

中青报 中青网记者 姜蕾 齐征

刘波：为百年百巨匠深情铸画赞

2020年从年头到年尾，中国艺术研究院国家一级美术师刘波完成了112幅我国各个领域杰出人士的肖像创作，以致敬百年以来在科技、文学、教育、艺术、医学等领域取得重要成就的大师们。加上此前创作的十幅作品，共完成122幅。肖像每幅高2.2米，宽0.77米，接近或达到真人大小。作品均采用水墨画风格，只在面部和双手略施淡赭，题赞颇具古风，根据不同人物，分别采用了绝句、律诗、长短句和曲等形式。作品受到大师本人或其家人、学生、传人的关注，不少人给刘波回信或题词表示感谢，高度评价人物肖像和诗词创作。本报记者近日对刘波进行了专访。

记者：今年是中国共产党建党百年，刚刚过去的2020年，人类又经历了新冠肺炎疫情的劫难，您作为一位画家，创作这个系列画作的初衷是什么？

刘波：我内心一直在酝酿创作共和国各个领域杰出人士肖像。来自各领域的大师巨匠所创造的功绩并身体力行垂范后人，时时影响着人们。去年新冠肺炎疫情期间，特别是初期，大家对疫情没有任何心理准备，每天看着不断更新的患病人数数据，内心非常焦急，从那时起，我正式开始了这个系列的创作。通过阅读大量文献，用自己熟悉的水墨语言和诗词来为大师们造像题赞，我的内心渐渐平静下来，找到了可以安放的地方，沉浸在与前辈对话的过程中。后来，接受大型人物传记纪录片《百年巨匠》摄制组的邀请，我创作了全部一百位巨匠的肖像。

这一过程，既是疫情下对个人精神的救赎，更是整体精神境界的洗礼和升华，内心的感受与平时创作是不一样的。因为，没有一个人是随随便便成功的，每位大师背后，都有非常特殊的才情、机缘、环境和磨难，这些因素，共同成就了他们的人生。这种发掘的过程，本身就是对自己最好的心灵观照。

伴随着1921年中国共产党的成立，中华民族走过了百年历程，而这百年，也正是中华民族克服重重困难、不断艰苦奋斗、不断创造辉煌的一百年。创作百位杰出人士的肖像，也是我作为一位画家，用自己的方式向党的百岁生日致敬。

记者：创作过程中，在绘画手法上有什么传承与创新？

刘波：中国古典审美，从中国古典思想的基础上发展起来，逐渐形成重感悟，轻理性；尚含蓄，忌直露；多象征，少实写的传统。中国水墨画，讲究笔墨的独立价值和整体画面的诗意传达。在这个意义上，现实人物造像如何继承这些优秀传统，并且在画面上达到新的和谐，是这一批人物造像所要尝试解决的问题。

我在这个方面努力实践，把中国画所强调的笔墨独立审美价值最大限度地保存和发扬，线条不仅仅塑造形象，还需要在运笔的节奏、形态上有所表现。

钱学森先生画像

黄旭华先生画像

孙家栋先生画像

在具体表达三维空间形象的过程中，还尝试着借助和转化光影要素为笔墨语言，在中西绘画语言的融合中做出一些探索。

记者：您选择人物的标准是什么？所造人物的哪些精神给您留下了深刻印象？

刘波：我的创作从获得共和国勋章或者国家最高科技奖等荣誉的科学家开始。2000年设立国家最高科技奖以来，已经有数十位科学家获此殊荣，每一个人背后都是坎坷的奋斗历程和沉甸甸的科学成就。建国初期响应祖国号召毅然回国的老一辈科学家们，不但作出了卓越贡献，更有广为传颂、家喻户晓的感人事迹，一直激励着我们。钱学森先生

回到一穷二白的祖国，完全从零开始铸造大国重器，那种困难难以想象；邓稼先先生，不顾危险去收集核试验数据，遭到了致命的核辐射，每次看到这个故事故，我都非常感动，希望通过画像这种方式，表达埋藏已久的感动。

人物创作出来以后，又收获了许多感动。比如，核潜艇之父黄旭华先生和卫星之父孙家栋先生，看到画像和题诗后，都欣然回信，除了称赞画像传神之外，还肯定了诗写得贴切有气势。这一方面可以感受到老一辈学人拔后进的高风，另外也说明他们那一辈知识分子，虽然从事科学研究，对于人文领域也多有关注并且有自己的见解。这样的

