

達 觀

姚永強水墨作品集

从零
編

達觀

姚永强水墨作品集

丛零
编

文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

达观：姚永强水墨作品集/丛零编. —上海：文汇出版社，2015.5

ISBN 978-7-5496-1475-2

I. ①达… II. ①丛… III. ①水墨画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第090674号

达观：姚永强水墨作品集

编 者 / 丛 零

责任编辑 / 吴 斐

装帧设计 / 周 丹

书名刻字 / 顾志军

出版发行 / **文汇** 出版社

上海市威海路755号

(邮政编码200041)

印刷装订 / 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

版 次 / 2015年5月第1版

印 次 / 2015年5月第1次印刷

开 本 / 787×1092 1/16

字 数 / 20千

印 张 / 9

ISBN 978-7-5496-1475-2

定 价 / 68.00元

前言

一溪流水一山云

文 / 姚永强

素袖轻笼金鸭烟，明窗小几展吴笺；
开奁一砚樱桃雨，润到清琴第几弦。

这是明末才女叶小鸾镌于眉子砚砚背上的一首诗。明代的全盛时期，在苏州吴江出现了这样一个奇观——由于当时的叶、沈两个文墨世家的联姻，成就了三代数名女词人，即所谓“一门儿女尽文章”。

才女沈宜修嫁于叶家才子叶绍袁，可巧生了三个女儿，个个灵气动人。大女儿叶纨纨、二女儿叶小纨、小女儿叶小鸾皆有才名。当然，沈宜修娘家的几位女子也个个长于诗文，精通曲律。这些文人于花下吟诗，月下作画，留下剧本与词集。明代，吴江亦出了许多曲家，譬如沈璟。在戏曲创作上，这也便有了轰动一时的吴江派与临川派之争辩。

吴江，一个水意缭绕又充满烟霞的地方，文风自古昌盛，难得之处在于出现了这样的家族式文学群落。这里不仅男子有才学，即便闺中女子也满腹华章。吴江，也是我的故乡。自幼，所闻所见莫不是留存的古风与清朗的风物。南边的黎里，东北边的周庄，北边则有同里……那些古石桥，桥下流动的碧波，桥上行走的素

朴居民，都印刻在儿时的记忆中。

愈年长愈觉得我画中的感觉大半来自幼年至青春期的积淀，就好比当初吴江的才子佳人词中多新奇的句子，设色明艳，他们的词境大都空灵绵渺，而我的画，也秉持着江南的本色与底蕴。而在苏州久居，惯操吴侬软语，画意中也可见某种捉摸不透的“糯”，我希望自己的画作可以入观者之心。若是知音人，便可从细密的笔触、通灵与混沌中生出觉悟。

玩味生活，偶寄闲情

以前的旧派文人不仅研究学问，把玩器物，也懂得生活，譬如王世襄既可以耗费巨资买下一张黄花梨的长案，也可在其上切菜；他可以很精通饮食之道，但也可以骑着自行车在晨曦中买菜，生活中更是玩得不亦可乎。“秋斗蟋蟀，冬怀鸣虫……挈狗捉獾，皆乐之不疲。而养鸽放飞，更是不受节令限制的常年癖好。”

先生之风，山高水长。世上能得几个王世襄，但那样的充满逸趣的生活哲学却令我们向往，在我的绘画生涯中也是如此，艺术来源于生活，生活赋予艺术活力。尤其明清以降，苏州人是惯于将艺术带入生活的，比如有数不清的造园大家。但其实不仅仅那种造园者可以感受到设计、绘画的诗意，即便是普通百姓也是浸淫在唐寅画、园林之雅趣中。他们讲究一桌一椅，一食一蔬。一天往往这般拉开帷幕：艺圃喝茶，玄妙观烧香，又或去采芝斋买酥糖。

