

楊東平：青綠山水 錦繡山河

◆楊東平創作的8.5米長青綠山水畫《閩山閩水神州福地》。受訪者供圖

青綠山水始於魏晉，興於隋唐，是典型的工筆重彩形式，僅通過石青、石綠和絹本淺絳底色的運用，即可塑造青綠相映的山川。楊東平擅長山水畫，尤以青綠山水畫著稱。他提出了「盛世青綠」的創作理念，講究「青綠為文，盛世為質」，既用古典形態描述山水氣象，又融入現代設計意識，展現繁茂厚重、金碧輝煌的時代氣韻。

採訪當日，楊東平剛完成受福建省黨校委託所作的一幅長8.5米、寬1.46米長的金碧山水畫《閩山閩水神州福地》，這幅金碧青綠山水畫申聯起福建九市一區，繪就美好的生態畫卷。談及和青綠山水的結緣，楊東平回憶道，1994年他進入中央美術學院國畫系深造，在學院裏，他得到姚有多、郭怡琮、張憑、張立辰、田黎明等多位名師指導，畫技得以進一步提升；1995年中央美術學院學習畢業臨行前，著名美術理論家、中央美術學院邵大箴教授提出當下國內畫家對青綠山水研究較少，這也是新課題，建議楊東平嘗試研究青綠山水畫，用青綠山水來表現祖國的山河。由此，楊東平確定了以青綠山水作為自己的主攻方向。

開拓「意」之所在

1998年，楊東平第一次赴武夷山寫生，見慣了北方粗線條的磅礴山水的他，為眼前雲霓流動的勝景所折服。大王峰、玉女峰、黃崗山、民居古寺……山水自然的意趣使他陶然而醉，二十年來，武夷山不僅成為楊東平的創作源泉，也成為他畫筆下最能代表青綠山水的意象，促使他不斷探索「寫意」的內涵。

楊東平認為，青綠與墨色在中國畫中同屬意象色彩，青綠山水不是對大自然原生態色彩的簡單還原，而是畫家在不斷探索調試中找到他理想的設色賦彩。談及青綠山水和武夷山水的結合，楊東平說：「山水之首，青綠為源。以武夷山大王峰為例，它顯得雍容貴氣，而傳統水墨儘管在表現意境上游刃有餘，但在表現貴氣上則稍顯力不從心。青綠山水兼具二者之長，可要畫出艷而不俗的效果，除了要有扎實工筆的功底，還要對自然山水有真切感悟與深刻體驗。」

一生寄情山水

與傳統水墨山水畫的質樸簡淡不同，青綠山水以名貴的礦物質石青、石綠、硃砂、朱膘為主色調，呈現的是雍容華貴、精工細巧的畫風。尤其是在青綠山水發展的鼎盛時期，畫面以青綠為主設色的同時，摻雜以泥金勾勒描繪，使作品盡顯華貴富麗的大氣之美。如何使青綠山水畫清新古雅而脫盡「火氣」（指整幅山水畫作品用筆太燥導致畫面生硬），楊東平在青綠山水畫的形式、內容、技法等方面都進行了一些探索。

中國美術家協會分黨組書記徐里總結楊東平獨創的畫法稱：「一方面，適當借鑒西畫的色調控制，減弱色彩對比度，營造出豐富而又和諧的色彩氛圍；另一方面加強水墨的渲染，充分運用微妙的水墨來沖淡石質顏色的火氣，使墨在畫面上起到中和的作用，通過大面積的淡墨渲染和大面積的石色堆積在畫面上相互對比映襯，有效調節了畫面的氣氛。」

楊東平的青綠山水畫創作一直處於動態的發展中，保持了樸厚清新的特點，又結合所處時代為青綠山水重新定義。「我看青山多嫵媚，料青山見我應如是。」楊東平表示，寄情山水的情趣，是他一生的藝術追求。中國文化因「和」而傳承，他希望用繼承性和發展性的眼光，拓展當代山水畫藝術的表現維度，引起觀賞者共鳴的同時，引領更多人邁向傳承青綠山水的道路。