学人，气象丰沛，心怀天下。

此外，像文学界、教育界、艺术界、医学界等，都有许多令后世仰望的大师，为他们造像题赞，对我而言，是一次非常好的心灵旅程。

记者：您为何选取古诗词+绘画+书法的形式？在中国传统文化艺术的传承和发扬方面，您有什么具体的体会？特别是针对年轻一代，如何用传统文化丰厚的养分来影响他们？

刘波：诗书画是中国传统文人画的基本构成要素。在这次造像中，除了水墨肖像之外，我把对大师们的赞颂，用古典诗词的形式来表现。这主要基于两点：一是画赞一般在古代都采用韵文的形式，显得高雅，古诗文丰富而含蓄的表达方式，和画赞这种形式非常协调。另外，我跟导师范曾先生和叶嘉莹教授学习古典诗文20多年，在古诗词赏析和创作上有一些积累，此次为大师造像，很自然想到用古典诗词的形式来题赞。至于题写在画上的书法，我基本是根据对不同人物的理解，选取最适合的字体来题写。对于不同书体的认知，来源于我长期对金石碑拓的关注和学习。例如，为现代文学家题赞，我一般用隶

书或者楷书甚至行书等比较接近现代人审美的书体；而为国学家、戏剧大师、艺术家们题赞，大多采用篆书，在篆书里面，又有甲骨、大篆和小篆的区别。一方面是形式和内容尽可能协调，另外也是追求形式上的变化。

年轻一代生活在物质比较富足的时代，同时也是信息发达的时代。而传统文化又是一个丰厚而复杂的综合体，里面有精华也有糟粕，如何选择，就成为重要的问题。目前，国家提倡让藏品活起来，各大博物馆、美术馆、图书馆纷纷响应，把最经典的藏品面向公众开放，博物馆、美术馆、图书馆里的展陈做得越来越好，年轻人多进博物馆、美术馆、图书馆，用蕴含着大道的经典藏品来陶冶性情，丰富认知，潜移默化就会提升。

记者：您觉得这系列作品符合了年轻人的哪些审美诉求？

刘波：在创作的过程中，我尽力尝试不同的表现手法，尽可能不要手法单一，否则作品放在一起会感觉乏味。但是一个人的能力总是有局限的，长期以来越来越多的绘画习惯，以及这一批题材对于水墨自由表现的限制等等，都会和前面的想法形成矛盾。从我自身来说，一方面，我不会回避西洋绘画有益的成分对于准确表达形象所起的作用，但又不愿意牺牲笔墨自身的优长，单纯用笔墨去迁就形象。另一方面，我也会综合运用水墨的不同表现形式，例如泼墨、积墨、白描等，来表现百位巨匠的形象。

对水墨语言的独立审美价值的追求，可能会对年轻人产生一些影响，让他们感受到水墨材质的独特趣味和表现形象的种种可能性。

记者：这个系列的作品给您本人带来的最大成长和收获有哪些？

刘波：回顾创作的经历，很多方面都突破了自己以往的格局和能力。例如数量，我从来没有集中创作过如此众多的现实人物肖像和诗词。还有就是手法，不断有努力尝试新的样式的内在需求。但最大的收获可能来自于画外，就是受到人物精神感召之后，外化对艺术形象的思索和取舍过程，给了我很多启发。

一般而言，绘画是视觉语言，尤其这一批巨匠家喻户晓，识别度很高，外形上画像似乎并不难，但我希望能画出人物的内在精神气度，而且努力避免概念化和程式化处理。不一定需要特定的说明性的道具或者背景来指示人物，背景纯粹空白，这样就失去了一个依傍，就要在人物形象本身去做文章。我尽可能从人物留存的各种图片中仔细揣摩其习惯动作所透露出来的性格气质，然后加以表现。单人肖像照片可能会摆拍，有时候集体合影，往往更能透露人物日常的状态。经常是好几张照片共同作用，才最终创造出来一个新的形象，而这个新的形象，必须从形、神两方面符合特定的这一个而不是那一个人物。这个揣摩的过程，训练了我对人物更深层内涵的理解和把握。

