

生活 在艺术中继续

韩东光

四季的春联 2002年 纸本 68cm × 68cm

大年三十挂红灯 2004年 纸本 68cm × 68cm

高原春晓图 2004年 纸本 68cm × 68cm

对于大多数人来说,艺术是衣食无忧后一种精神上高层次的追求。如果一个人生活窘迫还痴心于艺术,多半被人笑话。正因为如此,多年来我一般不开口谈艺术,更不谈关于自己的艺术。但是,当一旦有机会重新审视自己所走过的路,又确实有些话要说。

我出生在佛教圣地五台山脚下的一个小山村,祖祖辈辈种地为生,生活的艰辛不言而喻。对于绘画,我没有可以炫耀的家学,完全出于生活痴迷,才走上了这条不归路。要说最初接受美术的启蒙教育,还是从漆画匠人开始的。生活在农村,父辈信奉“天旱饿不死手艺人”,把我送去学木匠活,同时也帮雇主画漆画。就是在这样简单又大多重复的劳动中,我掌握了近乎原始的造型及色彩基础。当我厌倦这种绘制技巧后,心中萌动用画笔表现家乡山水的冲动,并几经周折报考了中国书画函授大学,接受了最初的国画基础训练。

1992年9月,我不再满足于自学,也不甘于在低层次上徘徊,便带着简单的行李离开了家,到北京画院进修。说实话,可能是我的痴迷和真诚感化了老师,才有机会结识我的恩师,著名画家王文芳先生,从此真正走上了艺术之路。

到北京的十余年中,我画了不少自己中意的作品,参加大大小小的展览数十次,也得了不少奖,得到了同行和评论家的一些溢美之词,但自己心里总是怯生生的。说到创作,我钟情于自己最熟悉的景致。比如,生我养我的晋北农家小院,就经常出现在作品里,即使离家再远再久,这里还是心灵深处最温馨的地方,有时候刻意把农舍门户画上对联,除了画面色彩处理的需要,更重要的是我对勤劳善良的祝福吧;北京的胡同我也很爱画,毕竟我在其中转悠了十多年,有感情了,况且这种宁静而珍贵的灰色调在人们的视野中消失得太快。我极力想用自己的方式记录、保存历史的遗存。佛教圣地五台山的神秘滋养了我的心灵,也丰富了我的艺术语言,让我有了随性而发的可能。灵魂深处对生命轮回的理解,对美好和永恒的渴望都浓缩在其中,任凭想像的翅膀穿行在虚幻和现实之间;再就是醉心于对陕北黄土高原的描绘,我总是用最单调的色彩,最细腻的笔触来表现诠释高原的苍茫和荒凉,表达心灵深处受到的无法用语言表达的震撼。从作品的表现手法来讲,我不拘泥于单纯的写实或写意,而是让这两种手法服从于表现对象。细心勾勒处力求精细入微,明明白白告诉别人我要表达什么。肆意挥洒处又毫不在意具体物象的细节,在痛快淋漓中宣泄情感,张扬个性。构图的大胆也算我的作品的一个特色吧,但在继承和创新尺度的把握上也是我一直苦恼的。我总是在自己的想法和别人的接受过程中权衡,最终我给自己作品的构图设立了一个原则,即均匀但不呆板,破形但不破境,重叠但不重复,夸张但不扭曲。事实上也很难讲清楚我是否做到了这一点,毕竟创作是一个无法设定程式的劳动。

说了半天创作,还是要回到生活,毕竟谁都回避不了生活本身。近几年,我的家庭几经变故,自己的生活常处于无序的状态中,经历得多了似乎也就麻木了,但绘画无疑是我生命中最敏感的部分,也成了我热爱生活最重要的理由。还是那句话,让生活在艺术中继续吧。

01

韩东光写意山水

过大年 2004年 纸本 123cm × 244cm

韩东光的画

● 赵俊生

听到东光的名字，看他在中国美术馆举办的个展已是好几年前的事了，之后也不断在美术期刊上见到他的消息和作品，直到去年冬天才第一次见面。东光言语不多，像晋北原野里一棵不起眼的树，没有足够的营养和水分，但总是保持向上的姿态，顽强地生长着，并给人枝繁叶茂的希望。

