

观展有感

从《三体》文学到墨幻新象

——观“问道北派 墨幻新象”马保元美术作品展有感

□杨雨欣

走进“问道北派 墨幻新象”马保元美术作品展,最令我内心感到震撼的,是展览第三篇章“墨幻新象”带来的全新视觉冲击与精神触动。马保元先生以水墨为媒,以北派山水为魂,突破传统国画的固有边界,将太行山河的厚重底蕴与科幻星河的浩瀚想象破壁碰撞、双向共生,淬炼出一幅幅画风独特、意境深远的《三体》主题水墨科幻画卷,令人驻足静思,回味无穷。

这场令人耳目一新的艺术展览,瞬间唤醒我尘封的阅读记忆。初读《三体》原著,是十四岁那年。读完之后,便被这部作品雄浑磅礴的世界观彻底震撼,书中荡气回肠的叙事脉络、深邃辽阔的宇宙图景极具感染力,情节转折精妙绝伦,于意料之外、情理之中层层铺展,让人彻底沉醉于文字构筑的星瀚苍穹。

年幼的我,因这部巨著,对宇宙、文明与未知世界萌生了无限遐想。而当初文字赋予我的星河浪漫,最终在家乡的展厅里,被笔墨具象呈现,落笔成真。

阳泉,是《三体》作者刘慈欣的故乡,也是这部著作灵感迸发的文学原乡。这座被太行群山环抱滋养的文脉山城,厚重苍劲的北方山水,孕育了东方水墨内敛沉静的诗意底蕴;坦荡淳朴的山城气韵,又滋养出奔赴寰宇、探寻未知的科幻遐想。这片土地,既有山河沉淀的岁月厚度,亦有仰望星空的未来广度,两种浪漫文脉在此相融共生、生生不息。

马保元先生的系列画作,精准承接了阳泉独有的双重文化气质。他深耕北派山水正统笔墨,以苍劲线条勾勒太行群山巍峨磅礴的风骨;又巧用墨色浓淡、烟云虚实,将山间云雾幻化为浩瀚无垠的璀璨星河,让留存于文字想象中的三体宇宙走出书页,跃然宣纸。

身为生于“科幻之城”的阳泉青年,我有幸在家乡展厅之中,亲眼见证本土山河文脉与浩瀚星际宇宙的交融交汇,看见属于阳泉的山水诗意与星河理想,在笔墨丹青中熠熠生辉。

伫立《红岸天问》画作前,思绪瞬间被拉回《三体》原著开篇,红岸基地跨越山河的孤独呼唤扑面而来。画家沿用北派山水积墨技法,层层晕染出太行群山的沉厚巍峨,山巅耸立的深空天线静默伫立,让苍茫山河对接浩瀚苍穹。漫天星空清旷辽远,山间云烟缥缈流转。画作将文字中人类文明孤独求索、执着问天的赤诚,转化为水墨虚实相生的东

方意境,以本土山河为根基,复刻红岸初心,让《三体》的文学原点,深深扎根于阳泉的山水文脉之中。

如果说《红岸天问》是温柔深沉的文明叩问,那么《水滴贯星》便是雷霆万钧的宇宙史诗。这幅作品挣脱了传统山水温润淡雅的调性,以厚重浓墨铺展无垠深空,用凝练极简的线条,勾勒出水滴纯粹、极致、通透的科幻形态。一抹凌厉红墨横贯万古星穹,无声演绎着跨维度的文明对决。没有繁复色彩堆叠,仅凭北派笔墨独有的刚劲气势,便撑起了星河震荡、寰宇动容的磅礴力量。温柔水墨暗藏雷霆之势,古典笔墨承载科幻史诗,刚柔并济之间,完美诠释出原著跨越时空、震撼人心的宇宙力量。

目光落于《地火回响》,画作取材于刘慈欣经典短篇《地火》,以北派斧劈皴技法精准诠释作品内核。苍劲沉郁的山石岩层厚重压抑,暖黄色的地底烈火撕裂冷灰岩层,冷暖色调激烈冲撞,构建出极具张力的视觉画面。白雾缭绕间似有机械轰鸣无声涌动,地底烈火默然咆哮嘶吼。作品深刻再现了地心深处的博弈与挣扎,道尽人类探索能源、奔赴发展过程中,野心与自然、进步与代价、开拓与制衡的永恒思辨。

生在煤乡阳泉,我们自幼熟悉矿山烟火、坑道轰鸣。刘慈欣《地火》的文字警醒与这幅《地火回响》的笔墨警示,是镌刻在这座城市骨血中的双重叩问。煤矿滋养了山城烟火,托举了时代发展,可地心烈火的声声回响,却时时告诫世人,大地从不是无尽索取的资源宝库。作为新时代阳泉青年,我们读懂这份笔墨深处的沉重哲思——告别竭泽而渔的粗放发展模式,以绿色转型、清洁能源、生态发展回应大地的回响,让煤乡的振兴发展,真正寻得人与大地共生共荣的长远之道。

