

王复才：水墨写出山海情

朱田文 赵淑萍

11月29日，由中共宁波市委宣传部、浙江省美术家协会、宁波市文联、北仑区政协主办的“水墨写出山海情——中国美术家王复才书画展”在浙江美术馆举行。此次展览，展出作品118幅，其中，新作占到50%。画中，山海雄奇，礁岩突兀，帆影猎猎，鸥鸟纷飞。一种气息，那是海的粗犷、阳刚和山的秀丽、俊朗，这种气息激起的是观者对浙东山水的眷恋和骄傲之情。

王复才温和、谦逊，脸上总带着一丝笑意。而给人印象最深的是那双眼睛——虽年逾古稀，那双眼睛，清亮，时时闪着熠熠光泽。这是一双善于捕捉美的眼睛，层峦叠嶂、山海风光，正是通过这双眼睛，投射在他的心灵，又落到了纸上。

从“田头秀才”到专业画家

王复才有多幅山水画，是画镇海九龙山的。他可以指着画，告诉你画的是九龙山的哪个具体部位，这地方又发生了怎样的变迁。他出生在山下，从小就在九龙湖一带放羊、割草、砍柴，走遍了山里的每一个角落。放牛间隙，他会顺手捡起一根树枝，在地上画画。飞禽走兽、草木花卉、瀑布流泉……他就想把世间所有的美好画下来。不仅在山里画，回家后也画，常常全神贯注，在地上一蹲就是一小时。他照着年画和故事书中的插图画，那桃园结义的刘关张，那花果山上的孙悟空，那送子观音……人们发现，这孩子画得还真像。而且，他学什么都那么灵。除了“解秧子”“踏草窠”，他干遍了所有的农活且样样干得出色。这个因为家里兄弟姐妹众多，不得不辍学干活帮着补贴家用的男孩，凭着自己的聪颖和吃苦耐劳，赢得了乡民的信赖和喜爱。他出村里的黑板报，写字、画画、排版一手包了。说起他，人们都称之为“田头秀才”。21岁，他担任了九龙湖镇河头公社的团委书记，领导把他列为重点培养对象。

1970年，他面临着人生的重大选择。读书的机会来了，上面要求推荐各行业品学兼优的人去读大学。村里河头中心的校长知道他喜欢画画，就传递给他这个消息。他毅然决定去大学进修美术。那年，他26岁，从镇海步行到宁波，踏上了开往杭州的火车。

后来，他成了一名专业画家。说起当初的选择，他觉得自己是是对的。当年的浙江美院不像现在这样年年招生，他入学的前后3年，一共才招了80个人。正是到美院进修，一扇通往艺术殿堂的大门打开了。他得以遇见那么多的名师：方增先、宋忠元、吴山明、孔仲起、顾生岳……这些如今大名鼎鼎的教授、名家，当年还是讲师，去农村写生，年轻的他们和学生同吃同住，关系融洽。在美院，王复才知道什么叫素描，什么叫水墨，接触到西洋画的透视明暗、结构比例。他求知如渴，每天晚上都埋头苦练基本功，有时画着画着，已是斜月西沉，夜阑人静。

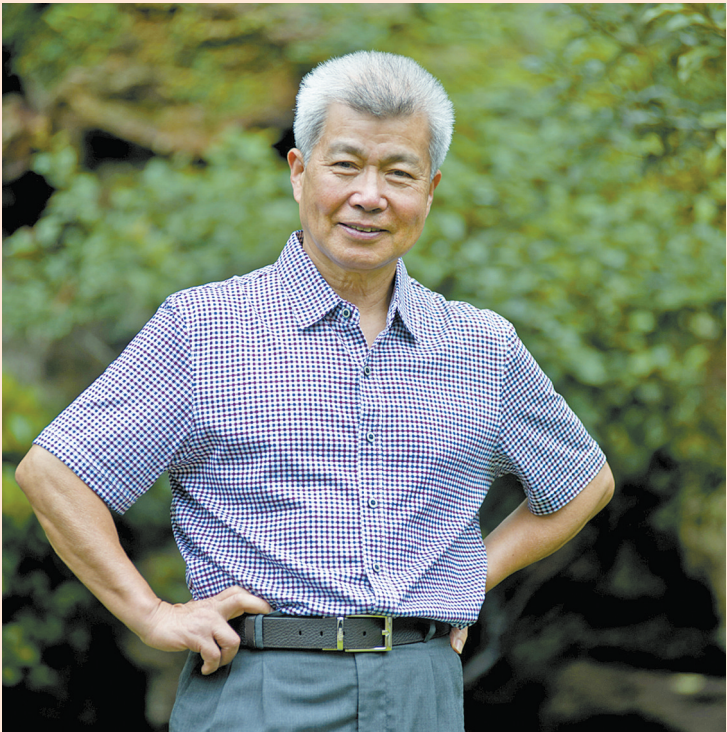
美院毕业后，他分配到镇海区文化馆，当了一名美术干部。虽说大部分时候是在传播群众文化，但职业和爱好关联，他仍是幸运的。