韩东光曾入北京画院进修，在王文芳、贾浩义等先生的指导下，进行了扎实的中国画基础训练。经过几年学习，作品逐渐形成了自己的面貌：以晋北的自然人文景观和五台山佛教圣地为对象；用写实和写意结合的手法，充分展示晋北山区人民生活的淳朴和佛教圣地的神秘。由此，我们大致可以将东光的作品分为两大类：一类是乡土题材，还有一类是佛教题材。

读东光乡土题材的画，如同读他生活中永远的梦境。作品中被岁月和命运风化成的深沟巨壑的高原依旧动人心魄，为乡亲遮风挡雨的窑洞还是那样温馨，倚门远望的村妇永远守候着亲情的约定，以至于那点缀似的飞翔于高原和壑沟上的雁行，迎面撞击眼帘的枯树，甚至是腊月一幅红红的春联，屋前风干的一串串红辣椒，深夜农家窗户透出一缕光亮，都可以让我们感受到东光对家乡和亲情的眷念。东光在创作此类题材作品时，总是沉浸在乡情、乡恋和乡愁的情结中，用饱受创伤的心灵去亲吻故乡的每一寸土地，对“生命曾经驻足的地方”的阐释永远充满难以割舍的血脉亲情，尽管这些作品没有江南水乡的清新灵动，但他总是

在荒凉的主调中，点缀上生活中最亮丽的色彩来热情歌颂故土上生生不息的乡亲们的忠诚、劳动、爱情和梦想。

佛教题材的画，激活了东光情感世界里最本原的冲动，神秘的佛教圣地五台山，是东光此类题材作品的创作源，然而东光并没有非常具象地描绘他抬头便见的白塔与庙宇，而是用自己敏感仁慈的心灵，用虔诚的心态和仰视的角度去构筑他心中的圣地。可以说，东光在创作佛教题材的作品时，更多地注入了自己的主观情感，在表现形式上大胆运用夸张、重构、变异的手法，画面充盈着佛教世界的雄浑和神秘，使以《塔魂》（已被美国费城博物馆收藏）为代表的一批力作充满强烈而深刻的个性，使自己的独特发现和深刻领悟得到了完善的表达。如果说其乡土题材的作品让人感动，那么此类作品给人的则是一种心灵的震撼。

艺术的旺盛生命力在于独特的发现以及发现中涌出的爱的情感和诗的力量。东光在进行一段时间的创作后，总是要回到他创作母体的环境中，和家人一起下地劳动，和乡亲们叙叙家常，听听土窑里传出的摇篮曲，再看一眼无数次驻足凝望的白塔，走进经声不绝的清音世界。东光在“走出大山，走入大山”的艰辛反复中做到的和将要做到的，都是我们的期待，让我们深深祝福这位视艺术为生命的年轻人一路平安！

风景是有生命的

——东光的艺术世界 陈冰

中国画的精神需要有人传承，中国画的底线需要有人坚守，这是艺术界很多有识之士的共识。然而，当作品变成商品、画家成为炒家，中国画原有的审美理想被冷酷的现实消解了。尽管如此，我们依然渴望饱含中国画意趣和精神内核的作品出现，期待滋养我们性灵的画家出现，东光或许就是其中一位。

我和东光认识快十年了，深感他生活之艰辛，为艺之执著。我们的交往与其说从喜欢他的画开始，倒不如说从欣赏他的为人开始的。一个从晋西山区走来的汉子，朴实谦和，直率坦诚，以近乎一无所有的资历直画画坛的浮躁。期间，有生活没有着落的窘迫、有创作陷入模式的痛苦、有市场冷落的苦恼等等，但东光跌跌撞撞，一路前行，不断用撼人心魄的作品给我们一个高歌猛进的期待。当然，画家最终是要靠作品说话的。东光的作品，很多美术评论家给他中肯的评价，我也有幸在一些报刊上介绍过他的作品。这里，我想谈谈东光近期的创作。最近几年，东光着墨比较多的题材是晋西的风景和北京的胡同，因为这是他魂牵梦绕的地方，是他最熟悉的地方。他过去也画过，但远没有现在给我们的震撼力强，这种震撼不是宏篇巨制的视觉冲击，而是情感的自然流露给我们的感动。“风雪夜归人”、“柴门闻犬吠”撩拨每个游子的思乡情结；“北京胡同”系列作品又让浓郁的京腔京韵重新回荡在我们的耳畔……

