

孟小平：秉持自我的藝術玩家

文：趙佳琪

資料由國際書畫藝術研究中心提供

說到孟小平，似乎畫家這一頭銜並不能涵括他所有的藝術追求。雕刻、盆景、火繪葫蘆，孟小平均有涉獵，而且每一樣都「玩」出了不一樣的風采。

來自西安的孟小平師承於長安畫派，與其他的新興畫派不同，長安畫派致力於「一手伸向傳統，一手伸向生活」的傳承與創新。當你欣賞孟小平的畫作，你會發現他的畫中有很多與眾不同的面貌。

盆景入畫

可能生來與花草有緣，孟小平從中學開始便對盆景有著獨特的偏好。路邊的野花，細小的楓樹枝，甚至河畔旁隨處可見的朽木，都能在他的手下重新熠熠生彩。

在孟小平看來，盆景與中國繪畫間似乎有著藕斷絲連的關係。「藝術是相通的。」盆景是書畫的立體表現，而實際上中國畫也是自然山水的真實反饋。孟小平眼中的盆景就如同微觀的自然界，疏密高低、錯落有致，此景如畫，而這亦是畫中之景。

畫喻人生

來到加拿大後，孟小平對所謂生活，有了不一樣的認識與思考，而這些紛雜與苦難亦流於筆尖，付諸紙上。寒冬中的梅樹獨枝孤立，根莖的攀枝錯節、彎折擰曲予人沉重和壓抑的負擔；枝頭的繁花似錦也僅僅是浮於表面的流華，其中暗藏著不為人道的心酸。

與飽滿的西方油畫不同，中國畫講求留白，而這種「不滿」的韻味深深吸引著孟小平，並將它運用到自己的雕刻造型中。「中國畫的留白給予觀者很多想象的空間，可以激起他們與畫家的共鳴。」共鳴是一種很奇妙的情

感，中國人畫荷花的出淤泥而不染，繪梅花的風霜高潔，其間飽含著歷史與文化的滄桑巨變，而這亦是畫作中不言而喻的觸動。

何謂「創新」

在孟小平的畫中，你能從筆墨的濃淡漸變中看出一絲絲深層的情感，宣紙上浮現的物象似乎都帶著獨特的孟氏神髓。孟小平常常困惑於現如今的創新之風，對他而言，老祖宗的東西傳承百年，歷久彌新，繼承已是難事，更何況超越聖賢？身處海外，不可避免接觸各類西方藝術的表現形式，笑稱自己「渴望古代」的孟小平總擔心在「創新」的名目下，創作出「四不像」的中國書畫。

也許西方人對中國畫的著迷就是那些玄妙而不可說的意境，筆鋒的輾轉、蘊藏深意的畫面故事，這些在西方油畫中不曾可見的風韻不經意間勾出人們心底渴望探求的好奇。

心之所向

孟小平欣賞八大山人、吳昌碩這些獨步古今的書畫大家，高山仰止，他不求能夠超越前人之作，只希望能在繼承的道路上與他們比肩而立。「人的品位與追求將決定他能夠登上的高度。」

孟小平可以花費幾年的時光，等待一盆微型景觀的生根發芽。他亦堅持著自己心中的理念，希望在保留傳統與創新融合中做到平等的取捨。也許這樣的孟小平在旁人眼中，是特立獨行的存在。而他卻秉承著這樣的態度，繪製著這樣的畫作，期望吸引到懂他的伯牙。