记者：从目前完成的这个系列看来，您认为艺术和生活的关系是怎样的？在当下，如何用艺术语言来讲好中国故事？

刘波：艺术和生活，是须臾不可离的关系。从这一批人物造像来谈，如果在生活中没有接触过该领域的人和事，对该领域没有感受和认知，希望画出人物的内在精神很难。艺术需要对生活感受的概括和提炼，丰富细腻的生活感受，对解读、挖掘、捕捉艺术形象会很有助益。相反，对艺术形象的准确理解和深入表达，又会促进对生活的观察和体验，两者相互映照。

当下，世界各国文明互鉴，交流成为时代主题。中国历史悠久，文化丰厚，并不缺少故事，我们需要在讲故事的方式、方法、技巧上花功夫。《左传》有言：言之无文，行而不远。我们今天也提倡用群众喜闻乐见的形式来传递思想。

对外用艺术语言讲好中国故事，有很大的空间。动漫是一种方式，音乐是一种方式，舞蹈是一种方式，中国特色的水墨画也是一种方式。既不要执着保守，固步自封，也不要妄自菲薄，迷失自我。持守水墨画的本体语言，表现当代中国人的精神风貌和情趣境界，正是讲好中国故事的根本。

记者：中华文化要走出去，影响更大范围的人群，您有什么具体的想法和体验？

刘波：中华文化的传播和影响，其实早就超过我们脚下这片地域。同时，也应该看到，中华文化是一个恒变不居的存在，历代不断吸纳外来营养，磨荡交融而生发，从来就不是一个固定的模式，过去不是，现在不是，相信将来也会生生不已。欲文化走出去，其实还是为文所化之人要心怀天下。应使文艺以人传，不可人以文艺传，弘一大师的这句话是说，有了精彩的人，才能有精彩的文化，也才能有精彩文化的被接纳。

刘波，字荷生，现供职中国艺术研究院，国家一级美术师，硕士研究生导师。中国美术家协会会员，第十一、十二届全国青联委员，国家出版基金评委。近十年来，先后应邀在加拿大UBC大学、以色列海法大学和特拉维夫大学、韩国济州汉拿大学、法国巴黎索邦大学和博瓦提埃大学以及加拿大多伦多大学等地讲学和展览。

创作中的刘波。受访者供图

桃花源 旧貌换新颜 太湖小岛来了 神笔马良

中青报 中青网记者 李超

位于太湖湖心位置有一个面积约1.3平方公里的小岛，叫漫山岛。常住人口约90人，多是七八十岁的老人。小岛四面环水，生态环境极佳，被誉为太湖里的桃花源。岛民在岛上种稻种菜、养鸡养鸭、捕鱼捞虾，民风淳朴。

不久前，中青报 中青网记者来到这里，登上码头，只见村头有参天大树荫蔽，一条小河将漫山岛一分为二，砖楼瓦房沿河而建。

一同同行的漫山岛所在的苏州市吴中区光福镇冲山村党委书记马志勤告诉记者，岛上最多的时候生活着500多人，但是岛的面积太小，发展空间有限，20多年来年轻人陆续搬出，村庄渐渐破败。没有人、没有资源、没有资金，守着好生态没法发展，桃花源渐渐失去色彩。

岛上居民董水金深有感触。1985年，33岁的董水金咬牙凑钱翻盖了一座两层楼房，白墙黑瓦，曾是岛上最漂亮的房子。那时，漫山岛还没有通电，全村上下只能依靠一台小功率发电机，家家户户只够开两盏电灯。当时，董水金是村里发电机的义务管理员，他经常琢磨设备的维修保养问题，努力保障岛上的几丝光亮。

2001年，漫山岛成功通电，这也是苏州最后一块通电的区域。岛上的夜晚不再漫长，冰箱、彩电等 点亮生活。

其后，董水金离开了漫山岛。再回来时已是2018年，家里的房屋破旧不堪，无法居住。这样的光景让董水金不免感到失落。

不过，2018年年初，苏州出台的《关于进一步加强集体经济相对薄弱村帮扶工作的实施方案》给岛民们带来了希望。方案明确100个市级机关部门和企事业单位，挂钩帮扶100个薄弱村。苏州市政协与冲山村结对，将漫山岛的开发列入日程。

