边舒才：舒展才思，成其“鬼才”

欲 文

金台记：

流芳青史的历史名人，身处那个时代，有着明显时代印迹，且每个人又各有特色，不一而足。

作为一个当代画家，如何通过笔墨宣纸展现这些历史人物的个性、形象、精神、时代特色，如何通过对历史人物境界的追忆与反思，提供给当下以启迪，这是大有学问及深刻价值的问题。

边舒才，著名水墨画家，他数十年如一日专攻古代人物。一方面他非常注重传统的继承，以传统文化艺术思想指导现代艺术创作，努力从传统经典之中寻找当代下的自我；另一方面，他适度汲取借鉴西方油画有益成分，采用其造型、重墨重彩、明暗关系，来突出厚重感。加之他有着很好的绘画禀赋，又具有善于钻研、不怕吃苦、敢于探索的精神与深厚的传统文化底蕴，终于在继承、提炼、提升中形成了个人绘画风貌。他还在打破传统水墨画构图、线条和色彩组合的固有程式方面探索颇深，相信若假以时日，他在这方面的不懈努力将会有新的更大突破。 ——主持人

赤壁怀古

边舒才，1947年生，毕业于中央美术学院国画系，现为中国美术家协会会员，国家一级美术师，中国民主同盟盟员，中国书画名家研究会副理事长，中国书画家协会理事，中国人口促进会书画院理事，北京中盟亚视书画院院长，荣宝斋签约画家。

三顾茅庐

他灵性诡秘，才气多变；他平实大气，匠心独具；他禀赋奇特，飘逸好古；他心若止水，思维浩旷。

他以善画钟馗、儒佛道家古翁仙人及历史神奇人物著称。大胆的留白，奇绝的想象，朴实而磅礴的画风，打破了传统中国水墨画构图、线条和色彩组合的套路。继承中有令人难以捉摸的创新，发展中若隐若现古代的仙风隐迹，总能给人以出人意料的震撼，总能引观者于古代传奇人物无尽的遐思。

但凡对丹青稍有垂爱的人士，大多略经提示就会马上叫出他的名字——边舒才，当今画坛“鬼才”。自古及今，“鬼才”均以构思奇特，意境怪诞，迷离恍惚，变幻莫测著称。“鬼才”不多，但多为人所叹止和流连，边舒才毫无争议地被划入此类。

被称为“鬼才”，还因边舒才作品常常与鬼的题材分不开，且其尤擅画古代捉鬼的神话人物——钟馗。自古以来，钟馗以其相貌丑陋、质朴正义著称。据《梦溪笔谈》、《三教源流搜神大全》等书记载：一次唐玄宗李隆基大病不起，梦一蓬发虬髯的“大鬼”为其斩除魔秽，遂召著名画家吴道子照其梦境画成钟馗，挂于宫中。大病痊愈，唐玄宗诏令全国百姓岁暮除夕之时将钟馗像贴于家门之上“以祛邪魅，益静妖氛”。从此钟馗成为中国民间驱邪镇鬼的传奇人物。

边舒才喜画钟馗，经过研习揣摩之后，其笔下钟馗，姿态万千，表情各异，或怒目而视，或长发冲冠；或拔刀起舞，或胡须飘然；或红袍加身，或仰天长思，观之使人肃然不止，品之让人掩卷沉思，思之令人拍案称奇。边舒才曾这样说：“我就是要用我笔下的钟馗，驱走这世间大大小小的妖魔鬼怪。”虽为“鬼才”，却心禀正义之斧，正如他笔下的钟馗一样，他把一个艺术家的良知和充满正义的心声淋漓尽致地植根于自己的作品及奇特的才思之中。

在书画艺术的道路上，边舒才痴迷着自己的爱好与梦想，数十年如一日专攻古代人物，直至花甲，笔耕不辍。其作品题材着重表现中华民族五千年文明史，既有道家、佛家的古翁仙人，也有儒家的孔子、孟子和道家的老子，更有中华诗圣、酒仙的风范。《太白醉酒图》的飘逸，《独钓寒江雪》的悠然，其人物刻画栩栩如生。边舒才的绘画作品，虽然题材多取自历史典故，但在表现手法上却不落俗套。在表现场景和构图上采用国画大写意的手法，在表现人物神情方面采用趋于油画写实的手法，使得作品中的人物既虚幻于现实生活，又灵动于作品的意境之中。其代表作有70米长卷《水浒一百单八将》、《唐人诗意图》、《三顾茅庐》等。在表现人物主题作品的构图上，边舒才多采用大留白的手法，使画中除大地、人物之外的部分一片空灵，大有将天、地、人融为一体，以充分体现古人“天人合一”的哲理境界。如《得悟图》：得感悟者席地而坐，姿态端庄、神情安详，周围一片空灵，仿佛人在得悟后，心静如水、杂念皆无，如浩旷的天空一样明净。作者笔下的人物形神兼备，活灵活现，似乎飘然于画外，仿佛能让观者与之交流沟通；留白的一片空灵，又让观者有了极大的想象空间，任人丰富的想象力在这广袤空间自由驰骋，让人强烈感受到人与自然之和谐境界。

