

第
130
期

高磊：墨痕无声 书道有情

□晚报记者 王凯 文/图

一位艺术家，最能打动人的肯定是他的作品，但是要想用自己的作品征服挑剔的眼睛，需要付出 10 年、20 年甚至是一生的心血。于高磊而言，只有在长期的沉淀中，他才能真正找到自我，突破原有的束缚，领悟艺术的真谛。用纸墨表述情感，墨痕无声，书道有情。高磊的书法以小篆为本源，间有大家用笔之迹，寓圆于方，气韵高古城转，笔力道劲刚健，结体率意灵活。

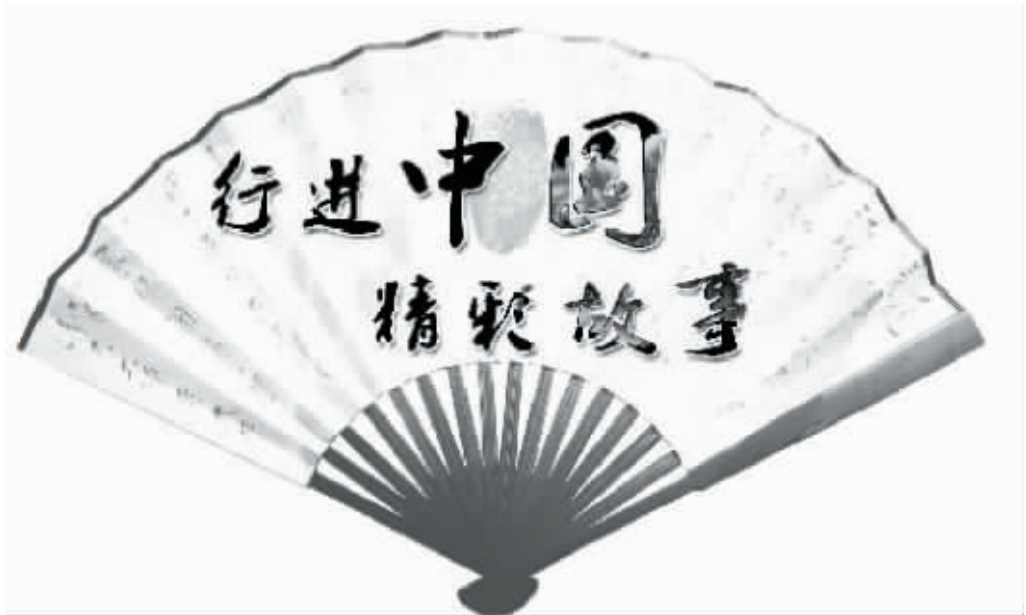
高磊，笔名屹堂，别署如高、宜山堂、清和画馆主人等，生于 1969 年，周口市西华县人，现为中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国工笔画学会会员、河南省诗词学会会员、周口市书画院副院长，研修于中国艺术研究院研究生院，师从刘登龙先生，曾获 2013“和谐中国年度艺术家”、2014 年度“人民喜爱的优秀艺术家”等荣誉称号。

1 练习书法 要耐得住寂寞

1989 年，从淮阳师范美术专业毕业后，高磊被书法的魅力吸引，开始学习书法。受启蒙老师李恢的影响，高磊对篆书十分喜欢。“受老师影响，我对篆书比较了解，但是练习书法不是你整天坐在那不动就能练好的，有时会陷入迷茫期，缺乏写字的感觉，当然练习的结果是事倍功半。书法的美是一种深层次的美，带有哲理的美和高度抽象的美，需要练习者慢慢领悟，但很多初学者往往会存在急功近利的心理，没有下足功夫便期望得到成功，这对练习书法而言很不现实。”高磊说，中国书法之所以能成为艺术，是创作者熟练掌握书法技法之后，在书法中融入了自己的情感、审美意识等，使书法具有气韵、神采、意境，成为创作者精神世界的外在表现，“字如其人”就是这个道理。所以，练习书法一定要耐得住寂寞，把自己的感情和书法结合起来。