从人物画转入山水画

熟悉王复才的朋友说，不要看王复才待人随和，蔼然可亲，但绝对对外圆内方。他对自己很严苛。任何事，一旦拿定主意，就“一条道走到黑”。

一开始，他被分到美院油画系，但因为骨子里喜欢中国画，而且喜欢古典、诗词书法，他选择了中国画系。最先，他从事的是人物画创作。《思》《溪边少女》《清风》等侍女画，线条流畅、造型准确，画中人俊眼修眉，娴静优雅。国庆30周年时，他曾花整整一个月时间，描绘了当年宁波老百姓热情欢迎解放军从三江口进城的画面。那是一幅群像，里面有70多个人物，个个形态逼真、神态各异。背景是宁波老的轮船码头。（巧的是这个码头后来建成了宁波市美术馆。他的作品多次在这里展出。2014年，他还专门在这里举办个展。人生就是这样充满了机缘）

眼看人物画势头很好，可后

人物名片：

王复才，号浙东九龙山人，中国美术家协会会员，浙江省书法家协会会员，宁波市书法家协会、美术家协会名誉理事，宁波书画院画师。

上世纪70年代毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）国画系，受教于方增先、吴山明、孔仲起、童中焘、周仓米等名家。先学人物画，后专攻山水画和书法。他的画，以浙派虚灵秀逸的笔墨为根基，吸收厚朴雄强的北方风格和岭南色墨交融的风韵，并在现实生活 and 大自然中吸取艺术营养，在自然美和艺术美的构建中体现诗情画意。先后有上千幅作品在全国、省、市发表、展出。有50多幅作品获奖，其中，山水画《海气图》《水乡旧踪》等十余幅作品入展中国文化部、中国文联、中国美协等全国大赛并获金彩奖、优秀奖、最高奖和创新奖。2016年，其作品和事迹在中央电视台作专题介绍。

沧海之家

王复才

千里湖平春浪阔

王复才

来，他还是转到了山水画。“其实理由很简单，画人物需要模特写生，对于工作在基层的我来说，人物画的创作和交流存在现实的障碍。”他说。

王复才从小生活在东海边、九龙山下，熟谙那里的山水。他爱着山的灵秀、巍峨、高峻，爱着海的浩渺、雄浑和粗犷。故乡的美、山水的美、天地间的大美是他最有欲望表达的。而且传统的山水画是他

取之不尽的艺术宝藏，这更坚定了他立志山水画创作的决心。

从写生到创作

30多年，王复才把四分之三的业余时间用在山水画和书法创作中。他背着画板，坐上小船，访名山、踏岛屿、观海潮，心无旁骛，

潜心创作。从秀丽的九龙山到莽莽的四明山，从象山港千帆竞发的开渔壮观到嵎泗列岛辽阔无际的“海气清晖”；从壁立千仞的普陀岛礁到惊涛裂岸的东海大潮……王复才揽山海入怀，笔底海礁耸立、波澜起伏。

在他家里，有好几本厚厚的速写。每到到一个风景点，他总随带笔和纸，在极短的时间内完成构图。一次，在绍兴柯桥，在凛冽寒风中，他用冻僵的手，一鼓作气画了20多幅速写，后来，回到宾馆，继续回忆创作，直到手滚烫得差点握不稳毛笔，他才意识到，可能冻伤了。还有一次，去雁荡山，天下了雨，为了捕捉住山间云雾弥漫的景象，他竟然不撑伞，只顾看。后来，又把伞给丢了。雨越下越大，他被淋得浑身湿透。每次出外写生，回来时，他总是上车最晚的那个人。因为，就在临别时，他恋恋不舍地四处回望时，突然又发现了好的景致。一边车上人在催，一边他疾速几笔，画完后，还边走边回头看……“那一刻捕捉的，往往是最妙的。那是对美的瞬间的统摄，择取，最动人心魄。”他说。

