

画家刘曼殊的“百草园”

□温故之 严于正/文

刘曼殊艺术简介

刘曼殊,毕业于安徽师范大学艺术系,先后在北京国际展览中心、上海大剧院以及广州、南京等地举办画展。曾获“第十届全国美术作品展览”优秀作品奖、“美术世界”艺术成就奖、“首届安徽美术作品大展”金奖、“首届滁州市文学艺术奖”一等奖……



园中四季:花叶交叠满庭芳

这是一个古朴清幽之处,苍苔草绿、老树苍苍,斜坡弯道拾阶而上,佳木繁荫的枝头鸟雀鸣唱,青翠葱茏的庭院里,各种花草生机盎然。

这里秋漫桂香,冬显梅骨,春夏绿叶婆娑,藤蔓相依。

园内“梅香书屋”“梅影浮香”“野渡洲头”等匾额厚重古雅。四季常青的老桂树,像一柄巨伞撑开清凉的树荫,中秋前后满树花开,浓郁的桂香远近弥漫。还有兰草、菖蒲、铁树、牡丹、秋菊、月季、澳洲

杉,仙人球以及墙边地角的枸杞、蒲公英、喇叭花、鸡冠花、车前草、野葡萄和不知名的草本与藤本植物。紫砂盆里的山石来自深林涧溪,是一种历经亿万年造化的地质沉积岩,它与摆放在年代久远的古砖石上的花卉盆景相映衬,成为悦目的景观。

高耸挺拔的棕榈树上绿藤缠绕,一朵朵喇叭状的红色凌霄花悬空绽放。绿荷招展的莲缸里飘着清香,两枝一米多长的并蒂莲花轻轻

摇曳,给葱郁幽静的庭院里增添了一抹亮色。

画室窗前案几上,摆放着青花瓷鱼缸,里面的金鱼五颜六色,曾有一只西涧湖方向飞来的水鸥,从树梢的空隙迅疾而下,将缕缕水草啄出缸外,幸被及时驱走。

墙角的奇倔老树,从虬曲伸展的枯缝里长出一蓬嫩叶,于枯干间旺盛生长,呈现出顽强的生命力。

园中的古梅虬枝苍劲,每至寒冬岁暮绽放,满园沁香。

俯仰求索:诗心画笔蕴梅魂

绘画或写作之余,曼殊会和友人坐在树下的青花瓷凳上品茗聊天。长满苔藓的青石旁,有数块新捡的断砖残瓷,曼殊不由感喟:它们来自秦汉唐宋,还是宋元明清?它们经历过什么,又曾经落入谁家?

诗人多喜爱梅花,而画家曼殊同时也是诗人。

他曾踏着白雪皑皑的琅琊古道,拄杖前往山中观赏梅花。这种在严寒中寻景抒怀的情致,让人不由得想起古人雪中观梅的故事。雪

絮飞舞的山中人迹罕至,野林间的腊梅风姿卓然,散发着幽香。曼殊为之写下两首诗词,不仅以诗句,也用绘画表达他从自然景色中感悟到的诗意。他在写咏梅诗的同时,还创作了一组琅琊山雪景油画,其间的《雪舞梅香》《野潭雪影》等作品,还参加了绘画展览。

作为画家,刘曼殊绘画作品自上世纪八十年代起,便参加各类美术作品展览。如1985年在合肥等地举办的“安徽首届油画展”“广东、黑龙江、安徽三省版画联展”、

1990年在日本东京举办的“中国当代油画邀请展”、1993年在北京举办的“中国油画双年展”、1997年在北京等地举办的“中国艺术大展”、2004年在中国美术馆举办的“第十届全国美展获奖作品展”,以及“写意中国·2018中国国家画院美术作品展”、2024年“水墨方阵·借古开今——全国中国画名家精品特展”“流变:当代中国绘画艺术展”“精微之境:具象绘画研究展”等展览,其中参展作品被艺术机构或美术馆收藏。

小园忆往:名家云集话沧桑

时光倏忽,日出复日落,曼殊在园内读书著述、写诗绘画,也在闲暇时照护着园中花草。这里许多盆景是他父亲生前留下的,有的已逾百年之龄。如今,他已将这些花木视作与其故乡一脉相承的文化延续。

他常独坐园中,伴着静谧的时光思绪联翩,怀念亲友师长和他离世多年的父亲。2012年,他在《挽父联》中,概括抒写了作为文化工作者的父亲一生:

生长钟离故乡,书画琴棋,花鸟虫鱼,岁月总留意味间;

