

刘双全作品《草圣怀素》。

刘双全： 画里的乡土述怀

杨柳湾

读刘双全的画，浓郁的乡土情结，执着艺术追求，满腔的文化情怀，让人肃然起敬。清华美院教授、著名美术评论家陈瑞林评价说：“刘双全先生的艺术感觉好，表现力丰富，笔墨传统又有永州地方文化的独特魅力，他的壁画作品特别让人难忘。”刘双全丰富的艺术实践以独到新颖的文化视角，践行传统国画精神，孜孜不倦地开拓传统国画时代表现形式，形成了鲜明古雅的艺术风格。

大凡到过舜帝陵的人，都不会忘记舜帝陵精美的浮雕和壁画。中华始祖的传说在刘双全的浮雕和壁画中鲜活起来，有了血肉，有了灵性，有了烟火味，最重要的是有了精气神，让人仿佛听到了上古的韶乐绕梁和泉水叮咚作响，舜帝率队南下，驾临洞庭，恩赐甘露，访问诸侯，感化三苗，引水导源，三峰除害……蔚为大观。刘双全对舜帝文化的虔诚和敬仰充盈在每一帧作品中。《舜帝南巡》和《南风歌》中两个舜帝的外貌截然不同，《南风歌》中舜帝的头部黑底白描，跪坐在大象上，坚毅挺拔，目光深邃；《舜帝南巡》中的舜帝白发苍苍，手抚古琴，仰天长啸，不同的是外形，不变的是心系苍生的情怀。与这两张画风格类似的有《赛龙舟》《捕蛇者说》《草圣怀素》《理学鼻祖周敦颐》《瑶族千家峒》等作品，它们呈现出三个主要特点：一是用藤黄、石膏、花青、靛青蓝调剂出或灰黄或淡青的背景，以赭红、青蓝、白色点缀的人物，吸收了岩画等简笔画特点，营造了极具湘南特色的神秘感；二是以永州历史文化人物成长经历或民俗演进为轴线，进行宏大叙事，题材丰沛；三是借鉴民间木刻、蜡染、纸扎、水陆画、杨柳青年画、剪纸等民间艺术的形式，创建了以文字条为隔断的叙事单元，增加了画面的仪式感。

上世纪70年代，刘双全参加了陈白一先生在南岳举办的湖南工笔画培训班，结识了很多工笔画师友，笔墨、线条、色彩达

到了一个新的境界。他虚心学习，博采众长，能入手其内，更能出手其外，不断丰富和完善工笔画创作形式。《潇湘行》《千山翠》《踏雨行》《潇湘女》等作品色彩明亮，人物形象俊俏活泼，透着青春与活力，弥漫着淳朴的乡土气息。鲜活的场景描写，衬托出人物的生命张力：有吊脚楼上织毛衣的瑶族妇女、雨中共伞的青年男女、斗牛的三两个牧童……这些画大多创作于1973年到1989年，创作技艺娴熟而多彩，明快而温馨。

刘双全热爱生活、观察生活、研究生活，从而熟悉生活。他寄情于家乡的山山水水，仰视俯察之间得其人文神韵，以丰富的想象、大胆的夸张、精简提炼的笔墨，描写人物瞬间的动态。他勤学而博学，画柳宗元便将柳宗元的相关文献烂熟于心，《种树图》中关于种树的哲学很好地诠释了柳宗元的《种树郭橐驼传》，故作品中的人物面貌才能鲜明、传神。形象塑造上，他不拘泥于写实，善于把握人物的瞬间动态，略有夸张变形，是平静地由写实而逐渐演变而形成的，不是人为地刻意追求夸张。他在创作过程中往往有超意识的激情，加之娴熟的笔墨技法，自然形成了个性化的变形夸张的艺术语言。

刘双全注重深入细致地纵向研究人物。他往往画一个系列，讲一个完整的成长故事，用人生轨迹的演变和发展来透视人物的心灵，使作品呈现出独具风采的美感。特别是表现舜帝的诸多作品中，刘双全根据表现内容的不同，用或单纯或拙趣或魅惑的笔触，以富于想象、与原绘画很相似、很鲜明、很梦幻的意境来表达景仰。为了达到他想要的整体效果，他的很多表现神秘性的画作，他选择色彩附着力更强的高丽纸和饱和度更高的纯矿物质颜料。他有所为有所不为，师承基本笔墨技巧，中规中矩不越雷池一步，不做作，不滥用新材料。在表现意境和人物内心的思虑之时，清新隽永，敢于突破，传达出令人回味的生命感受和人性温暖。

艺路跋涉

艺林风景

侯利红 梦行者

李辉武说，从貌似高大上的艺术学术探讨，到貌似下里巴人的动手实操，涵盖了一个展览从开始的想法变成真正展出的整个过程，主题定位、学术探究、钉子怎么钉、灯光如何打，背景音乐配什么……这些便是我的工作。

