

书画家周毅铭:

向美而行的“摆渡人”

■黄舒哲 刘昱鑫

作画中的周毅铭 黄舒哲摄

周毅铭受邀担任闽南师范大学美术研究生校外导师

一片画室，藏身漳州市青少年宫内，便发挥着课堂延续的功能。因为不是周末，没有学生辅导，周毅铭便“独乐乐”在这一隅小天地，静静作画。

午后的阳光温柔地洒向画室门口正对的那张宽大的画案。远远看去，案上氤氲着一派如梦如幻的紫蓝色调。忽觉客至，周毅铭放下笔，从画案后走出来，笑脸相迎。

好奇心驱使记者打量那幅正创作的国画，摊开的宣纸几乎占据了整张画案。究竟画的啥？但见风铃状的花朵成串绽放，挤挤挨挨布满枝头。“这画的是新浦路蓝花楹。”随着答案揭晓，记者恍然大悟：君不见，初夏蓝花楹盛开，新浦路两旁就“诗意”成了蓝紫色的花海。若要表现此绚丽之景，大幅幅的兼工带写无疑是上佳之选。付之小品画，则气势弱矣。

沏上一壶茶，周毅铭打开了话匣子。茶香氤氲中，周毅铭以茶杯为例，坦言再普通的一只茶杯，当孩子从中发现了美、领略了美，它即具美育功能。“美育不仅存在艺术作品中，更贯穿于我们的日常生活。”在他看来，一些学校将美育窄化为本科教育是不对的，“重技巧轻素养、重比赛轻普及等问题，还较为突出”。

“蔡元培1917年就提出了‘以美育代宗教’说，认为美育应是自由的、进步的、普及的。一个世纪前的理念，至今也不过时。然而，我们实实在在又落实了多少呢？”周毅铭一番感慨顿时让记者肃然起敬。反思无疑是为师者可贵品行。

周毅铭有一些头衔：福建美术家协会理事，漳州市中学美术周毅铭名师工作室领衔人，漳州市美术家协会副秘书长兼教育委员会主任，漳州市美术教学研究会会长……他最引以为豪的还是这个——福建省特级教师。他长期在漳州三中执教，荣获正高级教师职称，最近刚从教岗退休。于他而言，美术是一生的志业，心之所向，身负传承之责。

美之伊始 立志笃行

1964年出生的周毅铭自幼性耽书画。其父周锦松是画家，擅水墨花鸟。受家学熏陶，加之中学阶段获得李修煜、林育培、方颂青等老师悉心指点，周毅铭很早就崭露头角。在漳州一中读书，他的素描作品曾获福建省第五届中小学美展一等奖。据时任漳州一中美术老师李威介绍，那幅作品打破了当时漳州一中生在省级获奖的纪录。

“那时，我们以求学为乐，老师以从教为荣，师生间的关系很融洽、很纯粹。”周毅铭说在这样的氛围里，梦想播下的种子一直在发芽，既有毛姆写的“满地都是六便士，他却抬头看见了月亮”，也有宋祖英唱的“长大后我就成了你”。

报考师范美术学院，成为一名美术教师。理想在一点点靠近——上世纪80年代初，周毅铭考入集美师专美术系。其间，他主攻国画，受教于林金定、李福星等老师，技法获得全面的磨砺。当然，校主陈嘉庚的“诚毅”校训也深深影响着他。“诚者，以诚待人；毅者，毅以处事。合起来就是做老实人、说老实话、办老实事。”

“诚毅”二字无疑贯穿了周毅铭的执教生涯。1985年，从师范专业毕业的周毅铭被分配到漳州三中任美术教师。意气风发的他在学校创建起美术兴趣小组，吸引大批校内美术爱好者加入，逐渐带出浓郁的校园美术氛围。翌年，漳州三中荣获全省美术教研先进单位称号。

周毅铭注重调动学生的学习热情，并以明晰的教学思路和尽职尽责的教学态度，给学生以正面的成长力量。言传身教、春风化雨，许多学生由此爱上美术，步入艺术殿堂。

教坛耕耘，桃李芬芳。周毅铭培养了大批进入高等美术院校的学生，“尖子”很多考上中央美术学院、中国美术学院等八大美院”。由此，其所带的美术艺考专业也成为学校的办学特色之一。此外，周毅铭指导学生创作的书画在国家级、省市级比赛中多次获一等奖。他编写的校本教材《漳州木版年画》也成为福建省精品校本教材。2000年，教育部授予周毅铭“全国艺术教育先进个人”称号；2010年，福建省人民政府授予周毅铭“福建省美术特级教师”荣誉。他是漳州市唯一一位美术学科获得省特级教师荣誉的教师。

