

文化产业周刊 | 艺术

《宜居高阁图》248cmx124cm

其乐无窮

画家周其乐十记

标题题写: 谢冰毅

中国美协理事
河南省书画院院长
河南省美协副主席

《何地非真境》68cmx136cm

相乐记

陈小姐依然对2001年6月底的那一天记忆犹新,她当时供职于郑州三联书店:那天她去郑州市人才交流中心招聘一位书店策划兼美工。远远的她就看到一位眉清目秀的瘦瘦男生,洁白的衬衫衬得他尤其白净。他没有其他男生初出校园的毛糙和轻狂,不仅很有礼貌,而且很不“合群”——搞艺术的人都是这幅德行。

现在回忆起来,陈小姐还在感慨自己当时是多么的“英明神武”和“慧眼识珠”。

那是其乐走出校园的第一份真正意义的工作。他那手瑰丽的书法终于找到了驰骋的疆场,他的艺术才华也开始偶露峥嵘。

求道记

我第一次见到其乐是在省书画院谢公冰毅处。那天他正向谢公征询画巨幅的诀窍,谢公言之谆谆,诲之不倦。一介绍才知这就是“神交久矣”的周其乐。其时,其乐已成谢公门生。

其乐勤于绘事,每有心得,常询于师。谢公也从不藏奸,授业、解惑,秘技绝招,毫无保留。

其乐消化数月,终于发酵、结果,一批巨幅震撼报端。

其乐乐于好学,每有机会,决不放过。庚寅岁中,中国国家画院一位理论权威赴郑游学,其乐也带了一批新绘扇面,亲承誉颇。

其乐嗜书,应聘至三联书店也有斯念存焉!据三联书店的老板薛正强回忆,当年其乐为了私享心爱之物,甚至提出“分期付款”买书和画集的想法,薛老板看其爱书至此,仁心大发,充当了一回“房产开发商”的角色。

修行记

其乐斋号娱轩。娱者,《说文解字》云:乐也,正合其名也!

其乐的画室安营扎寨于郑州二七广场,端的“大隐于市”。为求反哺笔下丹青,其乐也不忘文化修行:以文养志,思接千载,迁想妙得,胸中真气弥漫;耽思傍讯,精骛八极,悟对神通,纸上恍若佛助。他也曾转益多师,在山水画论、山水写生上尤为着力。他还效仿安持老人陈巨来《安持人物琐记》在博客上连载《娱轩琐记》,一有神会,笔惊风雨。

供职三联书店久矣,终日书香供养,循境涉趣,其乐笔下也开始灵动,题跋落款也文绉起来。己丑阳春,绘《娱轩图》以自况,其题曰:“娱轩主人于此蓬头篔簹,深居简出,伏案笔耕,慕先贤妙笔,品四时五味,

炼心修性,守拙抱朴,屏退了笙歌宴饮,得趣于木落草枯,两门深入经年不改,诚望觅得些许丹青真味,以不负此生,娱人娱己,自得其乐。”

胸藏万卷凭吞吐,腹有诗书气自华。信夫!

营丘记

像白石老人一样,其乐的印象基本都是“自治自足”。其印上宗秦汉玺印,下降清人林皋、吴牧甫,尤钟情于近代元朱大家陈巨来。其印直抵根柢,力追正始;勿矜而奇,宁古而朴。

近见其乐摹西泠印社“庄严静穆派”代表韩登安刀法,治一多字白文印“书聚而弗读,犹亡聚也。书好而聚,聚而必散,势也。忧散而弗聚,为之愚。”其乐为人小心翼翼,治印却这么放胆,实在令我刮目。

如同治印,其乐落笔亦颇费经营,绝不率尔立意、触情涂抹,更把篆刻中“计白当黑”之法蕴于尺幅之内。看其乐的画,没有满幅颜色、填塞耳目之感,其庚寅年所作尺幅仅有0.2平尺的《春江回暖》和《秋江帆影》即为此种,在这么小的尺幅中竟有近半留白,还以蝇头小楷题款数语。

真乃是“小尺幅,大格局”,反而有“取赏于潇洒,见情于高大”也。

钟情记

其乐早前博采群英,得其师谢公点拨,专攻陈少梅一路:锐意摹写,朝悟夕惕,颇有心得;后又钟膺于“旧王孙”溥心畲,甚至暗生“隐居西山十年(溥心畲曾在北京隐居西山达十年之久)”之心。为搜寻溥儒画册,其乐颇费了一番周折,壬辰岁中,我还在上海龙美术馆给他买了一本刘益谦自藏作品集《溥心畲书画集》,其乐抚册狂喜之情见于颜色。

壬辰春节,省博物院举办《墨韵风华——台北博物院藏品展》,展期一个多月,因为有溥心畲的一批真迹,其乐第一天就去“瞻仰”了。《钟魁册页》《雪景手卷》等数十张精品雅帙,仿若自有生命,依然鲜明诱人;一派皇家气象,非“旧王孙”者难其为。

之后,其乐又去多次心摹手追。得之仿佛,尤见精神:染山之仁,浸水之智,在古意悠悠中传达出笔墨之美、丘壑之美、意境之美。

师古记

其乐深知传统是根基。根基不牢,地动山摇。他潜心传统,临古摹古,久而不辍。

其乐不仅倾慕于陈、溥二家,更痴迷宋元,他一直想买套

《宋画全集》而不得——他甚至在自己的QQ空间里大发浩叹——“牵肠挂肚的书啊!”

