

谦谦君子 幽幽清泉

本报记者 杨文娟

偶访当代湖州竹派画家杨志立先生

人物名片

杨志立,号七郎,(1962年)成都人,回族,当代湖州竹派画家。曾拜师余兴公、冯建吴先生,毕业于四川美术学院。主攻墨竹绘画,草书,篆刻、先秦文字、汉代画像、考古、鉴赏、设计均有涉猎。中国汉画学会会员、中国文物学会会员、四川省诗书画院特聘画家、四川省美术家协会会员、四川中国画学会会员、四川湖州竹派研究会常务副会长、西蜀印社顾问、成都市文艺志愿者协会顾问、四川省新联会书画院院长、中央统战部自由职业艺术家代表人士。曾担任《郭沫若书法全集》、《美术成都》、《余兴公书画集》副主编,《全国当代名家国画作品展》艺委会委员、《第六届全国名家花鸟画展》艺委会委员、展览组组长、《第七届中国花鸟画作品展》艺委会委员、中央电视台2台鉴宝栏目专家组鉴定专家。编著《湖州竹派画集》,发表论文《郭沫若书法年谱》、《中国最早的战图考》、《西汉彩绘陶壶与卷草纹考》、《宫廷画院与文人画》、《四川文人画的复兴》、《余兴公墨竹艺术刍议》、《湖州竹派的起源》、《湖州竹派的产生》、《湖州竹派的美学思想及意义》等。

初识杨志立,是在去年仲秋의杜甫草堂。彼时,由四川省文联、四川省美协等单位主办的“杨志立墨竹画展”暨《湖州竹派·杨志立墨竹》图书首发式正在举行。

在草堂掩映着浓浓秋色의银杏树下,迎面而来的杨志立一身朴素的中式棉布衣,面带微笑,神态怡然,眼神温和又饱含睿智,别有一派独特气质。

40余年潜心画竹,杨志立以专注的匠心成就了独树一帜的墨竹艺术。观杨志立的画,就如阅览一部抒情诗卷,让观者产生无尽的遐想,体会到无穷的精神力量。不止于此,多年来,杨志立致力于研究和梳理中国墨竹画的渊源和传承,坚守初心,勤于悟道,让越来越多的人领悟墨竹独具魅力的文化精髓,更广泛地传播经典传统文化。

初心

“对自己了解得越深刻,步子就走得越坚定”

杨志立与墨竹结缘,源于他14岁时一场不经意的“邂逅”。

那是1976年,少年杨志立跟随父亲参加了一场画展,展览中阅画无数,但唯有一幅墨竹在他的脑海中挥之不去:画中只有寥寥几笔竹竿几片竹叶,但却劲秀灵动、超凡脱俗,给人一种与众不同之感。

回到家后,杨志立凭借记忆将那幅墨竹画了出来,竟受到家人一致的赞赏,并将他的画贴到了墙上——这让杨志立大受鼓舞。

事实上,杨志立的爷爷杨绍文和父亲杨昌麟在书法艺术方面都有较高造诣,得益于家学渊源,杨志立从小就临池学书,小学时便开始学习绘画,练就了深厚的书画功底。看到杨志立对中国传统水墨画产生了浓厚兴趣,家人为他买来画册,并推荐名师,杨志立的竹画人生由此慢慢开启。

上世纪80年代初,杨志立拜蜀中名宿鸿儒余兴公老人为师。余兴公老人是出色的书法家,同时也精于绘画,他所画的墨竹、梅花、小虫均可称为上品。在老师的悉心指导下,凭着天分与勤勉,短短数年间,杨志立的画艺就突飞猛进。

1983年,余兴公老人去世后,杨志立又拜了山水画大家冯建吴为师。在老师的建议下,杨志立继续潜心墨竹艺术。

恩师冯建吴的教诲杨志立始终铭记

于心:“要用书家的笔,画画家的画,最后一定要有自我。”那是一段珍贵的寻觅的过程——寻找自我,追寻自己最热爱之事。“作画40余载,我独爱竹,皆因竹子不卑不亢、不屈不挠的君子品性。”杨志立告诉记者,确定了以墨竹为创作方向后,绘画开始变得如同呼吸一样自然,“我渐渐找到更适合自己的技法语言,对自己的了解更加深入,步子也走得愈发坚定。”