李辉武是个策展人。提及“策展人”，人们会有各种不同的认识，很多人会把“策展人”描述成为组织者、总监、经理人，还有人以为策展人是负责布展的人员或者是艺术经销商等。其实，“策展人”是一个具有多重身份和职能的重要角色。2012年李辉武从湖南师大美术学院硕士毕业后，主要从事美术史论、美术批评、美术馆管理方面的工作，现在是湖南省画院美术馆执行馆长。湖南省画院美术馆是画院的一个窗口，其主要功能是以学术展览的形式弘扬主旋律，传播正能量。李辉武现在的工作就是来对接、承办和策划这些学术性展览。

每次展览中，大抵都会有艺术家、艺术赞助人、艺术收藏家、艺术媒体人、艺术机构、学术团体等诸多要素参与，而策展人就是在这些要素中起定位、沟通、协调等作用，是展览成功与否的关键角色。于李辉武而言，一个完整的展览就是写一篇文章，讲一个故事。展览好比电影，艺术家是主演，策展人就是这一场电影中的导演，叙述一个故事，通过展览主题、展览形式、风格以及宣传方式、视觉语言等等，打动观众。

其实所有策展人都在做同一件事：通过展览的方式让不同的人理解艺术，但实际上很难。不过李辉武会用他所理解的方式将艺术呈现在观众眼前，每个展览都有不同的主题，每个展览都是为了解决一个具体的问题。像他说的那样，任何一个策展人都不能做到通过展览把艺术点石成金，只有把艺术作品，或是艺术家个人魅力和特色恰如其分地展现出来，当成一个故事讲出来，这个才是策展人应该做到的。

成功的展览是什么样的？李辉武说，比如怎么和艺术家商讨策划展览；如何从赞助商那得到展览费用的支持；怎么从美术馆那里得到展览所需的场地以及全套专业设备和人手；怎么和整个宣传团队商量，制定出宣传方案，再到画册和海报等等细小的工作。画展的整个工作都需要顺畅起来，达到预期的效果，这就是成功的画展。他谈到曾经策划的一场展览，那位画家是一个新人，是一个没有学历但是拥有对美术一片热忱的人，是一个吃了三年泡面都不愿意放弃画画的人。他为这位画家策划了一场成功的展览，得到湖南美术界的关注，得到媒体界的关注，达到艺术家自己想要达到的那种对于他的艺术创作成果的认可。

年纪轻轻就能将“策展人”做得令业界瞩目，李辉武除了敬业精神，更得益于专业素养。他正式开始策展是2013年，那年在上海和长沙策划了两位艺术家的个展。2014年在广州，2015年在长沙和北京，每一年都会策展。他说：“策展是一件比较具体的事情，每一次策展相当于做一个独立的项目，事无巨细。”他给自己的定位其实是一个总管，管理资金开支，管理学术，管理很多东西，他要保证每个展览的执行，就好像一个项目总经理一样。“项目总经理”这个代称让人觉得李辉武这份工作太累。他的大部分时间在为一场场画展协调、执行、周旋。

李辉武： 一个讲故事的人

李辉武工作中

论 墨飘香

融会方圆，宽博纵逸

曾熙书画作品赏析

谭艺

曾熙(1861-1930年)，衡永郴桂道衡州府(今衡阳市)人。晚年自号农髯。杰出的书法家、画家、教育家。张大千、谢彬、康和声、萧迁、马宗霍皆出其门下。工诗文，擅书画，书法自称南宗，与李瑞清的北宗颀颀，有“北李南曾”之说。其书得力于《夏承碑》《华山碑》《张黑女》等，以汉隶圆笔为本，下穷魏晋，沟通南帖北碑，融会方圆，遂成就宽博纵逸的风貌。

沈曾植称曾熙“沟通南北、融会方圆”，赞扬其风格上持灵活汲收态度，虽主要研习北碑，但也不自囿门户。在曾熙心目中，无论楷书以何种形象与风格出现，其笔力本于篆隶，临楷书之前，需在古篆分隶上下功夫。至于小楷的临习，曾熙认为：“临小真书，不易精进，以其运指不运腕也。必取各碑方寸之字，拓之至数倍之大，笔酣墨饱，挥洒淋漓，然后腕不悬而自空，力不使而自出矣。”在曾熙的概念中，就楷书而言，无论北碑南帖均有篆隶意味。行草书中，颜真卿行书是曾熙取法的对象，曾熙对其风格和成就给予了极高的评价。曾熙认为：“草书有章草、狂草之分。狂草自右军、大令以来，习者颇多，然非软媚如乡愿，即险怪如符篆。不如草草源出分书，多存古意，且习此者，尚不多见也。又曰习草者，宜自明人宋仲温入手。仲温遗迹，往往见于碑帖跋尾，可检临也。”

