

以色赋形 重拾墨「彩」

文\海南日报记者 杜颖

以笔墨为主线，大胆地以明丽的色块为面，在当下水墨画中尤显得另类。探索海南水墨画的新表达方式，生于海南、长于海南的一位本土青年画家给出了水墨画表达的另一种视觉答案。4月27日，海南省图书馆举办的“笔墨彩·椰岛情——周乃林绘画展”中，这位海南本土画家将自己对海南的深情与爱恋，用水墨丹青作了充分的表达。

摆脱套式，求新融“色”

古人云：“目忘缣素，手忘笔墨，磊落挥洒。”言以笔之气势，貌物之体势，方得谓画。

在“笔墨彩·椰岛情”个展上初识周乃林。他并没有像其他画家那样，滔滔不绝地阐释自己的创作内涵，反而很内敛地表达了他创作中一直以来的一种忧虑，没有任何张扬，态度非常谦逊，他说：“我在海南水墨画的创作研究中，一直非常想食古化今，想对传统笔墨运用进行重新的解构，但是，在实验过程当中，苦于无法摆脱长期套式模式的束缚，没有办法真正放开，或者说，不敢脱离传统笔墨太远……”

事实上，这次个展，是周乃林对笔墨理解的大胆尝试。为什么说是探索性的？这从他展出的80余幅作品中就可以直观看出：浓郁的色彩！红黄蓝三原色的大胆运用。

人们知道，中国的水墨画自宋代以后一直强调笔墨，色彩逐渐被忽略，甚至有很长一段时期，水墨画就是黑白，是淡雅，是非常素的。这是因为自宋代以后中国画的色彩观深受老庄的影响。老子曰：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。”庄子曰：“天之苍苍，其正色耶？其远而无所至极耶？其视下也，亦若是则已矣。”他们都认为，五光十色令人眼花缭乱，苍茫的天空并非其本来色彩，而是因为太远了无法看清。这两种哲学思想和色彩观，把一切终极概念归为“黑”与“白”，引导中国人过早地忽略了研究复杂的自然表象，以致中国画或者说中国画“笔墨”向单纯色发展，表达高深的境界。

以“色”赋形袒露海南之爱

然而，现实中，传统的笔墨之“墨”是蕴含色彩的。周乃林

在海南土生土长，对色彩的理解尤为深刻。他说，自小生长在海南岛，就沉醉在海岛热带雨林的繁花绿叶感官中，对阳光雨露、蓝天白云、青山绿水、百花斑斓的地域性色彩情有独钟，因此在研究传统笔墨的理解上，大胆融入色彩的表现，大胆运用浓厚的色块表达自我理解的海南之“彩”，形成自己的一套赋色体系，即“随类赋彩”。

在周乃林的个展中，“彩”的绘事，让这些描绘海南地域的水墨画变得更加绚丽。长在四季常春的椰岛，感官浸润的是绿树繁花，抬头可望蓝天白云，俯视能观碧海金沙。用自己的心灵去品味纯粹的海南自然之美，用情思带动其美妙的旋律。在周乃林的笔下，每一幅水墨画作品，都在试用自己的感悟，通过笔墨彩叙述一种海南情怀。

比如，在《黎家山水》中，周乃林将他印象中的黎族人民生活的自然环境抽象地进行了表达，整体采用了墨色，但是在画卷上大胆地将黎锦的明亮色彩巧妙地插入了画卷中，形成了有色的抽象水墨。再比如，在《烟雨图》中，周乃林灌入浓郁的蓝、红原色，彰显出了海南红树林在烟雨迷蒙之中的潇洒英姿。那种壮丽的神色，无不是作者对海南生态山水的爱意表达。

海南省当代书画艺术协会副主席、海南师范大学教授马杰评价周乃林：以色赋形，以彩造境，让墨迹设置出黑白布局，用情趣和悟性规划出景物造型，笔笔相扣，皴擦有致，勾勒适度，中锋穿插注入气韵，施彩填笔控制视觉流连的空间。他能够从色彩感受溶入笔墨表现，以绚丽色彩表现海南地域风情的层面探索中国画技法，尝试用符号化花鸟架构画面空间，研究现代中国画的发展与继承，在学术上有一定的启发性和前瞻性。■