美之传承 授人子渔

近些年，周毅铭将受美育的主体由学生转向教师。作为漳州市中学美术名师工作室领衔人、福建省首批基础教育培训专家，他送培送教远则奔赴新疆昌吉，近则本省、市的县、村。

《晴窗积翠》中国画

《语堂蕉香》速写

《姐妹》装饰画

《梦蝶》装饰画

“现实生活中总有一些糟糕的审美时不时让人目瞪口呆。事实上，中国是个缺少审美的国度吗？当然不是！”周毅铭说，美育要落地，要细水长流地融入学生生活，前提是授业教师的理念得落地，并持续提升审美素养。

送培送教之余，周毅铭还撰写多篇论文探讨现代美育的开展。“‘智育’本身被引进了‘标准化’考试，追求唯一正确答案甚至是唯一解答步骤，使学生的思维受到了禁锢。然而‘美育’是一门可以无限发散思维的学科，构建对未来世界的憧憬，进而感染了学生对‘课内知识’的多重理解。”周毅铭认为现代美育的有效途径之一，是充分利用社会资源，鼓励学生多走进博物馆、美术馆等文博场所。“比如欣赏一个文物，可以引发学生对历史背景的考究，地理位置的观测，人文景观的思考等。”

基于转变现实教育观念的想法，周毅铭致力推动民间美术进校园，完成了省级课题《漳州民间美术资源与多学科整合》。该课题引发了中小学教育对本土民间艺术的思考，并将其拓展为可利用的美术教育资源，教导学生珍视本土优秀民间美术，同时也强调教育应培养“完整的人”，让学生认识家乡、热爱家乡，做时代的主人，用全新的尺度衡量全面发展的教育理念。

美之寄兴 山水性灵

在画室做客当天，记者几番驻足于周毅铭的立轴山水画前，心底冉冉升起白云出岫、萧散淡泊的诗意。正如郭熙《林泉高致》所说的“山无烟火，如春无草”，周毅铭善于以云之虚景衬山水之实景。其状云的手法也多样，有线描法也有没骨法。

“我们讲一专多能嘛。”在交流中，周毅铭透露素描、油画等之前都曾涉猎，这些年创作精力倾注于国画，热衷对山水画的探索。

乍一看，林峦清秀、草木华滋，带着隐者悠游林泉的闲适，遥遥呼应元四家笔底江南宁帖的古韵。细细端详，那些连绵且低矮的丘陵到底有别《富春山居图》里的山，而蕉丛、连家船等“线索”则有意无意地指向一个答案：家山毕竟是闽南。

如此一幅山水，亦古亦今、亦写意亦写实，颇见“杂家”之妙。周毅铭坦言自己虽取径前人笔法，趣味，但绝非食古不化，“我生于斯长于斯，闽南山水水提供了无尽的创作源泉”。他追求此等造化：既要有的历史传承，也要有横的当代体验。

“画的过程其实也是重组。”按周毅铭的理解，国画不同于西画，透视方式就不同，“论画山，实际十公里外才能一览山的全貌，但画家在山脚下，就将山中、山顶都描摹出来了。这是国画的散点透视，或称感性透视。”周毅铭说在此基础上，近大远小、近实远虚、近重远淡、物与象穿插交织，通过墨色、线条的表现打破现实的秩序，赋予画面更宽广的想象空间。

