

·书画欣赏·

墨守文脉 心绘芳华

——书画家高磊先生印象

李治钢

初识高磊先生，缘自一场书画雅集。他谈吐平和从容，眉眼间带着豫东人特有的质朴厚重。彼时便听闻，他诗书画印兼修，是中州画坛难得的全能型艺术家。几番交往，观其作画、品读作品，慢慢读懂，这位从西华沃土走出的书画家，数十年伏案耕耘，始终守着一份朴素信念：弘扬传统，心结东西，书为心画，以艺结缘。

认识一名书画家，最好的方式，便是走进他的笔墨世界。高磊1969年生于西华，这片浸润着陈楚文脉的土地，为他埋下艺术最初的种子。不同于很多专攻一域的创作者，他走的是博观约取之路，手握数门技艺，且皆深耕不辍。他是中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中华诗词学会会员，兼擅篆刻，执掌周口三川印社，工笔、写意花鸟兼能，旁涉山水，称得上诗书画印四位一体。在当下不少画者重技法、轻涵养，作画只知描摹物象，疏于书法、不通诗文的风气之下，这份全面扎实的功底，愈显珍贵。

根植传统，师古而不泥古

评价一名画家，要看他对待传统的态度。当代花鸟画坛，长久萦绕着“守旧”与“求新”的争论。有人固守古人程式，笔墨一成不变，画面缺少生气；有人一味追逐新潮，割裂文脉，最终笔墨无根、空洞浮泛。高磊给出了自己的答案。

高磊书法作品

他潜心研习历代花鸟画大家，追慕吴昌硕金石笔墨的朴拙，取法潘天寿构图的雄健奇逸，又赴中国艺术研究院研究生院深造，汲取李魁正现代没骨泼绘技法精髓。他师古，却不盲从临摹外形，恪守画学古训“师心不师迹”。钻研经典，目的是参悟笔墨内在精神，照搬范式从来不是他的选择。文人画经典题材梅兰竹菊、荷塘草虫，也是他笔下常见内容。同样画荷，他没有困在古人孤高隐逸的固有范式之中，而是跳出陈旧思维，在传统骨架之上注入当代人的生活感悟与审美意趣。

在研习古法之外，他坚持走向自然，体察物情、物理、物态。田埂间的草木、池塘里的荷莲、风中摇曳的花枝，皆是他观察写生的对象。笔墨的源头不在故纸堆里，而在鲜活的现实万物。长久的观察积累，让他落笔有据，无论是写意挥洒，还是工笔层层晕染，物象形态生动自然，全无生硬造作之感。

笔墨随心，兼具骨力与气韵

观赏高磊作画，最能直观感受他的笔墨功力。其写意作品落笔大胆潇洒，大笔铺陈，满纸烟云。丈幅荷塘写意，阔笔横扫荷叶，飞白错落，雄浑大气，再以钉头鼠尾描勾勒花茎花苞，线条沉实劲挺，如铁画银钩，线与面虚实相生、刚柔互补，避开写意创作常见“有墨无骨”的弊病。水墨把控尤为精妙，水痕泅漫之处收放自如，墨色沉厚，花色清妍，做到墨不压色、色不盖墨。设色追求古艳清雅，艳而不俗，浓而不滞，营造一方宁静温润的视觉天地。

转向工笔创作，则是另一重境界。他耐心层层皴染，不急不躁，于精微处见功夫。浓淡墨色与淡彩相融，细腻却不纤弱，画面保有足够气韵。写意求奔放，工笔重精微，一放一收，两种截然不同的创作形态，他都驾驭自如。这种技法，源于长年书法与篆刻的滋养。作为三川印社社长，他将金石气韵融入绘画线条，令笔下花木自带一股沉凝力量。线条是中国画的骨架，有书法打底，他笔下物象自然筋骨充盈。

诗书画印相融，是高磊作品的鲜明特色。很多当代画家，作画归作画，题跋浅显，不懂格律诗文。高磊善作诗词，画幅留白处自题诗文，诗句意境与画面浑然一体；一方篆刻钤印收尾，平衡画面布局，增添古雅韵味。诗滋养画意，书法构筑笔墨骨架，篆刻凝练气韵，四者相辅相成，构筑起浓厚人文意境，有力回应画坛“重技轻道”的浮躁风气。

承古开新，笔墨安放当代心境

高磊常说，艺术既要扎根传统，也要望向当下。他提出重真实、重性情、重功力、重心源的创作理念，这也是他艺术创新的支点。他的创新，不是粗暴抛弃传统，而是温和融合转化。他巧妙吸收现代空间美学理念，改造传统构图章法，在“疏可走马，密不透风”的古法之中，融入现代视觉逻辑，画面疏密错落、通透舒展。同时适度吸纳西方色彩认知，却不盲从西式审美，始终守住东方绘画独有的意境内核。

高磊绘画作品

传统荷花题材最能窥见他的思考。古画之中，荷花多象征避世清高。而在高磊笔下，荷塘扎根人间烟火，荷花与茨菰、蜻蜓相伴共生，褪去清冷疏离，多了生活温度。荷花不再只是遁世符号，而是成为现代人喧嚣生活里向往宁静、渴求精神栖息的寄托。传统托物言志，在他笔下慢慢转化为托物言情，人们站在画作前，看见的不仅是一池荷花，更是内心渴求的从容与清雅。

身居周口，陈楚文化长久浸润他的创作。他深耕本土文艺圈，兼任周口市美术家协会副主席、西华县美术家协会主席，一边坚持个人艺术探索，一边热心地方文艺推广，扶持本土青年书画爱好者。他坚守艺术理想，却不闭门自守，践行“以艺结缘”的初心，在书画交流之中联结同道，传播传统书画之美。

和高磊闲谈，他极少空谈玄妙艺术理论，说得最多的，依旧是静下心来读书、临帖、写生。数十年朝夕握管，晨昏不辍。喧嚣时代，不少人急于追逐名利，盼望快速成名，他却愿意沉下心来慢慢打磨笔墨，守住漫长寂寞的修行。

笔墨有温度，文脉有传承。高磊以书为骨、以诗为魂、以印为韵，在传统与现代之间踏出一条从容道路。笔下一枝一花，藏着千年文脉，也装着当下人间心绪。古老的花鸟画，经由他的笔墨，持续焕发新的声息，静静等待每一位观者驻足、共情。