苏州人心细如丝，在风雅中消磨日子，看待世界、事件的想法自然会发生根本变化。而我也无时无刻不在生活之中，更会从生活中跳脱，寻找深处的自己。

山静养性，水动慰情

人，总是热闹的。我们从一大群人中呱呱落地；离开时，也是如此。但，人

也不总是热闹的。在外人眼里的热闹那也仅仅是性情的一面，人生亦需要孤独。又或者，美学的本质便是孤独。热闹是锦上添花，其实，在创作的道途中，我渴望孤独也享受孤独。

赞同作家蒋勋所写的那样——“革命跟诗有关，跟美学有关，而它最后导致的是一种巨大的孤独感。”“因为唯有孤独感会让人相信乌托邦。”作家如是，画家亦如是。

昆德拉在评析弗朗西斯·培根时如此说道：“画家的强暴之手以‘突兀暴烈的手势’放在肖像主人的脸上，试图在某个深处，找出肖像主人逃逸的‘我’。”

那么孤独的本质，也是找到自我。完成美学的诗或画作都需要孤独感，可是，现世的繁华却难以保持孤独感。

而我，脱离生活之外，总为自己的灵魂寻一处寄托之处。那便是湖山，也是那湖光山色，成就我的画作。

偶尔，在太湖湖畔的林子里静坐一个下午，什么也不去想，什么也不做，茶也不去斟，就那么晒着太阳。昼闲人静，四周有数声鸟语悠扬，耳根尽彻；鸟翼扑飞惊起落叶，那也是静巧的美，一片云光舒卷，顿令眼界俱空。这样美妙的景象，却只有我独自一人欣赏，照理是孤独的，但却不寂寞。而那些湖光、那被水汽包围的山峦，也许就入了画。那么，我的内心不再孤独。因为可与天地宇宙交流。

师法古人，亦有自我

传统的书画博大精深，无法用三言两语表达。以宋为例，那是一个极其重视文教、赞美艺术的朝代。宋代山水画家各有所长，北宋李成的寒林平远，范宽的崇山峻岭和雪景，许道宁的林木野水，郭熙的四时风月，惠崇、赵令穰的抒情小景，米芾、米友仁父子的云山墨戏，李唐、马远、夏圭富有诗意的山水，这一切无不令后辈痴迷。

我们效仿古、尊重传统，然，真正能从传统中圆满得道、走出的人却极少。传统因为被无数富有灵性智慧的古人所填补故而底蕴之厚，那是一个强大的磁场，集体的荣誉。我们极易被那种完美吸引，但若是失去独立的强大内心体系，很快就会被传统的黑洞融化、吞噬，最终导致丧失自我。

而我，始终在边缘徘徊，敬仰她、接近她、窥探她，却又不完全进入她，必要之时，以自己一点智慧去悟一些、拿一些、用一些。

既需要娴熟的技巧，又不能被黑洞吞噬，这是我认为的新生代画家的困惑。不过令人欣喜的是，当代的画坛已经有许多新的声音，苏州这人间第一等富贵风流之地，聚集性情迥异、风格多样的画家们，为吴门添姿。