胸罗古法,笔溯宋元,然后再说化为我用,“自成一家始逼真”。近看他的一批新作,作品中有叙事,有韵律,有诗意,有性情,法度严整,气息飘逸,心象精妙,既有闲静幽远的意象,也有气势磅礴的造境,笔墨松灵而细微,能让人尘嚣渐远,烟火尽去,烦火顿歇。

他一直在古人造境、心源的不断流变中砥砺自身,并对艺术创作始终保持热情与专注的纯粹精神。

卧游记

曾创作出著名画论《书画谱》和《画山水序》的南朝宋宗炳因为爱山水,而年老体衰不能亲历,所以“卧游”——画山水以尽山水之思。

其乐甚是羡慕山居生活,“吾虽不能至,但吾心向往之”,铺纸搦毫以“引卧游之兴”(清龚贤语)——“一畦把菊为供具,满壁江山作卧游”(元倪瓒)。他在《心灵家园之二》画上题下:“吾当择此地筑茅舍两三间,饥食薜荔,渴饮溪水,观流云曲水,听鸟语虫鸣,如斯便胜羲皇上人矣!”

探颐乎深山,汗漫乎大荒。辛卯岁尾,其乐随谢公访东瀛,旅而游之,流连于各大美术馆、博物馆,当然不会错过一亲日本山山水水芳泽,并买了一批日本纸试笔。回郑不日,即画帧小幅山水求教于谢公。谢公带弟子几十门从游,其乐是最早拿出“实践成果”的:用笔苍劲之中尽显秀润,画面意境幽远、空灵而清逸;以斧劈皴刷山石,生拙而不乏苍劲,质朴而不乏清旷;或长松虬曲,或江波浩渺;既有北派山水的坚实浑厚,又有南派山水的清趣幽玄;“精勾细染殊少造作之弊,纵笔直干而无粗糙之习”。

沉潜记

眼下经济一路高歌,GDP次第增长,书画市场亦迎来大好“钱”程;书坛画界已成名利之场,书家画家渐趋明星做派。对传统技法的研究、对自然之写生、对文化之敬畏,已如老米,再难成团。

其乐虽然年轻,但其画作早被市场看好,画价也在一路攀升,属于典型的“绩优股”。市场是把双刃剑,薛老板和谢公不止一次地向其乐发布“警世恒言”:脱去名缰利锁,铭记沉潜持重。

幸甚!其乐秀外慧中,心性纯正,不染画界江湖陋习。他与古为徒学得深,食古不泥看得远,以古为新持得住。别人耽于享乐之际,其乐却在精研于技法

笔墨,往技术型画家靠近;他者迎来送往之时,其乐却在探究于绘画理论,往学者型画家精进。

仁心记

其乐生性腼腆,有次吃饭谁带了一瓶双喜酒,酒桌上只有他和书画院的一个小姑娘喝,大家都起哄道:“喝你们的喜酒吧!”小姑娘明显是个老江湖,其乐的脸却红到了耳根。

其乐为人真诚,做事认真,从不应付,更不忽悠。辛卯秋有人订购八尺整纸巨幅大青绿山水一幅,其乐经“三矾九染”之功,历时八天尚绘就。仅苔点就耗去一天半的时间,点完后都差不多有点儿“老眼昏花”了。

引玉记

黄庭坚在《黄州寒食诗帖跋》中云:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处,此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必仅此。”前有谢公冰毅老辣弁言《其乐其画说》,后有其乐妙笔生花《娱轩琐记》,我等置喙,无异“于无佛处称尊”,其乐当笑我多情乎?

辛卯春月其乐于娱轩北窗灯下绘就一幅《林峦清晖幽赏》,题款曰:“山中世界可谓广大,远观无非山石树木,近观则有草虫飞鸟,亦有隐藏的山水异果。画者之笔墨,诗家之言语,不能穷尽,只能达其万一。仅只是一扇通向山林的窗口而已。”其乐的山水画世界一样“致广大”,我一介坛外之人无法“尽精微”,匆此草布,是以抛砖,为列位打开一扇通向“其乐世界”的窗口而已,“其乐无穷”——谨供方家寻幽。李稻

周其乐,生于河南省商城县,现居郑州,号娱轩主人。中国国画家协会会员,河南省美术家协会会员,河南省华侨书画院专业画家,河南省中原文化发展研究中心书画研究部主任。北京大品画院山水创作部副主任。

其作品《万壑同源》获全国第五届山水画展优秀作品奖;《山水清音》获河南省第十三届新人新作展优秀奖;《山居图(新秋峻岱涵春色)》获第十一届全国美展河南展区三等奖;《高秋图》入选河南省第八届中国画展;《踏歌图》《雪满千山失翠微》获河南省青年山水画精英展金奖。