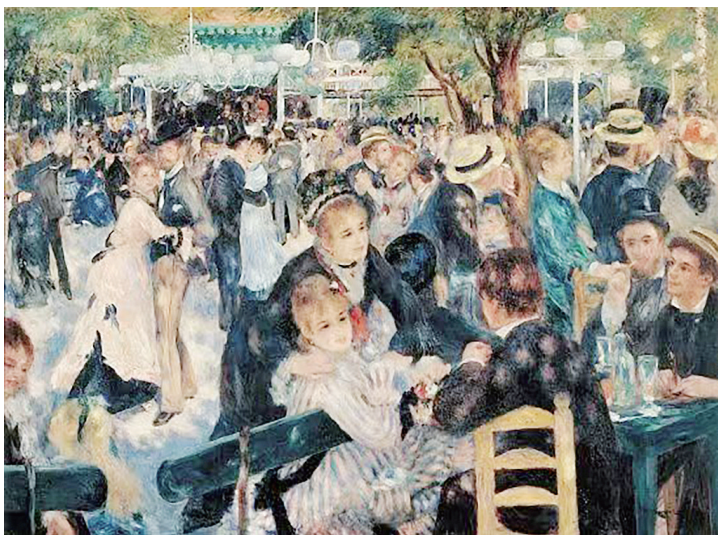
“画画其实是偏个人的事。背景不同、角度不同，画就不同。阅历和阅读也会影响创作。”周毅铭表示，日常教学和生活经历塑造了他的书画艺术风格，显出他的情感与思考。

美之公益 推广美育

厦大美术系副教授黄培蓉曾评价周毅铭道：“他既是我们的良师益友，也是学习榜样。不管是专业成长、美术科研，还是对青年教师毫无保留的传帮带，他的奉献有目共睹。”

如今，步入耳顺之龄的周毅铭有自己清晰的定位——做美育的推广者，“我领衔的名师工作室仍在运作，我也愿意继续发挥余热”。未来，他打算更多参与校外的大众美育，加强艺术与设计的融合，在服务生活的同时，让更多人欣赏美、接纳美，培养美的鉴赏能力。

书画创作是“独乐乐”，美育推广是“众乐乐”。周毅铭很喜欢李商隐的这两句诗——“永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟”。他倾慕诗意所表达的“进退平衡”：对入世的事业始终心存热望，对出世的超然永葆一份真诚。他的微信签名“舟夫”或许正暗藏这样的考量：人世则渡人，将学子送抵美的彼岸；出世则渡己，借此艺舟之楫航向水墨丹青的蓬莱瀛海。

《煎饼磨坊的舞会》 雷诺阿

19世纪的法国是欧洲油画艺术的中心。法国启蒙运动开始后，新古典主义作为“理性的艺术”，成为启蒙学者们用于批判已经衰落的巴洛克风格和洛可可风格的利器。彼时的西方艺术以新古典主义为主导，画风严谨、细腻、精美，充满理性美感，但忽视色彩和现实摹写，缺乏足够的创造力。

随着启蒙运动的持续发展，文艺领域呼吁关注现实的风潮开始盛行，基于对同时期新古典主义和浪漫主义流派的批判，以库尔贝和米勒为代表的一批画家从中挣脱出来，在1830年前后打出了赞颂自然、尊重劳动人民和现实世界的旗号，他们拒绝理想化和虚构想象，忠诚地依凭现实进行创作，追求“所见即所画”，驳斥了浪漫主义专注描绘宏大场面和英雄神话故事的理念，也摆脱了学院派对古典美术传统的过度遵循，最终形成了后世所称的“现实主义”流派，对之后的艺术流派产生了划时代的影响力。其中，受到现实主义画派影响最为深远的是兴起于19世纪60到70年代的印象主义画派。

印象主义在19世纪60年代以崭新而突破性的姿态登上法国画坛，其理念是尖锐反对已经陈陈相因的新古典主义画派和沉湎在中世纪骑士文学中导致陷入矫揉造作的浪漫主义画派，广泛吸收了以柯罗为代表的巴比松画派和以库尔贝为代表的现实主义画派的绘画理念。

依托19世纪物理学发展奠定的色彩理论依据和新古典主义的素描光影关系刻画的基础，印象派创造性地提出了重视光、瞬间、色彩而轻轮廓的艺术理念，是欧洲绘画史上关于色彩表现和光影构建的一次重大革新，被视为传统绘画和现代绘画的桥梁。

印象派的艺术家们虽然基本遵循重视色彩和光影表达的艺术风格，但彼此之间的创作风格仍有鲜明差别。马奈最早打破了传统的暗色调，赋予作品以明亮的色彩；莫奈奠定了印象派的重视瞬间光影的画风基础，几乎放弃对事物具体形态的刻画；西斯莱则专注于风景画，更偏重于柯罗风格的细节刻画。

