

敦化刀畫素描 巧奪天工 造化萬千

吉林敦化，是清始祖努爾哈赤起兵發祥之地，也是滿族人在這裡數千年繁衍生息、入關為王並成就了康乾盛世的吉祥寶地。滿族是尚武之民族，每家富有男生下來都會在自家門口掛上弓箭，以望其躍馬揚鞭、威震四方、名揚四海。滿族人家中的擺設，都具有鮮明的地域特色和鮮明的歷史文化傳承，例如滿族人的炕琴櫃，就是滿族文化的一個代表，炕琴櫃上要雕花，刻上紋飾，主要以山水、花鳥為主題，當時有一大批藝人從事為炕琴櫃設計雕花的工作，而且手藝以家族式傳承為主，從淵源上來說，刀畫的發生、發展與這裡滿族的生活習俗有着直接的傳承關係。

文：廖一、張艷利

刀畫，顧名思義是以鋼刀代筆作畫，採用油彩原料，先在油布或紙上塗抹，通過自製刀具在木板、布、紙上有規律地被刮、達到理想效果。在作畫時，以採取刮、拉、挫等刀法為主，畫筆、布和泡沫等工具為輔。

刀畫的創始人宋萬清1936年生於吉林省敦化市，是敦化市林機廠的退休工人。據他的兒子宋俊傑介紹，宋萬清從小生活在農村，困苦的生活沒有壓倒他對繪畫的熱愛，在放馬、放牛的空間中，他被自然的風光、家鄉的一山一水所吸引，沒有筆墨紙硯，他就以大地為紙，樹枝為筆，在地上畫着眼前的山川、樹木、花草，這些給他苦澀的童年增添了不少樂趣。宋萬清十四歲參加林業工作，先後當過修理工、車工等，但始終沒有忘記自己的愛好——繪畫。他一邊工作，一邊繪畫，畫技日漸提高，逐漸在敦化小有名氣，當時敦化縣中心的巨幅毛澤東畫像，就是縣裡點名叫老先生畫的。

刀畫創始 急中生智弄拙成巧

刀畫的創立來自一次偶然的機會，1978年3月18日下午，宋老正聚精會神地在木板上畫油彩畫，一不小心，畫板被滴下的油彩玷污。宋老心裡非常着急，畫了一天的畫，卻被這一滴油彩破壞了，他急忙用油畫刀去刮正在流淌的油彩，這一刮，卻出現了意想不到的效果，這一驚奇的發現，使宋老眼前一亮，心也為之一動——「我何不用後半生來嘗試用刀作畫，在美術史上創建一個新畫種？」這一大膽的想法，使宋老激動不已，於是，一個改筆為刀的新畫法——刀畫在敦化誕生了。俗話說萬事開頭難，宋老為了畫好每一筆，刻好每一天，達到了廢寢忘食的程度。功夫不負有心人，他創作的第一幅刀畫作品是臨摹古代著名畫家唐伯虎畫的山水畫，取

■刀畫在山水題材上表現手法比油畫和國畫略有優長

■人物題材在刀畫裡也不比油畫效果差

■用刀刻畫出來的獅子兇猛異常、凌空欲出。

名《青山綠水》。該作一問世，便獲得了市美術的高度肯定，並鼓勵宋老大膽作畫；美術界的同仁看後都極力督促宋老進京找專家鑒賞一下，並以敦化文聯名義，向文化部門開了介紹信。宋老的作品一問世就受到了各界廣泛的好評，並從此開宗立派，在美術界樹起了一面嶄新的旗幟。

自1984年起，宋萬清破除了絕技不外傳的舊觀念，創辦了十多期宋記刀畫學習班，培養了近400多名徒弟。25年過去了，宋老從未間斷對刀畫的研究，畫技日臻完善，他的刀畫是國畫、油畫、版畫和剪紙藝術的結合，具有油畫的透視感和國畫的染暈的效果，立體感分外強烈。其作品兼得中西繪畫之長，既突出國畫深遠的

意境，又具有油畫的光感、質感、空間感等方面的優點。表現手法新穎獨特，觀者無不稱奇。

刀為神器 刻出剛勁暈出陰柔

刀畫創立之初，就充分借鑒和融合了中國國畫和西洋油畫的畫法，比如刀畫既有國畫暈染的陰柔之美，散點透視、大寫意的空靈之美；同時兼具了西洋畫的焦點透視的寫真、用色的凝重等，而且經過刀的刻畫之功夫，畫面效果可謂出神入化，剛柔並濟，刀畫既有國畫的寫意，又有油畫之生動，整個畫面大氣而不失神韻，栩栩如生而又不失氣勢，畫風比較接近油畫，但是又有國畫的畫龍點睛之妙。

■吳鳳君在創作刀畫

■劉江在作畫

■宋俊傑作畫

敦化刀畫院院長宋俊傑，宋萬清之子，自幼師從父親宋萬清學習刀畫，堅持「外師造化中得心源」，自學了國畫、油畫等，他汲取各家所長，在其父刀畫創作的基礎上，不斷創新，力求貼近生活、走向自然，在藝術人性的發揮上進行了積極的探索和突破，追求深邃的意境、豐富的內涵。其作品或激流奔騰浪花飛濺，或高山仰止千里冰封，頗有神韻。採訪時他對記者表示，自己經常到長白山去寫生，畫成於心才能氣韻生動。他說，「一定要在深入觀察的基礎上作畫」，對於他畫作的題材，他都經過很長時間的觀察、細緻深入的構思、嚴謹的構圖，才會動筆和刀，但一旦畫起來，速度還是不慢的，正所謂「磨刀不誤砍柴工」。他的畫，在敦化刀畫中是較有代表性的。