辛勤耕耘40余年,杨志立墨竹在传统的映衬下渐渐有了鲜明的个人艺术特色。他的画不仅是画,更是梦、是曲、是无边无际的精神家园,在带给人们视觉上的感官享受的同时,更带给心灵上的震颤。

对于杨志立来说,他最值得骄傲的事,就是能够坚守初心,一直做自己最喜欢的事:“如果不是真的热爱,这几十年,坚持不下来。”杨志立对于竹子的品类、习性了若指掌,对春夏秋冬、风霜雨雪中竹的形态更是观察入微,竹与生俱来的优雅姿态和超然灵气是他创作灵感的不竭源泉。

“沉浸在个人的世界里进行创作,那种快乐是别人无法体会的。”杨志立说,他对自己要求很高,尽管绘画速度很快,但出作品并不容易,他经常撕画,不满意的绝不示人。

“生命短暂,精力有限,喜欢做一件事就要做到极致。”用身心去感受生活,用一生的积累去创作一件件作品,这位怀揣赤子之心的艺术跋涉者与追逐者,将内心里的静默、内敛、热情与奔放,在每一幅艺术作品中表现得淋漓尽致。

悟道

“一幅优秀的绘画作品,除了给人以‘美’的享受,更重要的是拥有灵魂”

品读杨志立的作品,往往能体会到他对世界、对人生的静默的思考。他的画没有其它颜色的点缀,没有其它景物的渲染,往往就是简单的墨色,几丛竹影,便能让人心一下子静下来。

尤其是杨志立在传统墨竹基础上所创作的意象雪竹,如《墨竹赋》《草堂瑞雪》等作品,只画雪意不画雪,用大量留白给观者勾勒出更多的想象空间,画面就像音乐一样富有节奏感,在单纯、宁静的同时却又使人感受到厚重的中华文化积淀和朴素的东方精神。著名红学家冯其庸亦称赞杨志立的作品是“正在呼吸的作品”。

画了40多年的竹子,杨志立非但没有厌倦,而且越画越痴迷,皆因一直以来他都将创作当做“悟道”的过程。

在杨志立看来,一幅优秀的绘画作品,除了给人以“美”的享受,更重要的是

拥有灵魂,能够与人的心灵“对话”。而这样的“功力”非数十年的“悟”不能达到。

多年来,杨志立酷爱音乐、古诗词、绘画,在日常生活中注重陶冶性情,不断修炼自身的文化气质,同时苦修书法,以书法贯画法,让笔墨气韵以真情跃然于纸上。他认为,一名优秀的画家,不仅要有高超而独特的专业表现技法,更要有精神层面的丰富修养。

几十年坚持画墨竹,杨志立在长期的实践与思考中逐渐经历了“胸有成竹”与“胸无成竹”两个阶段,他渐渐悟到:绘画不是追求物象的准确,而是要呈现内心的状态;若言而无物,再华丽的语言都只能流于表面,无法直抵人心。因此,他在作画时更注重的是竹的品格及精气神的体现,画面中的一笔一触,一枝一叶,并不是依照实景而绘,“所谓精气神,那些其实是心里的东西,离艺术的本质更近。”由此,杨志立创造出了一幅幅既能使自己感动、又能使观者感动的好作品。

以往作画时,杨志立往往会注重氛围营造,用音乐来调动自身的情绪。而当 he 渐渐“了悟”,内心里却已然有了节奏。作画时,他就像一个作曲家一样,用宁静的内心引导着整幅画的节奏和韵律。“笔随心走,作画就如作曲般生动自然。”这是杨志立当下的创作状态。

有深度的艺术、有感染力的作品,必然是耐人寻味的。“竹为君子,不与世俗同流合污,品德高尚有气节。这恰恰是在当代难能可贵的精神,我希望能够通过我的画传达出这一点,影响更多的人。”杨志立的画,总能使人们体会到无穷的精神力量,使人们感受到画中音乐世界的精神王国。

传承

“用一生来做好一件事,这辈子值了”

2017年9月15日,杜甫草堂博物馆大雅堂,“杨志立墨竹画展”观者如潮。81件展出作品,主要为杨志立继2011年“君子之风”个人画展后创作的新作,既生动自然,又形态多样,既有数丈巨幅,又有扇面小品,吸引了众多观众驻足欣赏。