相较于深沉的思辨,《摇篮之光》则承载着阳泉的荣光与期许。画作将太行雄山、长城风骨与深空科幻完美融合,镌刻出阳泉作为我国重要能源基地的厚重底色。画面下方的三座冷却塔,是这座工业城市最鲜明的时代印记,诉说着电力工业支撑家国发展的辉煌过往,百年煤火曾点亮神州万家灯火。太行群山巍峨绵延,万里长城盘踞山间,承载着山城亘古不变的家国底蕴。

山间矗立的巨型射电望远镜直指苍穹,煤电之力托举航天器械冲破时空

漩涡,温柔怀抱蔚蓝地球。山水底蕴、工业根基、科幻理想在此融为一体,生动演绎出阳泉人深耕地底、赋能人间,到仰望星河、探索寰宇的华丽蜕变。作品将阳泉能源发展底蕴与科幻浪漫相融,尽显山城独有的科幻情怀与时代担当。我仿佛看见,阳泉从深耕地下煤矿,到奔赴星海探索的城市蜕变之路。

昔日,这片热土以煤电滋养万家烟火,助力家国发展;今朝,科幻文脉点亮城市未来,赋能时代新篇。这束跨越山河与星海的摇篮之光,是阳泉薪火相传的浪漫期许,更是山城奔赴未来的底气与荣光。

纵观整组“墨幻新象”系列作品,马保元先生始终立足太行文脉、坚守北派正统,以千年传统水墨为根基,大胆破壁古今、融通文理。他将太行山石化为异星地貌,将山水云烟氤氲成宇宙星云,以北派山水的雄浑风骨承载《三体》的宏大哲思,让冰冷辽远的星际科幻,浸润上温润厚重的东方诗意与山河气场。

从文学文本到水墨丹青,从纸面星河到视觉史诗,画家以极致的创新突破,完成了经典IP的二次艺术升华。

作为一名阳泉本土的青年美术学子,我深深懂得这份艺术创新的珍贵。西方科幻艺术多依托色彩、光影、透视塑造宇宙氛围,而马保元先生以焦、浓、重、淡、清的纯正水墨五色,撑起了浩瀚无垠的星际宇宙与磅礴壮阔的文明史诗。这让我深受启迪——艺术无界,传承亦可奔赴未来。

从2006年《三体》连载问世,到2015年斩获雨果奖享誉世界,这部诞生于刘慈欣笔下的科幻巨著,从山城一隅走向国际舞台、惊艳世界目光。再到今日“墨幻新象”《三体》水墨画展惊艳亮相、墨幻星河铺满展厅,阳泉艺术完成了一场从文学星河到笔墨苍穹、从本土文脉到时代新象的华丽蜕变。

山河承文脉,笔墨赴新程。山城厚土孕育文学经典,丹青妙笔续写星河新章。生长在这片兼具山河厚度、工业底蕴与科幻广度的阳泉热土,我们何其有幸,能够见证传统与未来相拥、文学与美术共生。

时代向前,步履不停。作为新时代的阳泉美术青年,我愿以青春为笔、热爱为墨,坚守传统文化根脉,拥抱艺术创新,在传统与现代、文脉与未来的交融之中,奋力续写属于阳泉、属于青年的璀璨篇章。

墨韵书香 半百人生

□段宏霞

一方书架,几缕墨香。那里藏着的,不只是泛黄的书页与厚重的典籍,更有半生的情怀、岁月的印记,以及一段独属于我的藏书故事。在我家的书橱中珍藏着上百册藏书,我最爱品读的一本书是《半百人生》。每次翻看,意犹未尽,爱不释手。关于这本书的来历,还有一段鲜为人知的佳话,我的藏书故事,便要从此说起。