他的老师孔仲起如此评价：“他的写生稿线条流畅，造型生动，构图灵活多变，往往极平常的景色，一经组合便形成美妙新颖的画面。他的速写既是创作素材、生活积累和造型训练，更是一幅幅完美的艺术品。”他的速写在全国20多家报刊发表，其中《水乡旧踪》获“全国写生画展”最高奖，刊登在《美术》杂志上。

他曾多次去东海列岛写生。去嵎泗的那一次经历刻骨铭心。当时，他和几位画家雇了一只船，绕岛而行，以便观察石壁的纹路。不料后来风浪越来越大，小船不住地颠簸，连撑船的小伙子都害怕了。而他，牢牢握住手中的相机，恐惧得连话都说不出来了。所幸后来风浪渐渐平息。正是这次冒险，使他创作出了《海气图》。图中，是斑驳的海岛石壁，那经过多少年风霜浪涌侵蚀而风化的石纹清晰可见。海鸥翱翔，云气氤氲，渔船执拗而坚韧地行驶在海天之间。“虽然没有人物，但有渔船，创作的寓意就是表达一种人们用智慧坚毅与自然相处的情景。”他说。这幅作品1998年获得了文化部举办的全国第八届“群星奖”优秀作品。创作《海气图》，他实现了一次艺术的跨越：以传统作基点，但时时不忘突破藩篱，融入时代气息和精神。

几十年痴迷大海，无数次凝眸，无数次观照，他逐渐摸索出一套绘画大海景物的创作技巧。看他笔下的海礁和石壁，特别粗犷、厚重，有岁月的沧桑。那是因为，他独创龟裂皴和破网皴技法，为描绘海岛开辟了一条新路。同时，他用“没法法”画波浪、画江河之水，富有韵味。大海波涛起伏，礁石狰狞耸立，海气白雾迷蒙……他的作品刚柔相济，虚实相生，生机勃勃。这样的山水新作，给人以强烈的新鲜感和震撼力，得到刘江、孔仲起、吴山明、周沧米先生的首肯，他们认为王复才画“笔墨清新，意气苍浑”“笔精墨练，境高意远”。

从意境到情感

书画同源。王复才的书法功底深厚，深得老书法家蒋思豫先生赞许。他学唐楷，继习二王，又研秦简、汉隶，他的书法作品方圆并济，古朴厚重，笔法精到，气势开张。而且，他业余还学格律诗词，经常以古诗词和自己创作的诗句作为画的题款。可谓以书入画，书画并茂。“书法伴随我画事渐进，隶楷的筋骨、行草的风韵，诗文涵养，丰满着我艺术的翅膀，引导我向广度和深度进发。”他说。

王复才非常喜欢一首诗，这首诗，他书写过无数遍：“千岩万壑不辞劳，远看方知出处高。溪涧岂能留得住，终归大海作波涛。”他认为，一个人追求艺术，追求事业，就要有“瀑布”这样的精神，百转千回，不辞辛劳，最后奔流入海，有容乃大。

王复才曾经改过名字。起初，他叫“福才”，后来，毕业后，自己改成了“复才”。因为他觉得自己底子很薄，不比书画世家的那种幼受庭训、有良好的书画修养。所以，他提醒自己，要反复磨炼才能成才。“好学便是福，无情不是才”。正因为好学、“有情”，他在笔墨中写出了山海情怀。

陈三俊

文运与国运相牵，文脉与国脉相连。一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑。影视剧作为群众喜闻乐见的艺术样式，在文化建设中正发挥着越来越重要的作用。笔者认为，影视剧可以从优秀传统文化中寻找到精气神。

公元前551年到公元元年的500年中，这个世界连续出现了四位伟大先圣，他们是中国儒家先圣孔子、印度的佛教创立者释迦牟尼、古希腊哲学家苏格拉底、基督教救世主耶稣。

释迦牟尼在细数人生八苦的基础上，倡导八正道，以期指引黎民百姓在因果轮回中摆脱苦难。耶稣主动担当上帝之子的使命与责任，代替人类受难，告诉人们如何通往永生之路。苏格拉底是一个追问真理的典范，他不仅开创了希腊哲学的新纪元，深刻影响了柏拉图，也间接影响了亚里士多德，乃至后世以“理性”为首要特质的西方哲学思想。我们的先圣孔子，是儒家学派的创始人，其“仁”“礼”思想，超越了鬼神，在注重“明智”的基础上关注自然、关注人性、关心社会和人生，是生命派的哲学。

