

让水墨“唱”出烟火人间的“清歌”

■刘翔鹏

墨色晕染间，藏着师恩的绵长；笔触流转处，漾着教诲的温光。我的水墨画引路人宋丰光先生曾执我手勾勒线条，教我“工笔藏匠心，细节见真章”，让我懂得每一笔都需贴着传统的肌理；在清华读博时，导师冯远先生常引我漫步田野，授我“写意随情动，墨色蕴风骨”，让我悟到水墨要载着心底的温度。两位先生的言传身教，早已化作墨汁里的养分，浸润我每一幅小品的创作肌理，这份恩情，始终是我笔墨创作路上最坚实的支撑。

于我而言，水墨小品创作不是简单的笔墨游戏，而是以尺幅为笺，与心性对话、与生活共情的修行。我始终以“兼工带写”为笔墨心法，既承工笔之精谨，将人物的神态、衣袂的纹理巧笔勾勒，把水色的痕迹藏拙在墨线里，让每一寸线条都藏着对细节的敬畏；又融写意之灵动，将墨色的浓淡晕染氛围，把淡墨的韵味铺展在空白中，让笔墨意蕴在虚实间更显绵长。

我的创作灵感，始终扎根在生活的土壤里。走在现代都市的街头巷尾，看奋斗的人们匆匆穿行、天真的孩童追着落叶跑过，这些寻常瞬间总让我心生触动。我会记录下这些画面，之后以水墨还原当时的光影与温度，让市井的烟火气浸染在墨色里。

画母子题材时，我总会想起自家孩子幼时依偎在怀的可爱神态，想着想着，那些凝望的眼神、轻拍的手掌，便自然而然地被融进笔触，淡墨浅彩间，把最纯粹的亲情酿成岁月里的甜；绘青春少女时，我会捕捉她们低头读书时的专注、浅笑交谈时的明媚，用清雅的墨色、流畅的线条，将那份独有的澄澈与温雅，化作水墨里的诗，似一缕清风拂过人心……一幅幅小品画，没有宏大叙事的壮阔，却以细腻的笔触、真挚的情感，让水墨“唱”出生活的“清歌”。

每一幅作品都是一次心灵的对话，是我对人间百态的共情，亦是对现代人物精神风貌的诗意诠释。在这里，墨不再是简单的颜料，而是有温度的语言；画也不再是静态的图景，而是能触动人心的故事。往后的笔墨创作路，我仍会带着对生活的赤诚、对师恩的感激，在尺幅之间，继续书写烟火里的诗意，传递人间的温情。

艺术家简介：

刘翔鹏，中国美术家协会会员，清华大学艺术学博士，山东师范大学美术学院教授、博士生导师，山东师范大学东岳学者拔尖人才，山东省美术家协会当代水墨艺委会委员。

《恰同学少年》刘翔鹏作

《风雪归途》刘翔鹏作

《兴边富民》刘翔鹏作

《温暖护航》刘翔鹏作

《风雪守护》刘翔鹏作