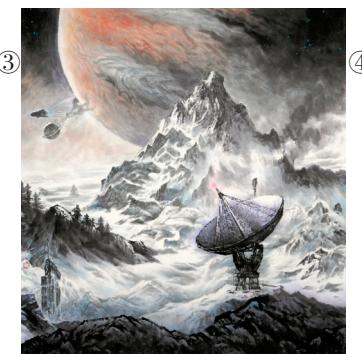
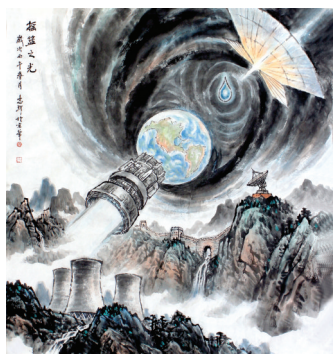
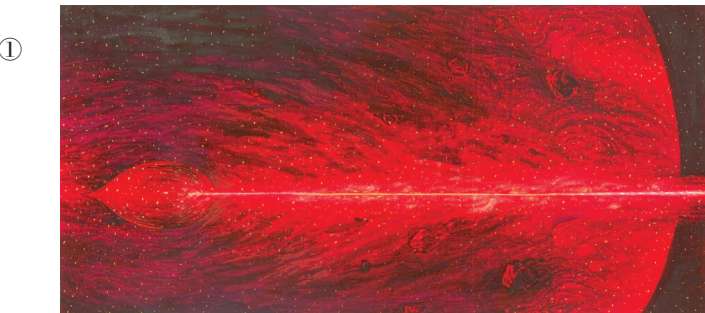
说起来,与《半百人生》的作者刚哥相识,缘于多年前的工作关系。因为我和刚哥从事的工作目标和内容极其相似,平时工作中偶尔会有交集。一次饭局中,我们聊得投机,这才真正熟络起来。刚哥比我年长几岁,天庭饱满,微胖身材,周围的人习惯称他“刚哥”,我也就跟着这么叫。刚哥留给我的初印象是才思敏捷,风趣幽默,平易近人。在饭桌上他出口成章,侃侃而谈,用地地道道的阳泉方言讲了一连串笑话,诙谐幽默的语调,绘声绘色的表演,逗得在场人员无不捧腹大笑,现场活跃轻松的氛围感直接拉满。

说来也巧,缘分使然。一次集体登高健步走活动中,我发现有人正手捧刚哥新出版的《半百人生》在读,只可惜当时未能如愿求得。后来,我与单位两名同事商定,打算亲自登门拜读求书。我们满怀期待地来到刚哥的单位,轻轻敲开他办公室的门。刚哥看见我们到来,热情地接待,又是让座又是沏茶。得知我们的来意后,刚哥兴奋地讲起了他艰辛的创作历程。未出书前,他的文章陆续在微信朋友圈与大家分享,直到有人提议让他整理成书,他才下定决心开始收集。刚哥从崩玉菱花的童年趣事讲到观赏露天电影的畅快,从黑白电视机讲到半导体收音机,从农村大队的大喇叭广播讲到供销社的布票粮票,从学雷锋做好事讲到旧塑料底换碗,从过年提罐头走亲戚讲到元宵节观赏花灯……他如数家珍,像放电影一样,将我们带回了儿时农村那古朴质感的岁月。刚哥讲得滔滔不绝,我们听得津津有味。说话间,他从柜子里取出三本《半百人生》,——为我们三人签名留念,递到手上。我们如获至宝,双手捧着散发淡淡墨香的书,心中激动不已。

在大家眼中,刚哥多才多艺,早已颇有名气。于我看来,他堪称我们当地一位难得的“文人”——集文学、书法、音乐于一身。说他擅文,是因他多年笔耕不辍。五十岁那年,他凭借记忆将童年往事整理成一篇篇千字短文,结果出版,书中恰好收录五十篇,对自己而言,不失为一件值得纪念的大事。作为同样年过半百的人,我自愧不如。他的《半百人生》我一口气读完,感触良多。那些零散的旧事被他一一拾起,串成珠链,读来质朴感人,恍若回到从前。说他工书,是因他写得一手好字,尤以小楷见长。我曾亲眼见他临摹赵孟頫、文徵明的作品,笔力沉稳,线条饱满,宛如刀刻,若不事先告知,几乎以为是印刷之物。说他通音律,是因他在抖音平台上发布的萨克斯、口琴、吉他等演奏,旋律悠扬,引人入胜,颇受网友喜爱。刚哥集众艺于一身,藏风月于才情,令人钦佩。艺无止境,学海无涯。从他身上,我看到了一份对艺术的执着,一种文人的雅趣,也明白了人生不止柴米油盐,还应有琴棋书画。读万卷书,行万里路。藏书读书,不为一时消遣,而是一生的修行。这或许,便是更高一层的人生境界了。

如今,《半百人生》静静地立在我书橱中最显眼的位置。扉页上,刚哥亲笔题的字依然墨色如新。每当夜深人静,我总会抽出它来翻上几页。那些文字我已读过许多遍,却每次都能读出新的滋味——仿佛不是在读别人的童年,而是在翻阅自己走过的半生。书页的边缘已被我摩挲得微微发毛,淡淡的墨香却从未散去。这大概就是藏书的妙处:一本书,藏的不仅是文字,更是一段光阴、一份情谊、一种心安。

不知不觉中,我年已半百。墨韵书香,余生相伴。藏书于我,已经不是简简单单的纸张,更多的是漫长岁月里的积淀,是延展生命厚度的真实存在,是喧嚣红尘中心灵的归宿。我与藏书,静守流年,于字里行间安顿内心,于读书中汲取力量,收获满满的自信和阳光。往后余生,不负初心,在墨韵中慢品人间烟火,静赏岁月悠长;在书香中安顿心灵,活出生命的丰盈与光亮。

①《地火回响》
②《水滴贯星》
③《摇篮之光》
④《红岸天问》