莊子說「天地有大美而不言」，縱觀畫史，青綠山水和金碧山水都吸收了中國傳統哲學中的「大美」思想。青綠山水畫之雅，不在於繁密，而在於空靈；不在於艷麗，而在於秀潤；不在於金碧輝煌，而在於古意高遠。在當代的青綠山水畫家中，福建省畫院執行院長楊東平有其獨特的格調：他在繼承傳統的基礎上融合創新，既有傳統中國畫的渾厚莊重，又在水墨寫意間可見青綠工筆的新奇細膩；他挖掘青綠山水在新時代的新語境、新寓意、新表達，具有現代語言的新繪畫形式，獨具一格。

◆文：香港文匯報記者 蘇榕蓉 福州報道

◆楊東平在創作中。

蘇榕蓉 攝

◆楊東平青綠山水畫《旭日東昇光耀大地》

受訪者供圖

◆楊東平青綠山水畫《日出東方》

受訪者供圖

◆楊東平青綠山水畫《錦繡中華》
受訪者供圖

自製顏料 「鐵線描」手法受畫界推崇

青綠山水畫的色彩多以珍貴的礦物顏料着色，為了令畫中景致更顯生動，楊東平做了一件創新之舉，那就是親自找尋原料製作顏料。他覺得現成的石青、石綠顏料尚不能很好地還原自然美景，唯有自製顏料，並對顏料研磨數百遍，再施以渲染，才能凸顯青綠山水的自然本質。

楊東平介紹，完成一件青綠山水作品，往往有幾十道上色技法，工序繁雜，如顏色把握不準則易落俗套。為了使山石質感接近天然原貌、畫面色彩層次更加分明，他通常先用「鐵線描」手法勾勒輪廓，再反覆上色渲染，染色十多遍也不足為奇。

採訪中，楊東平以2010年被中國美術館收藏的《春色醉武夷》中石頭的設色為例，談到石綠有粗細之分，每多加一遍的效果均不相同。他先以「鐵線描」手法勾勒輪廓，上色之後再輕輕磨掉，既表現出顏色的層次感，又能營造出斑駁的歷史感。「水墨畫山石喜用皴法以墨塊刻畫岩石，但用墨多了恐有堆砌之感。我以『鐵線描』手法勾勒出山石的輪廓，簡潔呈現山石質感，這種畫法受當代畫界推崇。」

楊東平又以其作品《錦繡中華》為例，在設色對比上，他主要以石青、石綠、赭石敷染勾勒，並用淡墨烘染，色彩蒼潤相當，蓊鬱幽深。在畫面布局上，畫面左下角近景以象徵中華民族脊樑的萬里長城為起點，屹立蒼蒼，如同一條巨龍，蜿蜒於群山峻嶺之上，經過平面化的立體排列整合，通過點線面的節奏控制，將中遠景的近山遠巒連為一體。

學古而不泥古 緊扣時代脈搏

楊東平表示，福建「八山一水一分田」的地理優勢為畫家提供了豐富的創作素材，每一位有追求的畫家都應走進大自然，去領悟大自然的靈秀，使藝術作品煥發出時代異彩。「中國山水畫長盛不衰的要素之一便是其所體現的人文意蘊能滿足時代的需求，山水、文脈與時代精神有着不可分割的關係。」楊東平非常注重對真山真水的體察，他認為畫家要學古而不泥古，勇於探索，在以「青綠」精神為主線的創作中緊扣時代脈搏。

「不應簡單認為青綠山水是寫實，它不僅講究裝飾性，還應留一些韻味。」楊東平提到，比如武夷的清山麗水積澱了佛教及理學大家朱熹等歷史遺蹟和文化內涵，畫面元素要將這些內蘊呈現出來。所謂「胸中藏丘壑」，作品自然內涵深邃，意境幽遠。