技巧，其实并非那么重要，中国画的根基，在于养心。

“云来卧石，风来缱绻”，只要用心感悟传统的情怀，就会有一夜前庭绿遍的意外和欣欣然，到那时只剩雨如酥，等万物萌发，只是一切还需随缘且喜。

乙未孟春于东海草堂

目录

前言

一溪流水一山云 文 / 姚永强

诚怀观道，写尽诗意江南
——姚永强山水画的写意人生 文 / 李超德 2

彼岸 文 / 何玥 18

大师印象：大隐隐于市 文 / 顾燕 29

姚永强，出世入世间的幸福 文 / 钱晓燕 37

源于文徵明的那块石
——姚永强的画 文 / 倪熊 52

心灵之境 文 / 徐惠泉 72

姚永强
——不擅文字的画家不是好摄影记者 文 / 梅蕾 80

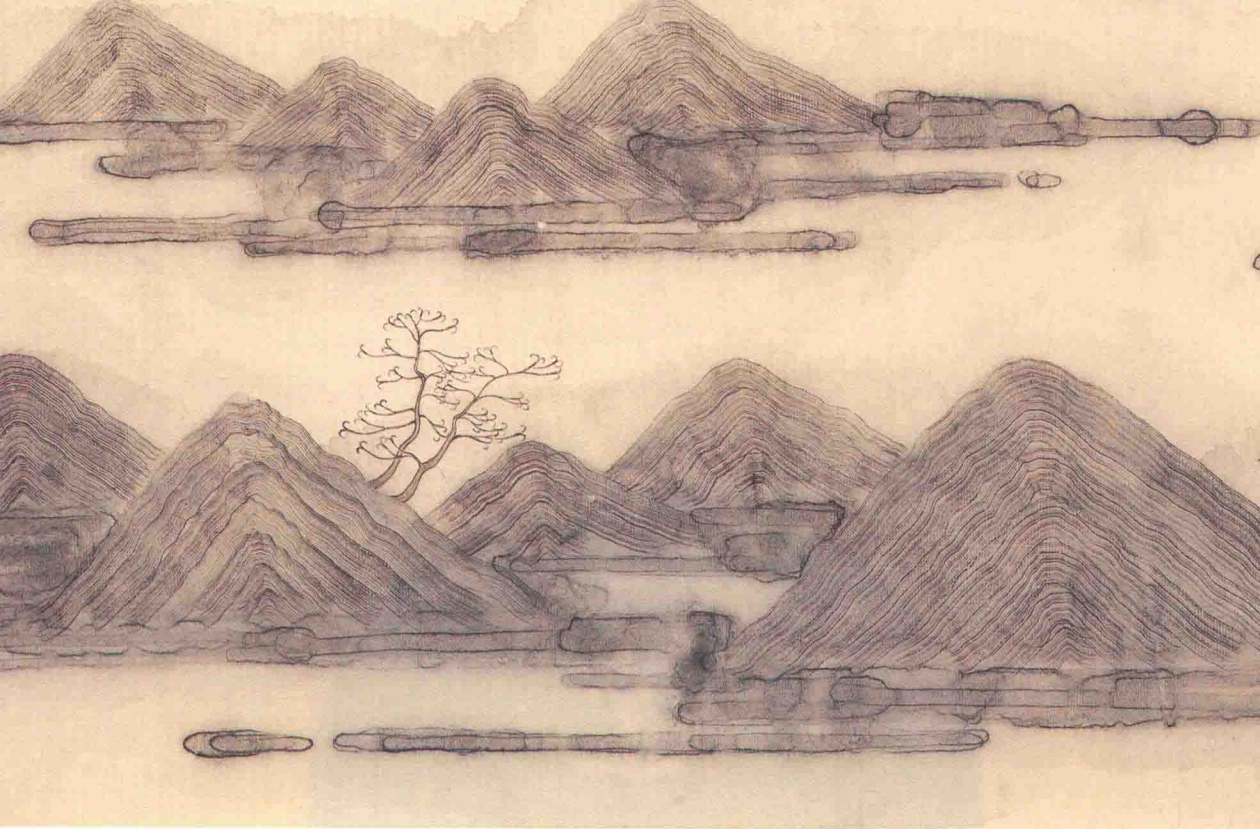
文画
——姚永强与他的画 文 / 董波 92

永远的永强 文 / 廖军 100

天地辽阔 融入一心 文 / 戴云亮 108

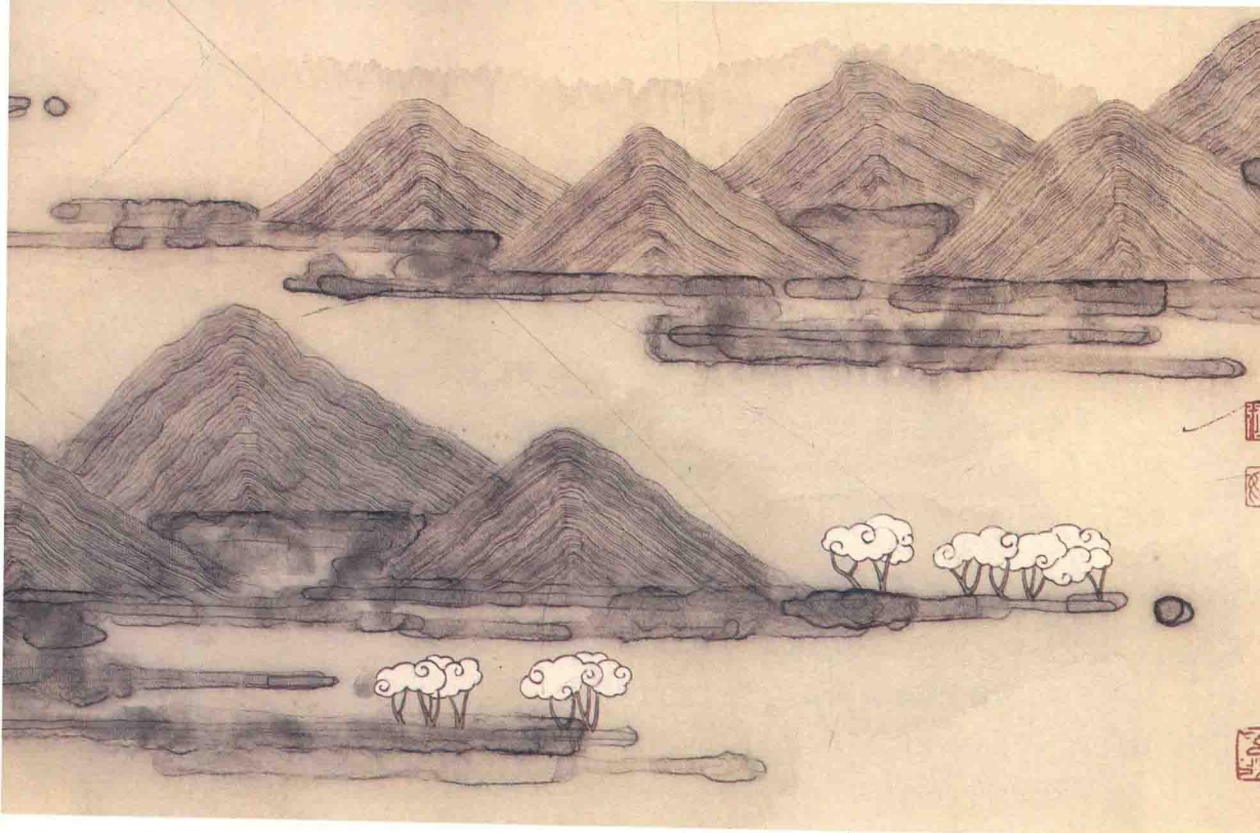
谁把江南展开
——画家姚永强访谈 文 / Price Cheung 119

達
觀

诚怀观道，写尽诗意江南 ——姚永强山水画的写意人生

文 / 李超德

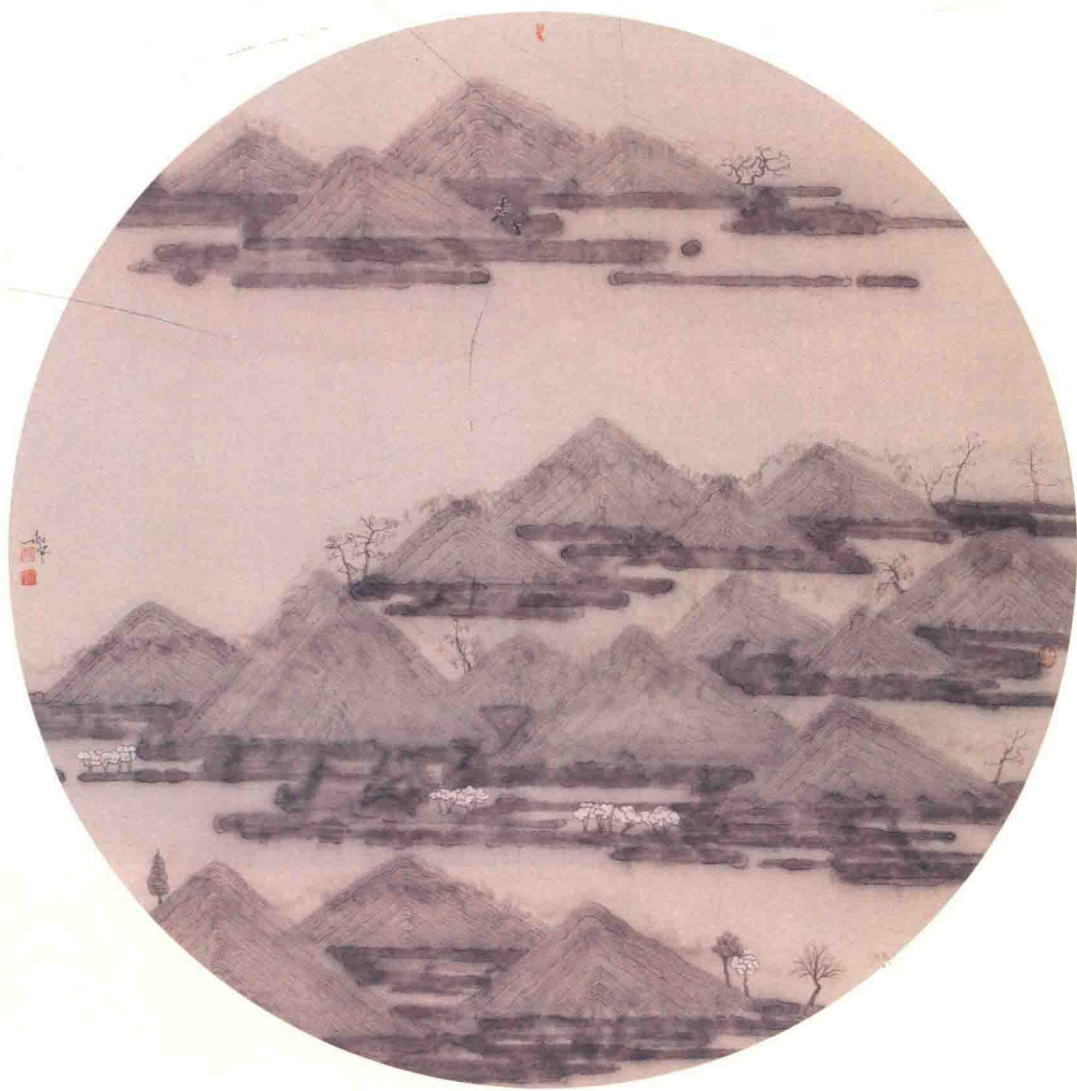