终老中都旧地,诗词歌赋,文史哲趣,古今常付笑谈中。

曼殊此联,不仅是纪念他父亲,也是对其父当年身边朋友们志趣才

华和精神风采的整体写照。

上世纪七十年代,他的故乡凤阳,曾聚集过一群后来国内知名的文化人士。曼殊因父亲之故,得到过他们许多人的教诲。

曼殊常怀念少年时那些曾经指导过他的先生们:

林之耀,曾与赖少其等先生合作了许多重大历史题材作品而蜚声画坛的版画家,常手把手教他素描与色彩,给予他受用终生的教益。(那时,他的家中挂着赖少其先生“梅花欢喜漫天雪”的书法条幅和林之耀老师的色彩与素描范画。)

柯文辉,曾长期担任刘海粟先生的秘书工作,著有《刘海粟传》、《史圣司马迁》等著作的艺术理论

家,每次相见都叮嘱曼殊在习画的同时,还要注重学习传统书画。

王剑英,曾协助曼殊父亲从事明中都城文物保护,著有《明中都城考》等书的历史学家,在其父对中都城遗址调查时,常要曼殊去拉测量尺并给他讲述很多历史往事。

此外,他还得到过画艺精湛的油画家张法根、花鸟画家钱如征和水彩画家王丽生等前辈的言传身教……多年以后,他仍对年少时受教于他们的往事记忆犹新。

面对满园的花草,曼殊常感怀像园丁一样培育他成长的文化前辈们,他说:“回忆里都是长长的故事,得写一部厚厚的书,才能说得完啊。”

故园寻根:曼歌殊舞艺无涯

刘曼殊的画室悬挂着他大学时代老师方诗恒先生的题词:“融会贯通”“充实之为美”。他多年来始终遵循先生的教诲,在工作和创作之余,行走南北,寄情山水之间,既理首青灯黄卷、悉心研读文史,

又随兴赋诗作词,泼墨挥毫。

近二十年间,在日益“全球化”的大背景下,刘曼殊专注于以“文史哲”的文化视野、“诗书画”的艺术形式,投入诗咏历史春秋、礼赞历代贤贤,描绘江淮与江南胜迹的“故国山河”系列创作,这些成果不久将结集出版。这部投入大量时间和精力书稿,对一位艺术家来说堪称一项繁重的文化工程——既要引经据典的以史鉴今、又要文思飞扬的以诗抒怀,还要饱蘸笔墨的以画写意。其多重合一的故园寻根,并无现实的缘由使然,它只是发乎于心的一种继承传统遗产的文化自觉,如同园中花开花落一般自然而然。

曼殊以那些投身艺术生涯,而又甘于寂寞的文化前辈为楷模。对于艺术家们的作品,他曾以花为喻并引述明代王阳明的话:你未看此花时,此花与汝同归于寂;你既来看此花,则此花颜色一时明白起来……

刘曼殊的绘画作品题材广泛,

有油画、版画,也有水墨、水彩;有西画的人物、风景,也有传统的花鸟、山水。他也为《读者》杂志等刊物和书籍插图作画,并且创作了诸多怀古咏今的诗词与楹联佳作。新华社、《中国文化报》《艺术市场》《上海艺术家》《楹联博览》等近百家媒体、杂志,对其展览与作品予以专题报道和评论专访。

对于刘曼殊这种“亦史亦今、亦诗亦画”的创作状态与艺术历程,他曾经的大学生同窗,中央书院院长杨守炉,2003年曾相赠曼殊一幅嵌名联作:曼歌风云悟中笔;殊舞乾坤觉外图。

此联书写在四尺整张宣纸上,笔力遒劲稳健,虽过去20年,仍完好如新。

竹篱木栅、花墙藤蔓隔开喧嚣市声。

每至夜幕降临,一轮明月照临百草园中,幽静中弥漫着花草气息的庭院虫鸣声声,直到启明星闪烁在凌晨的天空,曼殊的书房画室里依然灯火通明……

通貫滙融

方詩恒先生1985年為劉曼殊題寫的「融滙貫通」。

▲方詩恒先生1985年為劉曼殊題寫的「融滙貫通」。



▲《鸡冠花的传说》(油画)



▲《瓶花》(水墨画)



▲《深秋的玫瑰与果实》(水粉画)

▲梅香书屋匾额

▲对联「岁月总留意味间,古今常付笑谈中」

▲野渡洲头「牌匾」

▲《野潭雪影》(油画)