刀畫作者李俊龍、劉江的作品，現在也很受追捧。他們師兄妹聯合創作的巨幅刀畫《長白飛瀑》，長11.3米，寬7米，這幅刀畫，集皺、擦、點、染等技法於一爐，結合西方油畫的突出特點及綜合表現於一體，使整個畫面風爽逼真、栩栩如生、清新典雅。從藝多年的李俊龍、劉江，以代表作《長城》、《長白雪韻》、《長白天地》、《黃果樹瀑布》、《黃河》、《藏龍臥虎》、《長白飛瀑》聞名於畫界，並被政府和知名企業收藏。

李俊龍說，刀畫現在特別受百姓的歡迎。有一定的經濟效益，發展很快，用刀畫來學習美術速度會更快，這是一個捷徑。刀子種類很多，無論用什麼方式，能刻出最優效果就是好的方法。刀畫現在很受歡迎，但在產業鏈條上，仍沒有成熟的經紀人制度，如果畫家不用操心賣畫的事情，安心創作會創作出更好的畫。劉江則對記者說，刀畫現在雖然很受追捧，但在創作中，經常感到技法和臨場創造很重要。有些畫法在作畫前並沒有固定畫法，

但在創作過程中就會發現很多新的靈感，刀畫的表現方法靈活多變，很有表現空間。

吳鳳君是敦化刀畫很早就「走出去」的畫家，也正是他使得敦化刀畫被外界認可和了解。他說，「中國是文化古國，百花齊放是應該的。市場現在很好，政府也支持。不僅南方的市場很大，而且北京的市場也很大，很多國家政要都喜愛我們的畫。州委已將刀畫批准為文化遺產，因此建議把刀畫和長白山捆綁在一起，在題材、歷史和人文方面，融入地域文化特點。刀畫在畫史上發展起來得比較晚，畫種無局限性，看畫家構圖，可以用散點透視，也可以焦點透視，刀子用巧了，一下可以代替幾筆、十幾筆、二十幾筆。刀畫是綜合性質的以刀來表現質感、立體感、清晰度，較油畫更高一個層次。四大畫種，一把刀都具備，用刀子，表現出的畫面質感非常清晰，層次感強，而且畫面的清新明快，就像雨後洗過一樣。學刀畫要有國畫、油畫基礎，否則畫出來的效果，品味不夠。當然在畫法方面，用散點透視時，對於光的處理也有不如油畫之處，比如因為透視的運用，在用光時影子不好表現。」

刀畫產業 進取創新蓬勃發展

近年來，敦化刀畫界不斷創新進取，創作出了一系列刀畫作品。先後被國內各個省、市的美術收藏者收藏，並且漂洋過海，走進了英國、法國、韓國、美國、新加坡、日本等國家。在此期間，有許多美術愛好者強烈要求學習刀畫技法。為了讓刀畫藝術得到更好的發揚，也為了滿足廣大愛好者的要求，宋萬清老人和畫家們不斷努力，刀畫因而逐漸被人們所認識、熟知和喜愛。刀畫藝術家如雨後春筍一樣不斷湧現，刀畫藝術也在海內外蓬勃發展起來。

顧毓琇百餘件文物 捐贈中國現代文學館

今年是著名教育家、科學家、文學藝術家顧毓琇先生誕辰110周年，中共中央政治局委員、國務委員劉延東19日在中國現代文學館出席顧毓琇文物文獻捐贈暨顧毓琇銅像捐贈儀式，劉延東指出，顧毓琇先生的文獻文物入藏中國現代文學館，以及為先生立像，就是對先生文學成就和貢獻的最高肯定，也是對先生懷念和敬意的最好表達方式。

顧毓琇早年積極參加五四新文學運動，曾和聞一多、梁實秋等人發起成立清華文學社。顧毓琇一生共出版小說、戲劇、詩詞等文學著作五十餘部，詩歌近8000首，是中國現代話劇的先驅和中國文學史上最多產的詩人之一。

劉延東在講話中介紹了顧毓琇的生平和取得的成就，並表示，顧毓琇先生在文學、藝術、教育等諸多領域都有卓越建樹，此次先生的100餘件珍貴文獻文物捐獻給中國現代文學館，使得這座世界上最大的中國文學博物館又增添了一位大師的文學成就，館藏內容也因此得以充實和豐富。

在這次捐贈、展示的顧毓琇文物文獻中，有些是顧毓琇早在上世紀20年代初出版的文學作品，其中《芝蘭與茉莉》是五四新文學運動中繼魯迅的《阿Q正傳》之後出現的第四部中篇小說。儀式上還展示了冰心於上世紀三十年代書贈顧毓琇的長幅、巴金給顧毓琇的題字「我也曾是顧先生

的一個讀者」、以及曹禺為《顧毓琇戲劇選》所作的序言。此外，張大千、徐悲鴻、傅抱石、吳作人、劉海粟等人贈給顧毓琇的詩畫，也生動反映了顧毓琇充滿傳奇色彩的百年人生。

全國人大常委會副委員長陳至立發來的賀信中表示，「今年是顧毓琇先生誕辰110周年和逝世10周年，中國現代文學館藉此機會收藏他的手稿並豎立他的銅像，不僅是對顧毓琇先生的紀念，同時對弘揚顧先生的學術思想、增強中華文化的向心力、擴大中國現代文學館的影響力也具有積極意義。」

文：香港文匯報記者 趙一存、王曉雪 攝：趙一存

■劉延東（右三）與全國政協前副主席錢正英（右一）參觀顧毓琇珍貴文物文獻。