作为画家的边舒才，有着极不平坦的童年。他上小学的时候就非常喜欢画画，当时所有作业本的背面，几乎都让他画满了大大小小的图画。后来，他就成了学校很有名气的小画家。禀赋的过早展露，奠定了他一生都将走艺术之路的机缘和定数。在绘画创作的道路上，边舒才始终信守“老实、忠诚”的原则，无论是对待生活，还是对待艺术，他始终一丝不苟地践行着自己的诺言，沿着既定的方向矢志不渝地走下去，而且一步一个脚印，每一个足迹都有他辛酸的汗水和感人的故事。

依然是直率豪放、刚烈正直的山东汉子，依然是痴迷作画、奋发于人物画的书生，只不过额头多了岁月的纵横。依然是朴实的画笔、无华的丹青，依然是飘香的宣纸、规整的尺牍，只不过笔与画中更多了神与形、意与言的意趣，心中添了灵性的体悟与执着后的坚定。

四十余年朋友有增无减，得益于他在做人上的挚诚质朴及作画上的勤奋睿智。四十余载舒展心志，无不辛勤耕耘于朝夕，风雨不误于案头，灵性凝于墨而忘于笔，终成“鬼才”。近半个世纪攻研思绘，乃至形神两忘，出新意于古法之中，蕴妙理于豪放之外。谈笑有鸿儒，往来无白丁，不倦求索之后，终可与志同道合的朋友谈画论道，而心中更加多了一份“江馆清秋，落笔倏然”的从容。

大成至圣先师孔子像

人文的绘画

——边舒才人物画艺术赏析

白煜章

记得还是在2008年北京第29届奥林匹克运动会的开幕式上，我一边欣赏张艺谋策划的“中国画卷”，一边想起我的一位画家朋友边舒才。虽然我也向奥运会献了一些书法“龙”字和篆刻作品，但与边老师相比，深知对人文奥运出力甚微。因为，这位被美术界誉为画坛奇才的画家，特别善画历史人物画。他的许多作品慷慨地赠送给了部分中国运动员和部分外国教练和运动员。

如果我们把中国绘画发展史比作浩浩荡荡的长江、黄河，其中，有三次美丽壮观的洪峰可比作为三个高峰。第一个高峰：人物画。第二个高峰：山水画。第三个高峰：花鸟画。

在中国悠久的文化发展进程中，人物画发展成熟期的代表人物是魏晋南北朝的顾恺之，他的代表作《洛神赋》影响甚大；人物画发展的高峰是唐代绘画大师阎立本和画圣吴道子，吴道子有“吴带当风”的美誉。以人物画传承中华民族的人文精神，弘扬惩恶扬善的道德功能，人物画的艺术感染作用无处不在彰显。曹植有曰：“观画者，见三皇五帝，莫不仰戴，见篡臣贼嗣莫不切齿。”意为画一个好人，让人喜欢；画一个坏人，让人痛恨。说到底，是中国画的人文功能。

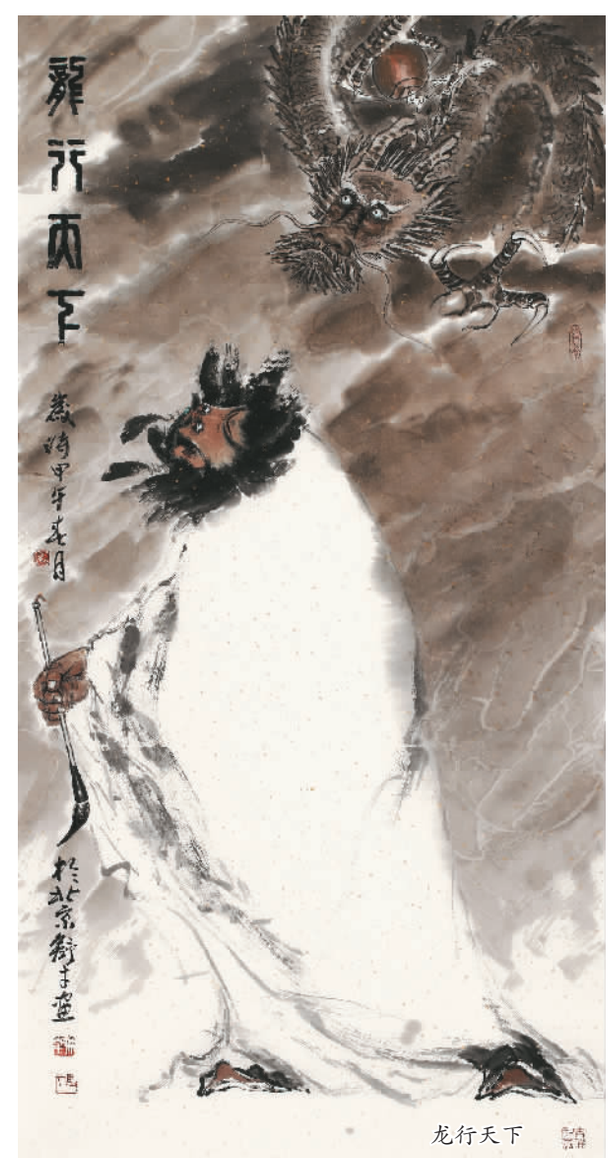
新中国成立到改革开放30年以来，与齐白石、徐悲鸿、张大千相似的名家可谓层出不穷。我不妄加评论目前阶段谁是大师、谁是画圣。但在我交往的画友中，以钟馗抒发其驱邪镇鬼的正义的艺术精神的、而且达到很高的艺术成就的，当属中国美术家协会会员、国家一级美术师边舒才。边舒才的人文绘画系列，多流露着中华民族传统的思想价值取向。积德行善，善有善报，恶有恶报，以及超越仇恨，超越偏见，凡此种种，儒家主张，孔孟之道，跃然纸上，流淌笔端。

