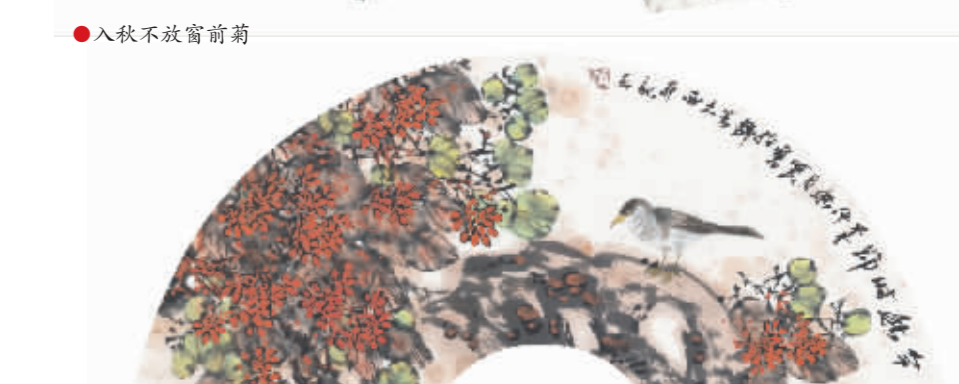
●暮归

●山涧溪流

●入秋不放窗前菊

●金秋时节

●秋趣