两千多年兴衰往复，儒家思想早已渗入我们这个民族的骨髓，并影响着中华民族的性格和历史走向。

举个例子。戏曲艺术是中华优秀传统文化的一个重要表征。被称为“百戏之母”的昆曲，在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史、美术史上都有着非常独特的地位。它在文学思想表达上的意象委婉、音乐表达上的细腻婉转、美术表达上的清澄淡雅、身形表达上的柔媚精准，处处体现出天人合一、天道自然的美学气质。

一个民族在长期的历史进程中，会形成对客观事物的意义和重要性的惯性的评价标准和看法。而所谓优秀传统文化价值，则是指那些符合民族长远利益的价值评价标准。笔者认为，当下的影视剧，要着力倡导中华优秀传统文化价值。

作为一种讲故事的综合艺术，和其他艺术样式一样，影视剧创作首先要面对的是价值观的选择与确立。无论中外，那些能够在历史上留下声名并且得到观众认可的影视剧，一定是有着某种正确而且亲近的价值取向的作品。近年来，国产影视剧深受好莱坞视效大片和韩剧、美剧的冲击，几乎让中国编剧、中国导演们集体自卑、无所适从。个人英雄主义、自由主义也随着西方影视剧的大力传播而彰显。

与宗教至上或理性至上的他者文化传统相比，我们的传统价值观中的温暖和平（关注人生、考试入仕）、宽容达观（对待外来文化和他人的态度）、注重内省、重义轻利、尚祖爱国、坚韧不拔等，都是中华民族的优秀传统价值取向，有待我们在影视剧作品中主张。将我们的优秀传统价值取向借由影视剧的方式表达出来、传播开来，既是提升文化自信的需要，也是国产影视剧事业可持续生命力的保证。

中国早期电影史上的代表作《一江春水向东流》，是国产电影关注普通人生的首倡者，其所褒扬的善良、贤惠、坚韧等传统美德，引发了广大观众强烈的情感共鸣。今年出现《战狼2》这样社会效益和经济效益双赢的作品，令人振奋。在紧张刺激的叙事中，《战狼2》所表现的爱好和平、不惧牺牲、重义轻利等价值取向满足了中国观众的情感需求和价值需求，是其取得巨大成功的重要原因。反之，许多在浮躁状态下创作的肤浅的玄幻剧、官斗剧、“美图秀秀”剧等，终

影视剧，从传统文化中汲取精气神

究得不到真正的认可。

除了弘扬中华优秀传统文化价值，我们的影视作品还可以在传统美学中汲取营养。

与中国传统社会、传统文化的“早熟”一样，中国的美学思想也是早熟的。早在宋代，中国就已经形成了虚实、流畅、空灵、风骨等美学意境，并养成了中国人悠远、诗意的生活态度与生活方式。

在现代化轰隆隆的背景下，我们曾经倾向于全盘否定自己，也曾武断地背弃过我们的先圣。但即便如此，在中国，诗歌、书法、国画、象棋、围棋、服饰、瓷器，乃至婚嫁嫁娶之礼，在民间仍有非常深厚而坚韧的力量，有待发掘。另外，我们还有十分丰富的少数民族音乐、舞蹈、建筑、民俗、民间技艺等博大精深的文化宝库。

把中华传统美学融入影视作品中并不是一件容易的事。这不仅需要有扎实的美学修养，还要有足够的文化自信和诚意。有的作品虽然也试图问津，但终究火候未到，只有形式上的焊接，显得生硬而尴尬——《长城》和《我不是潘金莲》，在笔者看来就是具体例子。自然也有很多成功范例。再说《一江春水向东流》。在叙事结构上，该片采用了非常典型的戏剧式结构，完整、清晰，层层递进，发展脉络、层次非常鲜明。在艺术风格方面，“一江春水向东流”作为一个总的喻体，带有鲜明的东方式象征意义；月亮，这个中国人最熟悉的喻体，在定情、惜别、苦思、背叛等时刻反复出现，带有明显的隐喻色彩，非常好地实现了抒情和表意功能。浙江影视企业出品的动画电影《大圣归来》，从故事的改编、人物的塑造，到影像画面的美术设计，处处散发着东方美学的风格化特征，给予观众一次东方美学的视觉和情感体验盛宴。这恐怕也是该片能够赢得一致肯定和巨大票房收益的重要原因吧。

如何在影视剧创作中弘扬传统美学，创新传统美学表达，前途漫漫。然而，一旦有了这样一种创作共识，再深入做好知识积累和技术准备，我们就一定能为世界影视文化的发展，贡献一份独有的智慧。

《大圣归来》海报