翻开展厅醒目处展列的《湖州竹派·杨志立墨竹》一书,是杨志立多年来研究和梳理出的中国墨竹画历史脉络:墨竹绘画的起源、湖州竹派的产生、湖州竹派的美学意义、湖州竹派领军人物作品赏析……在杨志立看来,湖州竹派以竹为绘画题材,以抒发作者主观情感为主旨,以水墨方法为表现形式,以书法用笔为表现方式,以诗、书、画结合为艺术内涵,引领中国绘画艺术走向已近千年。“这是中华优秀传统文化的精髓之一,是值得我用一生的时间去研究、传承、创新和发扬光大的。”

用笔墨绘出心灵的真实,用坚守垒出人生的境界。时代需要像杨志立这样饱含艺术创作激情和生命真实感的艺术家。40年来,他一直高举湖州竹派大旗,似一缕山间清泉,默默滋润着心中挚爱,“用一生来做好这一件事,我感觉我这辈子值了!”杨志立说。

如今,杨志立不忘初心依然在墨竹绘画的道路上探索追求着,在不断的创作与学习中创建了四川省新联会书画院,致力于传统文化的传承弘扬和发展。“作为艺术工作者,理应做中华文明传统文化的承载者和传播者。我希望更多看到我作品的人,读懂中国传统文化,感悟文化精髓,并传承下去。”杨志立说。近年来,在杨志立的呼吁下,越来越多的人知晓这一门艺术,有三十多位学生慕名拜他为师。“我希望自己在墨竹基础上,不断创新表现形式,更好地与时代接轨,培养更多后来者。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,广泛团结自由职业艺术家,继续坚守文化自信的理念。”

【第156期】

重庆警方推出 17项便民服务举措

新华社重庆12月3日电(陈国洲 谢欣佚)12月3日,重庆市公安局推出17项具体便民服务举措,深化治安管理“放管服”改革,进一步简化程序、压缩时间、便民利民。

据了解,这17项具体举措主要聚焦在六方面,包括对治安管理的重点行业、场所,进一步简化企业开办程序、压缩开办时间;减轻企业经济负担;减免企业办事证明材料;建立企业内部安全随访制;优化居民身份证和居住证办理;优化户政管理服务,是结合重庆实际,对公安部近期出台的相关便民服务举措的具体细化措施,目标是实现“承诺即办理、不跑路备案、单点登录、全网通办”。

重庆市公安局治安总队相关负责人表示,17项便民服务举措中,重庆更突出破解群众日常关联度更高的便民服务困难,体现满足个性化服务需求。

陕西高排放老旧车 提前淘汰最高可获 3.3万元补助

新华社西安12月5日电(记者 都红刚)按照《陕西省高排放老旧机动车淘汰更新实施计划(2018-2020年)》,凡在陕西注册登记或转入登记5年以上的营运柴油货车及经质检部门备案的油改气汽车,只要符合提前淘汰条件,均可享受最高3.3万元、最低4000元的补助。

计划主要针对国三标准及国三标准以下柴油货车和油改气的老旧燃气车。为鼓励车辆所有人提前淘汰高排放车辆,按照早淘汰、多补助的原则,实行了分年度、差异化的补助标准,淘汰越早补助越多,淘汰越晚补助越少。计划到2020年,陕西关中地区六市区要基本淘汰90%,其他地市淘汰30%。此次淘汰不涉及私家车等载客汽车。

据介绍,目前服务陕西省物流运输的各省车辆在100万辆以上,本次计划分三年淘汰11万辆营运货车,每年3万多辆,不会造成物流运输的运力短缺。

此外,按照计划,到2020年底前,陕西关中城市所有的燃油公交车更新为新能源车,营运货车中燃气车的占比要达到8%,所有营运车辆单位运输周转量能耗下降7%,碳排放要减少8%。

全国文化市场 综合执法 今年办结案件4.1万件

日前从第二届全国文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动上获悉:2018年至今,全国文化市场综合执法机构累计出动执法人员581万人次,检查文化市场经营单位204万家次,责令整改1.2万家次,办结案件4.1万件,罚款1.2亿元。

2018年初,文化和旅游部联合中华全国总工会共同启动了第二届全国文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动。全国31个省(区、市)文化市场综合执法机构全员参与,探索、总结出许多可供推广的经验,主要包括各地紧密结合执法实践,把练兵活动与日常执法、专项整治、对口交流等工作同部署、同落实,加强普法宣传和队伍形象展示,提升文化市场综合执法队伍的社会认知度、满意度和影响力等。(据《人民日报》)