芳草渡

姚永强研究生毕业已经好几年了，因为有师生之

谊，同时也是画界同道，内心一直觉得欠了他一个承诺。我曾经答应要为他写一篇山水画评论的，数年过去了，现今永强要出新的画册，算是兑现承诺。

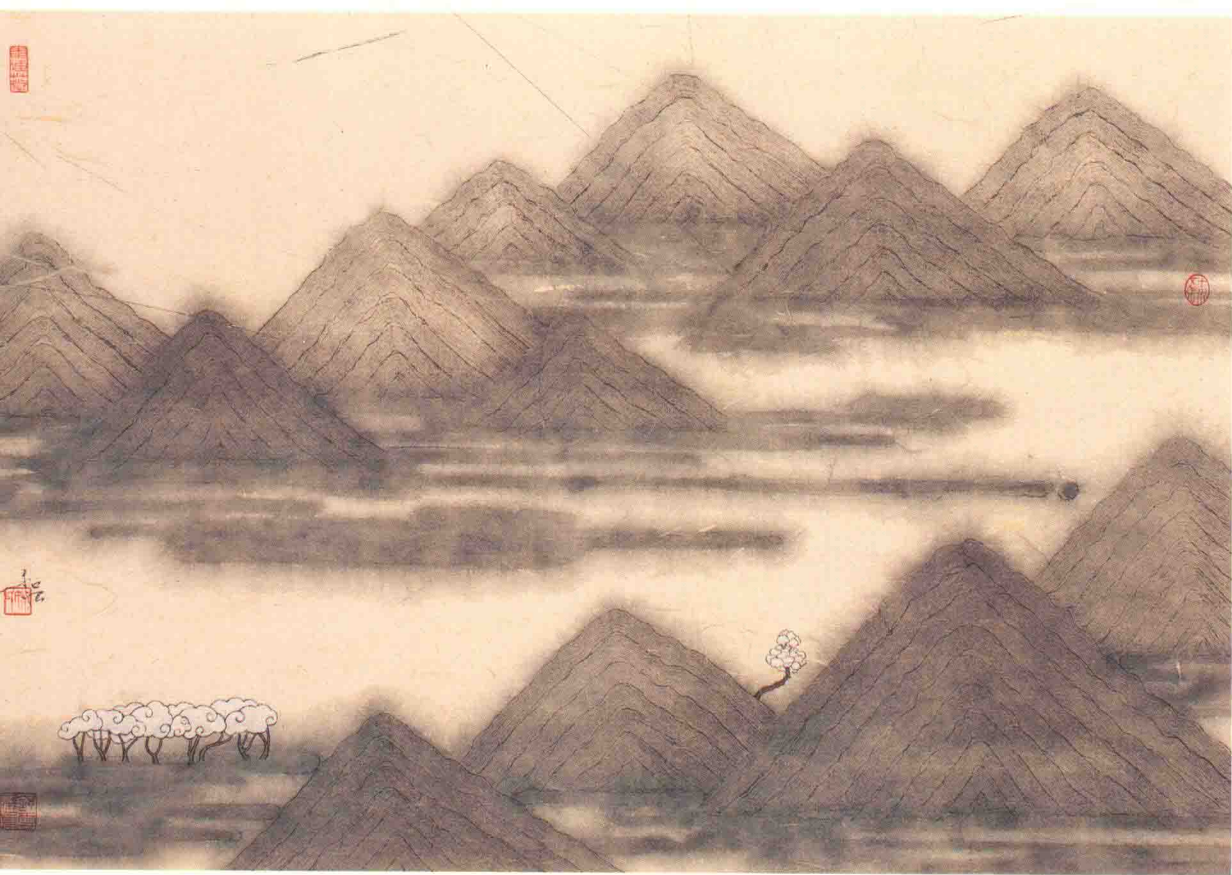
永强出生在水乡腹地，对江南的河汉、湖泊和群山有着深深的眷恋。他长发飘飘、清秀俊朗、知书达理、温文儒雅，横跨绘画与设计两道，兼具写意与工笔二法。永强又长期工作于吴门，编报纸，读诗书，画山水，笔耕不辍，颇有心得。所画之作属于那种极具新颖图式的诗意江南平远山水。