这位山东籍画家惯于用神话实施他正义的艺术理念。用他自己的话说，“要用我笔下的钟馗，驱走这世间大大小小的妖魔鬼怪。”这种意欲，在他创作的《钟馗神威图》、《驱邪纳福图》等数百幅同类题材作品中，可见一斑。

在对人物画的形态、神态、线条、轮廓、色彩及水墨运用上，边舒才善于把创作冲动转变为艺术的升华，塑造的达摩、钟馗等神话与宗教的艺术形象，可能会给观众留下特别充分的二次创作空间，形成心灵创作和心灵打动的效果，外师造化和内存心象的效果，威力冲撼和动感地带的效果。难怪，这位不事张扬的美术家队伍中的老实人，其人文画作品不仅在国内市场上大有欣赏者，也不断地随着日益加强的文化外交，流传到海外。

据长期从事书画公益事业的江岷金先生和梁崇屏女士介绍，边先生拒绝了某些富商巨贾让他去画美女图而给予的金钱诱惑，决意把传统人物画进行到底。我由此感叹，经过极大提升中国国家形象的北京奥运会，我们的人文精神品牌还要打。要持之以恒地打好人文牌，离不开中国美术界和中国书法界的继续努力，离不开像边舒才这样深刻理解中华民族经历苦难、抗争、复苏、改革、开放、振兴、腾飞百年历程的艺术家。

钟馗神威



龙行天下

名家评语

王明明：边舒才的这些画作，选取了中华民族具有代表性的人物，很多是画家爱表现的题材，他用他的方法表现了对历史人物的认识和理解。画法非常大胆、敢想敢画，用笔用墨都很到位。他对每一幅作品都很认真的去画，色彩和水墨的表现也很强烈，人物的比例和形象处理很舒服。他的作品，带着一股成熟之气，他能很清晰的表达着自己的意图和个性。他特别注重人物面部的处理，这里有他自己的理解，他加入油画光影处理手法，像作品《夜读春秋》，关公手捧《春秋》夜读，在油画里面会是铺黑底子，在宣纸上是大胆留白，但白又可以是黑，以白当黑，这也是中国画的妙趣所在，有哲学思想在里面，表现的非常好。画得不错，要坚持自己的绘画风格，要走自己的路子，恰如其分的运用中西结合的绘画方式去处理每幅作品，不错，继续努力，祝你画展举办成功！

王兆生：别看这一笔一墨，若画到这般功夫，很不简单，画得很好。

启功：边舒才他有扎实的基本功，书法功力也很深厚，因此他的人物线条很有味道，作品神定气足，他对传统的学习下了很大的功夫，非常难得！

孙轶青：边舒才作品题材丰富，构图的人物造型大气而潇洒，实属佳作。

费孝通：你画的好，心里要有社会，以书画为平台，为社会造福，别忘学习、钻研，必有前途！

白雪石：人物不好画，你却画得好，可见你深厚的底子，你传统的东西很多，但你又能把西画里的东西运用到中国画里面，这很好。

李铎：边舒才把钟馗画活了，他的面部处理真出神，很有威严，很有气势！

文怀沙：这小子，将来不简单。

陈醉：边舒才用笔用墨很沉稳，他的人物画是正规的修行的一种路线，比较扎实，他在笔墨上的积累很深，他的没骨本身对画面有很好的支撑，画面生动，内容丰富，充分体现了古今文化的精神。

林正丰：他的书画里面，能产生他的一种共鸣，这种共鸣是建立在雄厚的文化基础之上的、对传统无微不至的共鸣。边先生的绘画师古造化，他的人物作品里面的破笔飞白，有现代的立体感和一种现代雕塑的感觉，如果把他的人物放大，他就是一件雕塑作品，缩小就是一个速写的人物，他（作品里面）脸部的表情，有他独特的风格，他的风韵、他的那种含练，是很难得的，要表现出人物面部有学问、有知识，体现出古代的士大夫、儒家思想，这对他来说能做到……

主持人：李树森
电话：010—65363425
E-mail：haiwaiban@126.com
www.people-art.com.cn

广告处 电话 65369288 传真：（8610）65003109 总编室 65369316 经营部门 65369405 发行部 65369319 零售周一至周四1元/份 周五1.5元/份 周六1元/份 国内定价全年280.80元 国内统一刊号：CN11-0066 广告许可证：京朝工商广字0153号