责任编辑· 窦立敏 邢艳霞 美编· 张静 校对· 李月

在山水间快乐行走

记丰台区美术家协会党支部书记、副主席宗晓亮

非美术院校科班出身、师从山水画大家张复兴的宗晓亮,从幼年起就与绘画结缘。他虽无正规艺术院校深造经历,但不乏顶尖名家指点。他虽没有成为职业画家,只是退休之后才正式步入美术圈,却进境神速,大器晚成,潜心临摹和钻研中国历代山水画作,精研传统而不拘泥前人,博采众长而不迷失自我,在兼收并蓄中逐渐形成了自己厚重浩渺、雄浑飘逸的艺术风格。而今可谓"半百重开功勋宴",绘画成为了他事业人生的新支点,艺术已融入了他的生命。

从小饱得传统文化浸润熏染

宗晓亮,笔名昊成,1959年9月出生于北京 的一个翰墨世家,长辈里不乏能书善画之人, 从小就饱得传统文化浸润熏染。宗晓亮小学起 即开始对绘画产生兴趣,喜欢涂涂画画,经常 拿着笔在可以寻到的地方又涂又画,仿佛那些 地方都是画纸,可以随意涂鸦心中所想。但就 是从这些原始的涂鸦里,从最初的点、线,明、 暗,到后来的线描、水粉,广泛接触,他一点点 地学习、一笔笔地体会、一天天地积累。他虽 然没有接受过专业画家的指导,但在不断创 作的过程中,表现出了非凡的绘画才能,经过 数年用心摸索,犹如幼苗般破土而出,茁壮成 长。这时他开始对中国画情有独钟。在他的记 忆里,人生中第一张正式的山水画作《蜀栈连 云》,是临摹邻居家的一幅蜀绣。这幅作品,展 现了他对中国山水画非凡的感知和理解。宗晓 亮的祖父终生精研书道,对他的特殊才能非 常赞赏,欣然对这幅作品进行题跋以资鼓励。

怀揣对艺术的向往, 得书画大家指点

1977年,宗晓亮报考中央工艺美院,初试非常顺利,到复试环节,上午素描石膏像,下午2小时自由创作,题材是"祖国新貌"。北京市报名900多人,但只能招9个人。虽然十分努力,但宗晓亮还是由于种种原因落选。再次高考后,他被分配到北京化工学校。怀揣对艺术的向往,想继续等待考上美院的机会,但等来的,却是统一"上山下乡"的调令——到北京延庆县大榆树公社刘家堡村插队两年零一个月。

"久在樊笼里,复得返自然。""上山下乡"生活期间宗晓亮种过庄稼,铲过禾苗,过着完全脱离了喧嚣的生活。这段时间,他没有忘却绘画,有机会就借用大队宣传展现自己的才能,深入劳动和生活……他由衷地感到,插队生活改变了他的命运,让他有了深入了解自然的机会,并终生受益。

1980年宗晓亮结束插队生活返回北京,成了名副其实的"待业青年",但这也是他最为兴奋的一点——能够做自己喜欢的事,实现自己的理想,认真搜寻临摹各种杂志,寻找沈周、文徵明、唐寅、仇英、吴振等古代绘画大师的作品,以期提高画艺。

这期间,宗晓亮有幸在一代书画大家陈硕石先生处短暂学习。陈硕石先生师从齐白石,又从吴昌硕处颇多借鉴,作画擅用焦墨,作品讲究气势,追求力度,尤长画梅,法宗传统又独辟蹊

径,擅诗、书、画、印,技艺精湛,成就卓著,治学严谨,为人坦荡。他勉励宗晓亮,要重视画内功与画外功的结合,画内功虽然是艺术专业的基础,但是衡量艺术成就的大小、境界的高低,最后还在于画外功,即艺术家的人格精神及文化素养。

在西苑工作, 坚持绘画事业

1980年,宗晓亮被分配到北京西苑大旅社(西苑饭店)从事后勤保障工作。政治过硬的宗晓亮一开始就任团支部书记,他对待每一项工作都认真负责,努力做到每一个环节都不出现差错,受到单位的重视,屡获嘉奖和提拔,从后勤部到采购部,再到物业管理,直至从西苑饭店物业公司总经理岗位上退休。

繁重的工作,并没有让宗晓亮放弃挚爱的绘画事业,而是越来越努力。工作之余,他潜心绘画技术,在画报杂志上寻找临摹的材料,学习梁树年松山水墨,临习王雪涛牡丹花鸟,临摹黄秋园石皴画法,画风日益成熟。1984年,西苑饭店请当时的著名画家关山月、李可染、刘大为等人在西苑饭店搞大型笔会,宗晓亮由于有绘画特长,得到了协助接待名家的机会。宗晓亮与当时中国顶级的大师们同场交流,并得到关山月等名家的指点。