曾熙书法博采众长，广学多家，注重五体的研习，论书主张“南北同辙”，尤以笔力为核心。从这一点出发，他将书法的五体上溯至古篆，将之视为“诗中之离骚”。也正是因为这样的书学思想，曾熙在其书学实践中不为碑学所困、融合南北，并最终以其篆意作为统领，走出了一条不同于时人的道路。时人认为曾熙书法有汉晋风骨，誉为“今之蔡中郎”。其八分、真书、行书片纸只字，人争宝之。曾熙晚期作品寓刚于柔，用笔藏转，婉婉多姿，被学者尊为“农髯体”。

曾熙能诗工书善画，意境浑成，骨气奇高。晚年兼学绘画，倡书画同源之说，常取草篆行狎的笔意作画，与明末清初僧石涛、石溪、八大山人同一格调。晚年所作泼墨山水和墨梅尤妙绝一时，在书画界名声显赫，与李瑞清并称“南曾北李”，与吴昌硕、李瑞清、黄宾虹并称“海上四妖”，与李瑞清、沈曾植、吴昌硕并称“民初四家”。

(图片由湖南省谭国斌当代艺术博物馆提供。)

吟诗作画山水中 王明义

艺苑掇英

一剪之巧夺神工

舞，从此更乐此不疲。

高中毕业后，他当上了民办教师，在教学之余负责为学校出黑板报，画刊头、插图、写字几乎是一个人全包，黑板报总是能吸引师生驻足观看。1974年湖南省在横阳山下的孟公大队召开全省文化工作现场会，孟公大队负责筹备文艺节目和文艺作品展览。公社干部要王在德以农民身份(因为是民办教师，还要种田)准备剪纸作品参展。王在德精心创作了《我是队里饲养员》和《大干快上》等作品参展。展览在新化二中大礼堂举办，来了很多文化名人。省群众艺术馆的美术专家马志中观看作品时，当即找到王在德商量，要走了他的这两幅剪纸，发表在湖南省《工农兵文艺》。

1979年，王在德转正当了公办教师，被调到新化二中任教高中毕业班语文，教学工作加重了，没有时间再搞剪纸，直到1985年他被调到新

化县宣传部，才重拾旧爱好。不久他又被调到新化十三中当校长，工作更加繁忙。1996年被调往新化县教师进修学校担任副校长，学校经常开办美术培训班，他兼任美术课，教学员剪纸。

他结合自己的剪纸实践，编写了《民间剪纸创作与鉴赏》教材，这本教材理论联系实际，通俗易懂，深受学员的欢迎。此后他又编写了几种教材。他编写的剪纸教材，从剪纸的特点、历史、工具、题材到剪纸的种类和应用，从剪纸的构思、设计、剪裁、粘帖到剪纸的上色与装裱，进行了全面系统的阐述，是不可多得的好教材。

2003年退休后，王在德开始了剪纸生活的第二春，创作了大量剪纸艺术作品，汇编成《剪纸艺术》。他的作品内容涉及领袖形象、国家大事、梅山武功、风景名胜、婚寿喜庆、农耕畜牧、节日文化、戏曲脸谱、生肖图案、花鸟虫鱼等。每年参加省内外各级各类展览。2004年，他的作品《永远的太阳》和《武术新花》先后被列入教育部中国教育报刊社举办的全国中小学优秀美术作品巡展。今年上半年，由王在德篆刻、县文联主编、县委宣传部和县财政局重点扶持的《梅山剪纸》即将付梓。“一剪之巧夺神工，美在民间永不朽”，郭沫若曾对剪纸艺术有此称赞。这句话用在王在德身上也不为过。

“寒花晚节梦犹甜，皓首穷经只等闲。月下闻鸡常起舞，茶余泼墨偶成篇。临窗吟句追王孟，伏案挥毫仿柳颜。”这是王在德的《退休感怀》，也是他生活的写照。

袁杰伟

新化县上梅镇思源学校的讲台上，活跃着一位精神矍铄的志愿者，古稀之年还担任社团指导老师，指导孩子们剪纸。他1974年就开始在湖南省《工农兵文艺》发表剪纸作品，先后著有《民间剪纸创作与鉴赏》《剪纸艺术》和《梅山剪纸》，其剪纸业绩入编由人民报社编辑、中国画报出版社出版的《中华翰墨名家作品博览》和《走向世界》的中国——专家学者篇》中……他就是新化县教育老科协副会长兼秘书长王在德。他的剪纸艺术有“梅山一绝”之誉。

王在德1943年出生于新化县横阳山，这里梅山文化底蕴深厚。他从小就爱好写字、画画、篆刻，读初中时常在课余剪剪刻刻。有一天，班主任老师走到他身边说：“把你画的那些画、刻的章子都交给我。”王在德一惊：莫非老师要没收了！没有办法，他只好将自己的全部“成果”老老实实交给老师。第二天才知道，原来是老师要用他的作品参加学校组织的才艺展示。这让他备受鼓