在印象派中，出身法国的皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿是最为特殊的一位。他被后世誉为“专注于描绘快乐、温暖和美梦的画家”。雷诺阿是印象派中最受大众审美青睐的画家，热衷于描绘快乐的场景、美丽的女性和和谐的聚会场景。

雷诺阿最初以瓷器画出身，在加入学院派艺术家格莱尔的工作室后，结识了克劳德·莫奈、阿尔弗雷德·西斯莱、弗雷德里克·巴齐耶，四人建立了深厚的友谊，后来，这四人共同成为印象派绘画的先驱。

到19世纪70年代中期，雷诺阿已经逐渐发展出个人的独特风格。与其他更青睐风景画的印象派同僚不同，雷诺阿是整个印象派中为数不多更擅长肖像画和群像画的画家。他笔下的画面充满了温暖的光影和暖色的柔和色

调，人物往往笑靥如花，面容像粉红色的娇艳玫瑰一样精致优雅，展现出梦幻的、愉悦的、充满生活气息的日常情景，给人以快乐、轻松的审美氛围。

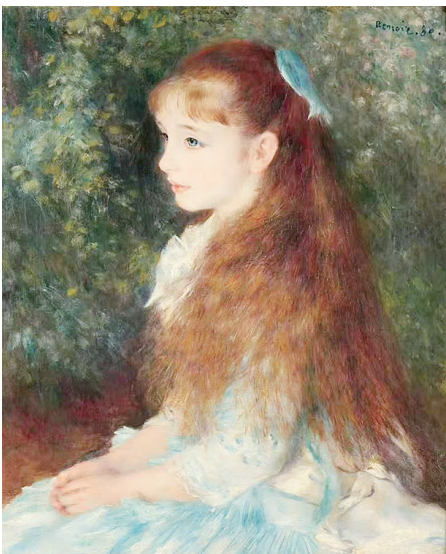
自1874年以《包厢》一画首次参加印象派画展后，雷诺阿正式作为印象派画家开始在画坛活跃。1876年，他的代表作之一《煎饼磨坊的舞会》更加深刻地确立了这位画家的风格。画面中，雷诺阿用星星点点的笔触真实表现了自然光透过树叶打在人群身上、地面上和草地上的光影，真正实践了“光是绘画的主人”这一印象主义的口号，描绘了在当时的绘画领域相当罕见的充满愉悦气息的群像肖像画，标志着雷诺阿个人风格的正式成熟，是印象主义绘画在风俗画方面的伟大杰作。

在其创作生涯中，最能登峰造极地体现雷诺阿肖像画风格的作品是创作于1880年的《康达维斯小姐的画像》（又名《小艾琳》）。画像的模特是当时一位金融家路易·卡亨·安德卫普的女儿艾琳。彼时8岁的小艾琳，侧身而坐，姿态放松，面容柔美健康，一袭棕红色的长发夺人眼球，目光沉静乖巧，蓝色蝴蝶结装饰与礼服相呼应。

雷诺阿使用典型的印象派明暗对比表现手法，以明亮、温暖和鲜艳的颜色描绘小艾琳的形象，用暖褐色简单勾勒出人物的轮廓，再以粗放的笔触、湿画的手法描绘出背景，人物与背景的连接处没有明晰的界限，使画面色彩产生了一种美妙的朦胧感，如梦似幻，给人无限的美感和悠远的想象。

彼时，人们对印象派的认知是注重光线与色彩而忽略线条，人物形象往往会被融进色块之中而模糊不清，而雷诺阿把传统技法与印象派技法融合起来，运用科学的色彩原理表现形体的明暗与空间关系，《康达维斯小姐的画像》的成功成为雷诺阿突破这一难题的证明，成为印象派肖像画史上的奠基作品。

自19世纪60年代开始创作起，雷诺阿始终保持着绘画的巨大热情，为后世留下了许多作品，成为印象派最具代表性的画家之一。晚年，雷诺阿罹患类风湿病，身体关节变形，但病痛并未消解这位乐观画家的创作激情，他始终坚持创作，直到1919年去世。雷诺阿的作品是绘画史上一座充满轻快色彩和灿烂光影的独特丰碑，对同时期和后世的绘画流派产生了深刻的影响。

《小艾琳》 雷诺阿

「光影与色彩的印象诗人」 皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿

■扶上君 文图