春水和云濕

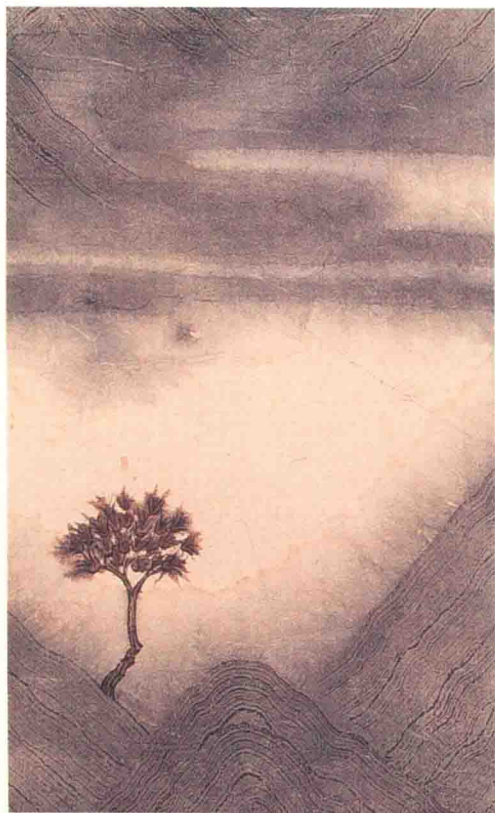
画山水的人常常拿一千多年前的荆浩、关仝、董源、巨然说事。荆浩和关仝两人属北方画派，作品沉郁纯浑，气势宏大，尽显北方山河的雄奇；董源和巨然属南方画派，笔法细腻，写尽江南风景的灵秀之美。古往今来，大凡山水画的开宗别派画家都形成了自己独特的艺术表现语言，诸如皴法、造型、构图和意境等。