宗晓亮记得关老对他说:"临摹古人的画,你多一些,而且很不错,形似可以做到八分,但 关键是神韵,需要走出来,形成自己的风格。" 短短几句话,在他心中留下了难以磨灭的印象。几十年之后,山水画成为他生命中的一部分,再来理解这段话,他认为决定中国山水画之美的不仅仅是技巧,最关键的还是气韵,是灵魂。气韵是中国艺术的内核,是生命之本。一个艺术家如果没有几十年的文化积淀,没有生活的积累,没有自然的灵气,是很难悟到精气神层面的。山水画之所以能拨动人们灵魂深处的琴弦,就在于其作品是中国传统审美理念的升华。

在创作及深入学习的过程中,宗晓亮被关山月等老艺术家推荐去"山水画创作班"。这个活动,其实也等同于是一些老艺术家每周一次的聚会和座谈,同时点拨后辈。在这里,宗晓亮如饥似渴地学习,而且与郭传璋、李可染等大师近距离接触,深入领会艺术的真谛。两年多的专业学习,让宗晓亮获得了许多专科院校都接触不到的知识,并且通过大量练习融会贯通,进步飞速的他逐渐受到专业画家的认可。

退休后开启绘画艺术人生

宗晓亮多年在宾馆工作,兢兢业业踏踏实实,颇有业绩,而心中却萦绕着孩提时代的画家梦。为了圆这个梦,他错失了很多升迁和发达的机会。2008年,他从西苑饭店的管理岗位上退下来。对于他而言,虽然职业生涯结束了,但真正的艺术人生开启了。

年逾半百才真正踏入自己喜欢的人生模

▲ 2020年, 在家山书画院进行创作。

式,追寻艺术——这在常人看来似乎难以理解,但 宗晓亮还是毅然决然地做了。当年赏识提拔他的 老艺术家已纷纷作古,现代画家圈里,没人知道这 位隐世高手。于是他开始摸索,找到当代名家,诸如 北京美协主席贺成才等大画家交流,给他们看自己 的作品。为了得到更多学习和提高的机会,他于2008 年下半年正式加入丰台美协,走上学习的道路。

他对传统国画勾皴渲染运用娴熟,又有深厚的 西画技巧和丰富的图案设计经验,因此能融汇众长。 其山水绘画风格无论是孤寂淡泊,还是明快健壮,云 山水树、山峰流瀑,都仿佛诗人的意境下人性的独白, 又如高洁灵魂的写真,以自然传统为师,在继承传统 优秀绘画技法的基础上,广泛地吸取古代诸家之长, 尤其是继承了唐宋元明清以来山水画的精髓,又有 南北两派之长,形成了独特典雅和富于装饰性的艺术风格。

每天宗晓亮总是投入十余个小时在画室,沉迷于各式各样的画作创作中。虽已进入人生下半场,但他积压的创作激情进一步勃发,绘画更加勤勉,作品越来越多。"天道酬勤"是他的真切体会。他说,不能急于求成,绘画艺术不能追求像不像谁,而要师法自然,师出多门,认真琢磨,细细体会;要持之以恒,探索求进,外师造化,中得心源,以造化为师,把自己对传统绘画的理解和景物反复对照,将内心感悟与笔墨精神结合,逐渐找到表达自己情感的载体,总有一天会走出自己的一方艺术天地。

无比热忱的艺术胸怀, 拜师张复兴先生

私淑之师虽多,但宗晓亮总感觉缺乏真正的 底蕴。是时,他开始寻访真正钟爱的艺术根器。经 朋友介绍, 宗晓亮终于有缘结识最敬重的山水名 家、著名的"广西三杰"之一的张复兴老师。据张复 兴老师回忆:"有朋友说,一位资深老青年对我的 画很关注,拿当下时髦的话叫'粉丝',希望能带他 来见一面,于是我认识了宗晓亮。初次见面,他沉稳 文静的气质、实在的谈吐、谦逊得体的态度,给我 留下初步印象。几次交谈下来,我方知他与很多画 家朋友都有过交往,一直在繁忙琐碎的工作之余 拜师访友,坚持画画。当他携一卷自己的习作和临 摹到我画室时,当他讲自己工作的经历时,当他如 数家珍地介绍北京的风土世情、人文掌故时,笃定 自信、神采飞扬,好一个地道老北京人的范儿。我 问他,迷上画画这个前途渺茫的事,后悔吗?多年 在宾馆工作,人情练达的宗晓亮淡淡一笑说:'我 想过一种从小就向往的精神生活,所以一把年纪 了,仍初衷不改,不计得失,无怨无悔。'"