从笔法来讲，经过多年的锤炼，他扎实的用笔功力，在高质量的线条中得到了体现，运笔果敢准确、变化丰富，使画面富有独特的诗意和美感。同时，在渲染上富有层次感，时而水墨淋漓，时而简洁干练，既有传统的国画审美特性，又恰当地表达了现代人的审美意趣。不过，最让我惊喜的是，东光对墨韵的把握和操持。石涛曰：“黑团团墨团团，黑墨团中天地宽。”东光近期的作品一改过去的色彩浓烈，多以水墨出现，尤其用水墨表现的北京胡同有一种静寂之美，略带凄清的情调，让我们感受到了老北京的深厚底蕴，同时，也让我们在喧闹的都市中，寻找到了曾经的景致。

在画家的笔下，风景是有生命的。画家是描摹者，更是某种精神的宣扬者，以不断蜕变创新图谋作品的不朽，渴望与观者的共鸣。东光作品中，平凡的景象被赋予了隽永诗意——那里有乡音乡土乡情，有雄浑粗犷与厚重淳朴，有对即将消逝的风景的追忆，更有画家执著的坚持与等待……

好吧，我们一起看风景，把风景记在心间，并赋予风景新的生命。

2001 纸本
196cm × 98cm

佛境

03

韩东光写意山水

《农家门之一》作画步骤

步骤一：首先要根据画的意境，设定画的构图。用饱和的淡墨画出农家门的屋顶门墙。

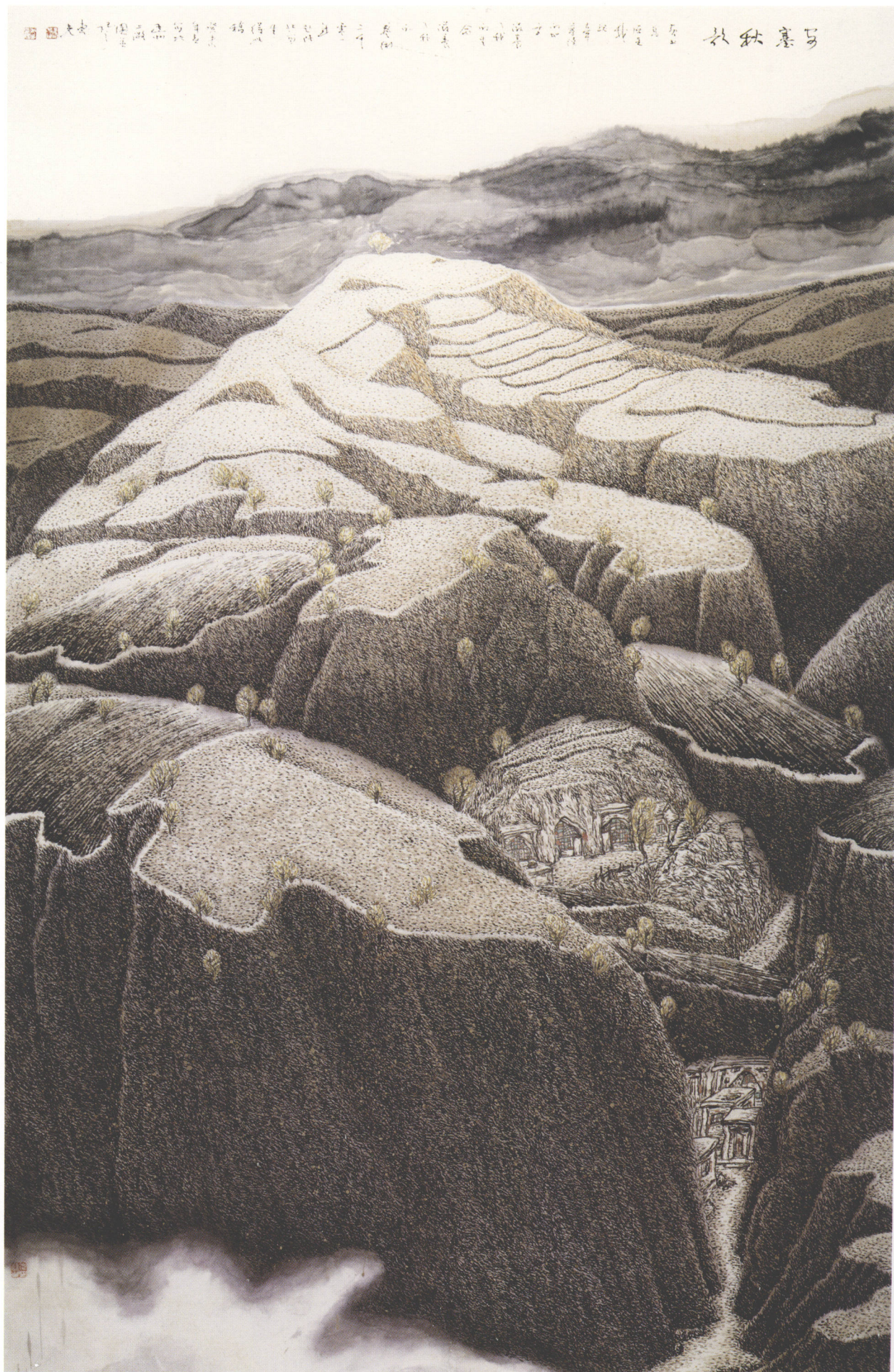
步骤二：用深灰墨画出门墙前后体积感，这一步也是确定画面的布局位置，并表现出画面的趋势来。