通过苏州市政协牵线搭桥，苏州文旅集团做出一个重磅决定，投资2.75亿元，对漫山岛进行整体分期开发，以生态修复、环境整治、风貌保护、富民共享为原则，重建桃花源。

原来的漫山岛小学如今 变身 为文艺的鸟类图书馆。徐婷婷/摄

很快，漫山岛成立股份合作社，把村民闲置房屋租下来后，转租给苏州文旅集团进行改造，每户租期20年，按面积算钱。

岛上的生活越来越好啦。72岁的沈祥男指了指岛上修建的鸟类图书馆，那以前是个破旧的小学，有几面墙已经完全烂掉了。从1984年开始，沈祥男担任漫山岛村委书记。2001年，漫山岛并入冲山村，他才正式退休。

如今，小岛好像来了 神笔马良，一切大变样：图书馆三角顶颇具现代建筑风格，室内摆放着许多精美书籍和漂亮的艺术品，破损的墙壁变成了一面巨大的落地飘窗。冬天漏风、夏天漏雨 变成了空调恒温、四季皆宜。

除了鸟类图书馆，游客中心、酒店客房、花房、撸猫咖啡馆 村中原来破败的旧房子重新焕新。

眼下第一批民宿已建成，定位为分散式的乡村高端精品酒店，再过几个月就要对外开放了。

董水金家的民宿是建成的第一家，推开门，装修简单简约大气，十分美观。

过年了，董水金夫妇心乐开了花，他们住进了一楼的一个房间，老伴轻轻抚摸着家中摆放的大花瓶感叹着，这东西

真好看，我以前都没见过。

此前，董水金夫妻在苏州市区经营着一家小服装店。对于漫山岛，他充满了浓浓的怀念。去年，苏州市吴中区光福镇冲山村相关工作人员找到董水金，询问他岛上的房子能不能出租。岛上的房子都破成啥样了，谁要这种房子呢？一开始，董水金将信将疑，直到对方拿出规划图。

工作人员告诉他，未来，漫山岛年接待游客规模预计约10万人次，计划形成150~200间客房规模，可容纳200~300人住宿。

董水金问，能不能将其中一间房分给我们老两口住？对方答应了。每年不仅能拿到固定的租金，还能让自己的家焕然一新。他爽快地签了合同。

如今，69岁的董水金在岛上找到了新乐趣，他在一家农家乐当厨师，红烧肉、白虾 这些都是他的拿手好菜，保证你们吃了念念不忘。董水金乐呵呵地说。

董水金这样的岛民们看到了越来越多的希望。今年1月7日，漫山岛的10千伏122套上线湖底光电复合缆正式通电投运，电缆长达2.85公里，是苏州地区迄今为止最长且无中间接头的湖底电缆。

新电缆投运后，岛上供电可靠性将大幅提升，同时还接纳后后期用电量负荷增长，给岛上居民生活以及文旅项目发展提供强有力的电力和通信支持。

博 观

辛酉生

湖南省博物馆近几年时常出现在公众视野中。2012年，湖南省博大修关闭，什么时候再开馆成了博物馆爱好者讨论的话题。其间，2014年湖南出土的 皿方罍 现身美国佳士得拍卖行，成为当年的热点新闻。

1919年，湖南桃源县艾某在杉园山的山坡上捡拾肥料，意外看到一个露出土面的青铜器，随即回家告诉父亲。其父上山将这个带盖的方形青铜器挖了出来。皿方罍便以这种意外的方式出现在世人面前。很快，艾家找到青铜器的消息传了出去，有人到艾家收走了这件罕见的方形器物。不过，艾家人将器盖盖了下来，交到儿子上学的中学，想用它抵学费。校长是个识货的人，通过铭文认出这是不得的商代宝物，马上上报政府，希望追回器身。虽然政府下了训令，但最终器身不知所终。校长手中的器盖，几经周折，1956年入藏湖南省博物馆。

2014年，器身现世，全世界的目光都聚集到了湖南省博物馆。湖南省政府也开始积极筹划拍卖事宜。这并不是皿方罍第一次现身，2001年，美国佳士得拍卖行就曾拍过这件文物，当时，国内两家博物馆曾参与竞价，终因价格过于昂贵未果。这次湖南省志在必得，在社会各界通力协助下，皿方罍以洽购的方式入藏湖南省博物馆。