在外人看来,这一问一答,好似禅机一般,但就 是在这毫无掩饰的坦诚之中,暴露着两人无比热 忱的艺术胸怀。

默默临习了十年张复兴老师的作品,终于有了善果。2014年1月15日宗晓亮正式拜师张复兴先生,就此师徒之缘结成。名师得高徒,传承后继有人;高徒逢名师,更展其才。此后,师徒两人携手,在艺术道路上共同迈进,奋笔留下不少名世佳作。

▼ 2016年, 与张复兴老师为钓鱼台国宾馆合作创作《林莽秋喧图》。

艺术已融入了他的生命

也是自此时起,宗晓亮的艺术风格更趋成熟。着色鲜明粗细得当,笔法细腻收放有度,既注意整体布局的把握,又关照局部画面的精微刻画,从而达到了远观气势、近看笔墨的意境。特别是在用墨上,他讲究各种色彩的合理构成及相互平衡,虚与实、远与近、浓与淡、明与暗,简约组合,天水无界。其笔触展示的浑厚凝重的多层次重叠积染,恰到好处地烘托出了大自然的恬静与灵动。

谈及山水南北派在他艺术上的影子,他说,青绿山水,走传统画底子,造型艺术,颜色明澈,意境感深厚,回味无穷。遮遮掩掩,才更有神秘感,浓淡干湿焦,石山树水云能打动别人。给自己带来最多启发的两位前辈——张复兴老师和程振国老师,一个含情脉脉,一个冷峻强悍,前者像音乐一样,低回婉转、诗情画意,充满浪漫高尚的感觉;后者则气势如虹,干净挺拔、岩石般坚硬,对比气场强烈。他们都对自己的作品有极大的影响。

宗晓亮对传统的理解超越了对形式的沿袭,开拓了用墨的新方法。更难能可贵的,是他始终保持着一种积极向上的进取精神。他的足迹遍及大江南北,创作和展出的作品数以千计,作品历次被党政机关和国内外收藏家收藏,几十家报刊传媒先后介绍过他的艺术成就。

宗晓亮的山水画,意境隽永、琳琅满目,其根本在于一根根一条条骨法用笔而营造的线的世界。画到酣畅淋漓之处,能够左右逢源,画里画外相融一体,宗晓亮又是善用宿墨的高手。脱胶以后的宿墨用水层层积染,更显润泽、浑厚。他精于"知白守黑"层层积染,满幅皆黑,他把墨色发挥得淋漓尽致,从乱中理出秩序,更显浑厚、苍辣。

宗晓亮常把山水画作为对人生哲学外延的一种 关照,在他眼里,山水意境与人格品质,以及时代精神 等均具有一种彼此映射和相互涵养的内在关联。他 力求以有形的笔墨语言来宣泄和表达无形的心中追 求与向往,那是对自然的礼赞,也是对生活、对生命的 深度思考。

宗晓亮真正做到了艺术发于心、传于笔、达于纸,因而他笔下的中国山水画更传情,更能打动人心。画如其人,宗晓亮的画,不是对客观自然的翻版与照搬,而是活的山水,全新的自然。

宗晓亮对自然山川及云水的追求,在灵动、 萧散的线条组织中,独具匠心地完成了从自然物 象到艺术心象的转换。其画作的精神之气,跃然 纸上。其笔下乾坤,可谓气象万千,生生不息。

"深爱山水,愿永生做桃花源中人"——其中既有宗晓亮对山水画艺术的独特见解与追求, 又有他长期刻苦磨练而形成的独有的笔墨技法, 更有他潜心揣摩传统绘画规律性的历史发展规律,才逐步形成他那"深邃虚灵,幽深旷达"的个性风格。他的山水创作,千笔万笔,笔笔见笔,又似笔笔无笔,皴擦渲染,层层叠加,交错繁杂,然又似浑然化一,整体合一,演变出山水独有的艺术风韵。宗晓亮的山水作品以形写形,以色貌色,穷尽其神、神入其理、理显其道的精神寄托,是他娴熟技巧和艺术素养的流露。

北宋郭熙曾在《林泉高致》中讲道:"世之 笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有 可居者,画凡至此,皆入妙品。"作画的最高境界 能够在自然与自我的走进中轻松地完成心灵的 对话以及情感的契合,并让欣赏者也能轻松地感 受到其画作中的那份干净、纯粹和内美。宗晓亮 的画作,能使你在一种精神境界里神游,得到充 分的美感享受。

在创作的道路上,宗晓亮应该说是硕果累累。但是,从他的成就中我们也看到了他创作的艰辛和对艺术的追求,显示出了一位画家优秀的艺术品质,以及高度的艺术自觉。宗晓亮的山水画既有宋元意境、明清大观,又有近代革新风骨,山石浑厚而不失华滋,树木苍古而不乏妍润,溪流细媚而不欠秀爽,房舍简静而不少沉穆。

■ 来源: 丰台区文学艺术界联合会 文/苏隆