周乃林中国画作品《烟雨图》。

周乃林中国画《黎家山水·印象之一》。

周乃林中国画《春风仙逸图》。

周乃林中国画《幽林野趣·逐》。

青年画家周乃林。

打造公益课堂的“无名书画家”

文\海南日报记者 杜颖

眼前的周乃林，即便是在开办个人画展的重要时刻，依然是一身朴素的着装，一双简单的旧凉鞋，更不见革履西装，有如他笔下所展现的水墨画一样，是那样于无声之中透露着质朴情怀。周乃林是琼台师范学院美术系的一名教师、副教授，很多人对他比较陌生，但是这样一位埋头水墨丹青的艺术家，多年来一直默默无闻地从事社会公益教学。也就是说，除了埋头花鸟水墨画，近两年他还把自己的业余时间都用于无偿为市民教授绘画了，这在具有较高商业价值的艺术培训市场，无偿传授技法为公众讲课，周乃林怀揣这样一种执着。

2017年的一天，周乃林和他的老师马杰在一起，商讨如何能将海南美术更多地向普通大众进行普及。马杰教授说：“要是有一批教师群体能愿意倾囊相授，为市民游客教授美术绘画，开展公益讲座该有多好……”没想到，周乃林听后立即响应，他激动地说，“马老师，我们愿意啊！”周乃林小时候在家乡澄迈一所学校读书，正因为学校来了一位美院的老师给孩子们授课，才让周乃林有了最初的美术启蒙。在上世纪80年代，美术熏陶对于一些市县乡村的孩子来说是可望而不可及的，周乃林在几十年后仍然感恩培育过他的美术老师。这也让他下定决心，无论多难，都要把公益美术的课程教下去。周乃林的想法也得到他的爱人、同是琼台师范学院教师的夏美娟教授的支持。夫妻携手，积极地筹备起了公益课堂。

说到公益课堂，周乃林感言：“我们知道，身边很多人都是喜爱绘画的，但是美术市场的培训价格历来价格不菲，无形之中就竖起了一道围墙。我们没有什么其他的目的，就是希望通过自己的努力，能够打破这道艺术的围墙，让更多的市民群众零门槛地了解、参与美术绘画，喜欢美术创作，这就足够了。”

两年多来，周乃林、夏美娟带着十几名美术助教、琼台师范学院美术系的学生，在省图书馆定期开办美术班。省图给予了大力协助，无偿提供了场地，也从那时开始，椰城市民有了一个可以免费学习中国画的好去处。

周乃林在省图开课，报名参加的学生来自社会各个领域行业，因为是公益的，报名人数很多，周乃林和夏美娟也从报名学员中进行遴选，多数时候都尽可能地满足大家的多样需求，周乃林还编著了一套《技有所成》美术丛书，专门赠给没有绘画基础的学员学习绘画时使用，可见在公益教授绘画当中，他是极其用心的。以至于到后来，很多人不知道周乃林的名字，却都知道省图书馆有一位美术教授给市民上公益美术课，“无名书画家”名声在外，为海南营造了良好的艺术生活氛围。■

艺术家档案

周乃林，1976年出生，毕业于华中师范大学美术教育专业本科，硕士研究生学位，现任职于琼台师范学院美术系，美术系副主任；海南省美术家协会会员；海南省书法家协会会员；海南省当代书画艺术协会副主席。中国画作品、书法作品曾多次参加省级展览入选、获奖。

2008年，在日本京都嵯峨艺术大学举办周乃林个人书画研究汇报展览；2012年在海口市举办国画个人作品展；2014年8月10日—8月15日，在海口举办“热带佳果”中国画个人专题展览；2018年，参加“解冻的抽象——2018海南新当代艺术三人展”。