国宝回归，而博物馆大修还未完成，何时能在湖南省博物馆看到器盖合一的皿方罍，已不局限于博物馆爱好者，更成了公众广泛关注的课题。2017年，湖南省博物馆新馆开馆，一时观者如堵。

湖南省博物馆馆藏丰富，一件皿方罍还远不能代表其水准。同为商代方形青铜

何为不朽

辛酉生

器的大禾人面纹方罍，是湖南省博物馆另一国宝。它是省博工作人员在废铜仓库发现的，最初发现的只是其中一块残片，随后又找到十多块。省博的师傅开始拼接这座鼎，拼起来却是一个瘸腿鼎，什么时候再开馆成了博物馆爱好者讨论的话题。其间，2014年湖南出土的 皿方罍 现身美国佳士得拍卖行，成为当年的热点新闻。

1919年，湖南桃源县艾某在杉园山的山坡上捡拾肥料，意外看到一个露出土面的青铜器，随即回家告诉父亲。其父上山将这个带盖的方形青铜器挖了出来。皿方罍便以这种意外的方式出现在世人面前。很快，艾家找到青铜器的消息传了出去，有人到艾家收走了这件罕见的方形器物。不过，艾家人将器盖盖了下来，交到儿子上学的中学，想用它抵学费。校长是个识货的人，通过铭文认出这是不得的商代宝物，马上上报政府，希望追回器身。虽然政府下了训令，但最终器身不知所终。校长手中的器盖，几经周折，1956年入藏湖南省博物馆。

2014年，器身现世，全世界的目光都聚集到了湖南省博物馆。湖南省政府也开始积极筹划拍卖事宜。这并不是皿方罍第一次现身，2001年，美国佳士得拍卖行就曾拍过这件文物，当时，国内两家博物馆曾参与竞价，终因价格过于昂贵未果。这次湖南省志在必得，在社会各界通力协助下，皿方罍以洽购的方式入藏湖南省博物馆。

国宝回归，而博物馆大修还未完成，何时能在湖南省博物馆看到器盖合一的皿方罍，已不局限于博物馆爱好者，更成了公众广泛关注的课题。2017年，湖南省博物馆新馆开馆，一时观者如堵。

湖南省博物馆馆藏丰富，一件皿方罍还远不能代表其水准。同为商代方形青铜

追，3号墓是他的儿子利穉。

马王堆汉墓出土的文物，可以用震惊世界来形容。薄如蝉翼的素纱襌衣，证明西汉时我国织造技术已臻化境。博具的出土，呈现出最古老益智游戏的原貌。覆盖在辛追椁上的T型非衣上绘制着天国、人世、阴间的图景。最下方是一对交颈怪鸟，在阴间一池阴冷的死水中中游弋，巨人站在鱼身之上托举起大地。地面上辛追夫人在侍女簇拥下缓缓升入天国，猫头鹰样的怪鸟为她打开天国大门。天庭的司阍正俯视着辛追的一举一动。烛龙、飞龙在飞舞，金乌立于太阳之中，嫦娥站在月亮上跳着诡异的舞蹈。红黑相见的纹饰、瑰丽的想象，屈原文下《招魂》中华丽的辞藻，也不过如此。

在所有马王堆出土文物中，最吸引关注还是因为吃甜瓜导致身体不适，死于心绞痛，千年不腐的辛追夫人。辛追夫人静静躺在湖南省博一层，她所在的区域有一个独特的名字 辛追夫人瞻仰区。

马王堆还出土了许多帛书，其中两份内容为《老子》的被称为《老子甲乙本》。在很长时间里，这两份西汉初年的记录，都是《老子》最古老的版本，因其与同行版本的差异，引发学术界巨大的兴趣。

辛追夫人对她的丈夫和儿子是幸运的，由于特殊的原因，两千年后她依然鲜活。许多身穿金缕玉衣、口含玉蟾、比她身份更高贵的人没有做到，她做到了。这正如非衣上的纹饰所祈祷的，不要朽坏，要永生。朽坏可以延迟，但永生谁都无法做到。

《老子甲乙本》也是幸运的，相对同时代绝大多数记载，有机会被两千多年后的人们看到，传递更多关于老子的信息。虽然老子的肉身早已无从找寻，但他的思想却能通过各种记录方式，始终影响着后人，或许思想可以真正永生。