

一支炭笔话湖州

H记者 姚玲利/文 施莉娜/摄

7月8日一大早,吴斌阳就在微信朋友圈分享了他的画作。这是关于慈祥、沧桑的中国老人系列的第二幅作品。一位白发苍苍的老人,手放额前,望着前方,满脸的皱纹和深邃的眼神背后,似乎有道不尽的人生经历。

正如这幅画作,说到与炭精画的缘分,吴斌阳也有道不尽的故事。

吴斌阳正在创作

退休后,重逐少年画家梦

吴斌阳,今年62岁,长兴陈湾村人,是一名炭精画创作者。

“小时候,我对画画有很浓的兴趣。美术课上,我的绘画作品经常能拿高分。”他清楚记得,那会还没相机,画像师常到村里给老人画像。老人端坐在桌对面,桌边一群人围观,其中也有他的身影。画像师用土灶上的锅底炭作为颜料,再用药棉粘上黑炭在纸张上来回“擦拭”,二三小时后,一幅栩栩如生的肖像画诞生。这一场景在吴斌阳脑海中留下深刻印象,也由此播下艺术的种子。

但迫于生计,中学毕业后,他就在陈湾村的矿上做零时小工。19岁,他去了长兴一家建筑公司,一干就是十几年。

1997年,他来到湖城,在104国道旁开了一家汽车电器维修店,直到2020年4月,汽修店结束营业。

退休前几年,他常会趁着店里空闲,自由绘画。等到正式退休,他每天都有大把的时间可以自由支配,实现少年画家梦的机会来了!

敲开炭精画的艺术大门后,他发现,炭精画又名“炭画”,是炭精粉绘制而成的画,属于中国民间美术,归于素描范畴。该画以羊毫笔为工具,炭精粉为颜料,揉擦于质地紧密而强韧的绘图纸上。1896年,“炭精画像”形成于上海,后在全国各地流行。1996年,湖北省宜昌籍语文教师张智华首次提出“中国炭精画”,把中国文化和“炭精画”紧密结合在一起。

“相比色彩鲜艳的山水、花鸟画,精炭画崇尚写实,层次丰富,柔和自然,细腻动人,很有味道。”吴斌阳介绍,但与之面临的挑战是,炭精画,在美术院

校无此专业,各地也少见炭精画作品,这项民间技艺正在“消逝”,学起来自然有了难度。

可这一切都抵挡不住吴斌阳的热爱,他甚至内心生出一股力量,不仅要学会,更要传承与创新下去。为了钻研炭精画,他跑到外地向精通炭精画的艺人求教。记得第一次创作时,他将药棉绑在一次性筷子上,花了两天时间,埋头“擦”出了临摹人物肖像画。他笑称,后来才知道要用毛笔。

他购置了粗细不一的毛笔,在笔端黏上纸胶,炭精粉不好上色,就一遍遍“擦拭”白纸,直至上色。起初遇到画错的地方,他还想着用铅笔代替,谁知反而废了整幅画。他说,炭精画,炭粉一旦入纸,就无法涂改;画错一笔,前功尽弃,就得从头再来。为此,每一笔都得慢慢来。

有一个艺术梦想

退休后的吴斌阳,一心扑在炭精画创作上。他在民和花园小区租了一间套房作为工作室。每天,他从家中出发,骑车到工作室,泡一杯茶,点一支烟,开启当天的创作。中午简单吃点东西,等到傍晚,收工回家。

“我比上班还勤奋,没有休息日的。”他开玩笑地说。这几年,吴斌阳的视力度数直接从150度涨到350度。

记得最初在工作室潜心创作的三个月,吴斌阳很不习惯。往日里,汽修店人来人往,市民喧闹声、机器轰鸣声交织在一起,难得安静,可工作室里一片静悄悄,只有他一个人,和成堆的白纸、炭精粉。

后来,他越来越享受孤独,享受静心创作的魅力。夏天清晨四五点,他已出现在工作室,一旦开启绘画,便将其他所有抛之脑后,有时会全心创作到忘我境界,只想着如何把画画好。

工作室每年房租1.5万元左右,再加上炭精画的材料、画框等费用,支出不小。面对学习炭精画投入的成本,他连连摇头说:“一开始就带着盈利心态去学习创作,这肯定是画不好的。画画是爱好,是乐趣,更是修身养性。”

让他欣慰的是,这几年的大量练笔,虽说走了很多弯路,但也逐渐掌握了技巧,有了一些底气。

除了画湖州的名胜古迹,他平时抽空也会自由创作,有大展宏图的鹰,群山连绵间升起的旭日,飞流直下的山涧瀑布……或是气势磅礴,或是细腻委婉。

吴斌阳说了他的梦想,希望有朝一日,《百图话湖州》可以出书,或是在湖州某个平台展出,一幅炭精画,配上一段历史文化简介,吸引前来湖州游玩的游客观看。他也希望,未来创作出更多充满个人风格的炭精画,集成展,让更多人感受炭精画的魅力。

四年,创作百余幅作品

走进吴斌阳的工作室,让人仿佛置身于时空隧道。工作室四周的墙上、地上甚至沙发上,都摆满了炭精画作品。

“我已经画了100多幅湖州的名胜古迹了,其中有100幅已经裱好了。”吴斌阳说。这一切要从2021年说起。

学习炭精画之后,吴斌阳发现,一方面,流行各地的炭精画以画相或者照片放大为主,利用炭精画艺术来再现建筑山水及自然风光比较少;另一方面,炭精画此项传统民间艺术正面临“断代”之痛,他便萌生了一个大胆的念头:创作百幅话湖州的炭精画,为家乡“吆喝”!

在他身上,你似乎一直可以看到一股说干就干的劲。于是,他跑去拍飞英塔,双子大厦

和月亮湾酒店,从湖州地标建筑开始动笔。

“现场取景拍照很有讲究,我要的不是一张全景最美的照片,而是要呈现一座地标建筑特有的风度。像双子大厦,我是跑到龙溪大桥上拍下的。取景,像红花需要绿叶配一样,为凸显一座建筑物雄伟,有时必须要附带上周围景物或植物,这样的景,画出来才有味道。”他指着画介绍。

慢慢地,他的身影出现湖州的各个角落。从潮音桥、双林三桥、潘公桥到青莲桥,从飞英塔、府庙、铁佛寺到南浔古镇、长兴古银杏长廊,从钱山漾遗址、德清窑遗址到邱城遗址……这些年,吴斌阳跑过湖州诸多名胜古迹,每次他先选好点,去现场取

景,再回家创作,坚持了四年。

将实景绘成炭精画,实属不容易。他介绍,先是要将建筑等比例缩小,继而还原、打磨细节的完整度,每一笔都不能出错。

“一般亭台楼阁比较费时间,大概需要十来天,其他的一般五天左右完成。”他说。湖州,作为江南水乡,昔日留存的古桥、古镇和古街,在炭精画不同浓度的黑色线条之间,在黑与白的留白处理中,竟涌出一股意犹未尽的韵味。

“我希望用炭精画这种艺术形式来传播宣传湖州的文化底蕴与风土人情,助力家乡文化旅游业的发展,让更多的人了解湖州,走遍湖州,喜爱湖州。”他说。