步骤三：用重墨勾出门、屋顶的瓦层及前边所画的树木。再用淡墨采取飞白方法画出上面的天空和月亮来，表现农家小院宁静的夜空。

步骤四：用颜料硃砂色加淡墨画出门的对联来，起到画龙点睛的作用。并用颜料石绿色加淡墨，用甩点的方法甩出树叶来。增加画面气氛，最后根据画面整体布局的需要，确定题字盖章的位置，完成作品。

2003 纸本 安塞秋歌
240cm × 120cm

和黄土同色的衣着，和血液同色的红绸，和着心跳的节奏，从远古飘来……高原的秋缺少丰硕和灿烂，但沟沟坎坎的挤压簇拥有着动人心魄的力量。

高原之魂

2000 纸本

240cm × 120cm

(此作品获2005年“纪念抗日战争胜利60周年美术作品展”铜奖)

这里埋葬过狂妄,也印证过忠诚。原本平常的景象,因为一个民族的誓死抗争,进而成为永恒的地标。

2004 纸本 高原银装
200cm × 120cm

打开一扇大写的门，飞舞着的是雪花，是流云，还有你看不见的梦想……

(左图)

苍茫大塬

2004 纸本
120cm × 120cm

雄浑博大的高原，是我生命曾经
驻足的地方，让我体味了生命的顽强。

高原春晓

2003 纸本
240cm × 120cm

大丘壑、大气象，天然开合的黄土张
开热情的怀抱，和煦的春风传来远处的
歌谣“又是一年春来是……”

喀什古城印象 2002 纸本
98cm × 98cm

我从静寂的古城走过，岁月的痕迹
中有我的脚印，我的记忆中从此有了古
城……

农家门之二 2202 纸本
68cm × 68cm

我从门前的小路走出大山，也从外面的
世界沿着这条小路走回大山。我在这里抖落
一身尘埃，我在这里洗涤带血的伤口。多少
次蓦然回首，又见炊烟升起……

(右图)

2003 纸本 春雨图之一
68cm × 68cm

对故乡的记忆是刻骨铭心的。就让
我用笔墨弹奏一曲《春之声》吧……

(左图)

曙光

2001 纸本
68cm × 68cm

精彩的人生来自于生活的历练。只要看到人生的曙光，就永远不会惧怕黑夜的来临。

2001 纸本
68cm × 68cm

一方水土

只要心中有爱，不需要色彩，一样收获自然的造化，一样收获甜润的心境。

1994 纸本
68cm × 68cm

夜

岁月悠悠，丢不下土墙围拢的家，写不尽思乡的情，唱不够勾魂的信天游……

晨雾 1994 纸本
68cm × 68cm

雾色幻化出的朦胧，像一首凄婉的歌，更像我的心境。

西行 2001 纸本
68cm × 68cm

不确定的景、不确定的意、不确定的人，拼装出一条神秘之旅，生命就是一个过程，一路西行，没有归途。

(右图)

2005 纸本 圣地月圆
120cm × 120cm

圆圆的月，圆圆的梦……

(左图)

东去 2003 纸本
68cm × 68cm

生命的轮回如四季之
更迭。

2004 纸本 月色图
68cm × 68cm

月影婆娑，逸笔草草。灵动的不
仅是笔墨，还有心情。

2003 纸本 待
68cm × 68cm

以水墨块浸透出空灵通透，
浓浓的乡野之气跃然纸上。等
待回家的人，等待月圆之时。