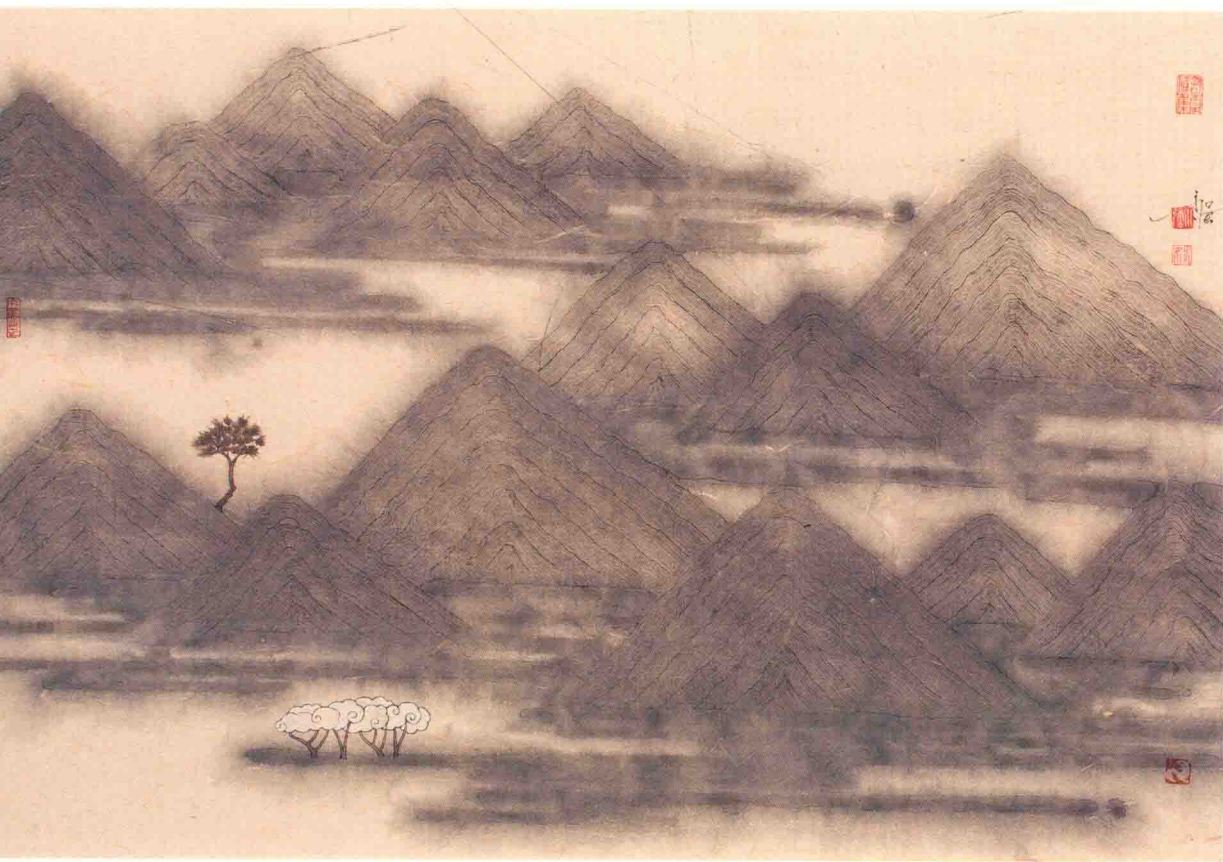
我本人是喜欢北方山水的。北方山水画的开创者荆浩固然成就卓著，但他的继承者——关仝却更显境界。关仝将荆浩开创的全景山水及钩、皴、擦、染、点的山水画技法推向成熟。其画特别善于展现关陕一带山川的雄伟壮阔、苍茫荒疏，喜作秋山、寒林、村居、野渡、幽人逸士、渔村山驿，刻画极其精细，画作的石体坚凝，山峰峭拔，杂木丰茂，台阁古雅，使观者仿佛有身临其境之感。

芳树无人之一

我非常喜欢司马光的一句诗：“浮云任来往，明月在天心。”观象抒意，其实画家对自然的观照实则也是人生的写照。当然，我又极推崇南方山水的清新与灵秀。如果说宋代的北方山水更胜一筹的话，宋元以后的山水画，我则更喜欢南派的文人山水画了。一方水土养育一方人，用永强的话说，他是要“守望家园”的。他醉心于江南的隽永诗意，平缓起伏的峰峦、苍茫的大地上放纵姿态的野树、流泉、幽谷和飞鸥……这些都蕴涵着江南山水无尽的神秘和勃勃生机，成为永强的创作源泉。

芳树无人之二