书法创作

绘画创作

2 凤凰涅槃 诗书画印融会贯通

高磊不仅对书法有所研究，而且在美术这一专业上，也是少有的能够真正把工笔和写意这两门不同功夫都练到极致、融会贯通的行家。由于学的是美术专业，高磊对中国画印象非常深刻。日常生活中，每当灵感突发时，高磊首先会用文字记录下来，然后进行绘画创作。高磊的绘画无论是题

材，还是表现形式，都创造性地吸收了一些中国画以外的艺术表现手法和观念，经容纳和沉淀之后，形成了自己独特的艺术风格。他的画作水墨淋漓，朦胧含蓄，幽深深邃，古朴而典雅。

书法与绘画的完美结合给高磊的艺术创作带来了很多惊喜。但古人云：“鱼我所欲也、熊掌亦我所欲也。二者不可得兼。”长期练习书法、绘画，让高磊陷入困顿之中，作品往往达不到他的要求。一时间，高磊陷入到底是练习绘画还是练习书法，又或是进行诗词创作的思考中。“我所作的诗词在专业人士看来不太严谨，由此创作的绘画作品具有明显的局限性。为摆脱困顿，我停下来反复思考艺术创作，为此还特意向我的老师进行请教。最后，在老师的指点下，我觉得不管是绘画，还是书法都需要精通，只有爱好广泛，才能将二者融会贯通，做到画中有意，字中有情。想通这一点后，我重新投入书法和绘画创作。”

3 不断否定自己 获得更大突破

2004 年，为进一步提高书法艺术修养，高磊拜著名书法家刘登龙为师。刘登龙先生在介绍高磊时说：“在我学艺的这些后生中，唯有高磊是‘诗、书、画、印’同步兼修的。他悟性好，善于把这几门艺术相互融通，同臻共进。俗话说‘专

攻易进，尽善难为’，高磊追求的目标是远大的，境界不凡，相信会有喜人的收获。”跟随刘登龙学习的过程中，高磊深深明白白艺术家在创作的道路上要平心静气，超然脱俗，不能以书艺论人品，一团和气才是产生能量的方式。

2007 年，高磊到中国艺术研究院进修。在这里，高磊见识了其他艺术大家的实力，深知自身差距。“人外有人，天外有天，我以前太固步自封了。为获得更大突破，我抽出更多的时间进行理论基础学习。那段时间，我确实很累，除正常工作要完成，还要坚持进行创作，不过这些现在看来都是值得的。”一个偶然的机会，高磊在一农户家无意看到正在晾晒的大豆，在烈日的暴晒下不断崩裂，他灵感顿现，创作了一幅十分接地气的画作。这幅画作获得了全国优秀绘画作品奖，为高磊赢得了一片赞美之声。

4 艺术应来源于真实

“当代花鸟画家中，高磊是注重传统，基础扎实，又默默耕耘的一位。他对书法、篆刻都进行过深入地研究，花鸟画诸法兼擅。他的作品传达出一种质朴真诚的当代精神。”中国艺术研究院研究员这样评价高磊。

高磊的作品在追求展现性情空间的同时，把握

瞬间感觉的爆发和灵感的积累。他的几幅关于田间风情的工笔画作，在色彩渲染和空间布局上以农村广袤田野中的最朴实景象为描述对象，构成一幅幅精巧细致、清秀俊逸、艳丽华美的图画。创作灵感来源于生活又高于生活，他的画作形成了独特的个人风格，寓意婉转空灵自现，着色纯净淡雅。

虽然美术的语言是很复杂、很抽象的，但不管面对什么样的读者，高磊从来不会利用自己炉火纯青的笔墨技巧，为读者描绘一些近似于海市蜃楼的东西。譬如，他笔下的荷叶、树枝、苗竹，或雨打，或虫咬，不管出于什么样的情境，始终保持一种很自然的状态。在高磊看来，绝对完美的东西，都是虚幻而不存在的。艺术应该来源于真实，而不是为读者虚构一个世界。

高磊在“出彩周口人”彩旗上签名