藝術家簡介

楊東平，現為福建省政協常委、福建省美術家協會副主席、福建省畫院執行院長、國家一級美術師、國家藝術基金評審專家等。多次應邀為人民大會堂、京西賓館等國家重要場所創作大型作品，作品被中國美術館、中國藝術研究院等國家重要學術機構和國內外知名人士收藏。其中，《閩山情》、《閩山閩水》分獲2006年、2007年由中國美術家協會主辦的「全國中國畫作品展」最高獎，《永遠的武夷》獲2017年中國美協主辦的「全國工筆重彩小幅作品展」最高獎等獎項。

創作繪本40周年 宮西達也個展深圳舉辦

創作了「霸王龍」、「獨角仙武士」等諸多系列的日本繪本藝術家宮西達也，為全世界孩童帶來無數樂趣，為慶祝他繪本創作40周年及霸王龍系列誕生20周年，深圳華，美術館正在舉辦他的創作40周年大展《宮西達也的繪本世界》，這也是迄今為止宮西達也在中國舉辦的最大規模個展。今次展覽將持續至8月27日。

展覽由F-kids兒童美術館策劃，繁景文化和華，美術館聯合主辦，蒲蒲蘭協辦，在總面積約1,500平米的展覽空間內，分11個展區，精選宮西達也創作40年來近60部繪本200多幅畫作，覆蓋100多個繪本形象，除了讀者熟悉的霸王龍系列，還有小青蛙系列、狼和小豬系列、小卡車系列、喵喵系列和正義之士系列等。

宮西達也善於從童年記憶和育兒經驗中獲取創作靈感。他極富感情色彩的文字、細膩又極具衝擊力的畫面，常讓讀者深受打動。許多人通過繪本結識了頑劣孤寂卻被愛包容的霸王龍們，不斷探索和接納自我的小卡車們，在自然生存法則中強弱逆轉的狼和小豬們，讓人總想偷偷一笑的小青蛙們，在誤解的世界中兜兜轉轉的喵喵和正義之士們。正如日本繪本作家真珠真里子評價：「宮西先生繪本的魅力就在於他直擊人心的語言，讀過的人可以通過繪本將無法言表的東西表達出來。」

美學風格上，宮西達也繪本風格鮮明，畫風細膩，紅果子樹林的點點星光、小青蛙系列撲面而來的清涼爽快、

100隻形形色色神態各異的老狼……200多幅畫作和手稿呈現出與繪本完全不同的質感和細膩程度，而遍布展區的繪畫、塗鴉和版畫創作體驗，將有助於觀眾直接感受宮西達也的創作風格。

策展人姚朔介紹，展覽從「小達的夢想」出發，沿着兩條故事主線帶讀者一起走進宮西達也的繪本世界。大家將與不同時期充滿夢想、溫暖又樂觀的宮西達也相遇，看到一位頑皮的繪畫少年如何成為風靡世界的宮西達也先生；也將打開「看讀畫玩」四種看展模式，在繪本世界相遇自己最喜歡的角色——如在紅果子樹林和霸王龍「冒險」，看小豬魔法變身，為正義之士投票，在達也畫廊學習版畫，在大章魚海洋球池嬉戲，

◆「親子友好型策展」令兒童更好地體驗展覽。

從「觀眾」化身為展覽的「參與者」和「生成者」。此外，此次展出堅持「親子友好型策展」，不僅將所有畫作設置到適合兒童觀看的高度，還通過故事卡、探展小護照等形式幫助兒童更好地體驗展覽。而散落在各個展區的宮西達也引言和業內評價，也有助於家長從另外一個維度理解宮西達也的創作理念和成長之路。

◆文、攝：香港文匯報記者胡永愛 深圳報道

◆展覽以不同方式呈現了宮西達也筆下的繪本形象。