

宋玉麟

作品选

1990—1994

古吴轩出版社

册页·扇面

宋玉磨

古吴轩出版社

(苏)新登字第 014 号

宋 玉 麟 作 品 选

(1990—1994)

编辑出版:古 吴 轩 出 版 社

发 行:江 苏 省 新 华 书 店

制版印刷:华顿包装彩印有限公司

开本:1168×850 1/16 印张:3

印数:0001—3000

1994 年 11 月第一版 1994 年 11 月第一次印刷

ISBN7-80574-161-1/J·117

定价:48.00 元

宋玉麟传略

宋玉麟,1947年11月出生于江苏省太仓县。自幼在其父著名山水画家宋文治指导下习画。1969年毕业于上海戏剧学院舞台美术系。之后担任舞台设计多年。1979年调入江苏省国画院。作品经常在国内、外展览、出版、介绍,并被国内外美术馆、艺术馆收藏。作品在全国、省级美展中获奖。曾赴联邦德国、日本考察访问。现为:中国美术家协会会员,江苏省美术家协会理事、艺委会委员,宋文治艺术馆名誉馆长,江苏省国画院副院长,江苏省艺术专业高级职务评审委员。

联展:

1980 全国第二届青年美术作品展览 (中国·北京)

1981 河山如画图十人山水画展 (中国·北京)

1982 中国现代山水画展 (香港)

1984 中国七画家联展 (新加坡)

中国现代五画家新作展 (日本·东京)

全国第六届美术作品展览 (中国·北京)

1985 金陵新四十景画展 (日本·名古屋)

1986 中国书画名家作品展 (香港)

1988 金陵画展 (美国·纽约)

中国江苏、四川现代绘画展览 (南斯拉夫)

吴越书画名家山水画展 (台湾·高雄)

1989 江苏山水画写生团赴京特展 (中国·北京)

1990 现代中国巨匠绘画展 (日本·东京)

1991 现代中国水墨画新作展 (香港)

1994 传统今貌画展 (香港)

全国第八届美术作品展览 (中国·南京)

个展:

1989 宋玉麟山水画展 (新加坡)

1991 宋玉麟山水画作品展览 (香港艺苑)

1993 宋玉麟个展 (台湾黄河艺术中心)

专集:

1987 宋玉麟画集 (北京荣宝斋)

1991 宋玉麟山水画选集 (香港艺苑)

1995 宋玉麟作品选 (1990—1994) (苏州古吴轩)

宋玉麟近影

澄怀观道 借古开今

——宋玉麟的山水境界

马鸿增

如果说,中国山水画可分为“师于人——师于物——师于心”这三个层次,三种品位,那么,宋玉麟九十年代以来的创作确乎已进入“师心”之境。

他运用得之于传统的笔墨,平心静气地营造着胸中丘壑,构筑着心理空间。观其作品,无不散发着超然脱俗的气息,为当代普遍紧张浮躁的心灵,提供了一份高雅、清新、明丽、静谧的审美享受。丘壑跌宕而一尘不染,笔墨澄净而一丝不苟;既充溢着传统山水精品的神韵和书卷气,又蕴含了异于前人的灵性和现代感。这些,就是宋玉麟山水画的典型风格。

回归传统,借古开今,是玉麟富于远见的抉择。他所写《不要背上“创新”的包袱》一文,包含了极其深刻的反思与历史责任感。他认为,传统是包括古今中外一切优秀文化艺术的结晶,是人类文明的象征,是巨人。创新则要求我们从巨人的肩上继续向上攀登,去创造新的传统。不应将二者人为地对立起来,成为艺术创作上的沉重包袱。他呼吁:“只有抛掉‘创新’的包袱,才能轻装静气地去研究传统,真心实意地学习传统。这样创新精神才能在传统的土壤中获得更加强劲的生命力。”

玉麟对传统沉潜之深,领悟之透,主要表现在两方面:一是在宏观上把握前人总结的审美观照方式——澄怀观道;二是在艺术语言上融汇传统技法来表达自己对传统与生活的理解。这两者紧相结合,实现造境写心。

澄怀观道为中国古典美学精华之一,乃是关于审美心胸的重要发现与审美观照的规律总结。它要求艺术家排除一切杂念,以清澈空明如镜的心灵,去面对自然,观照天地万物的变化,品味对象,究其本源,通过感性、理性及其综合性的体悟,达到至高至美至乐的境界,这是天人合一之“道”。与一般不同的是玉麟把“观道”还扩展到观传统艺术之“道”,对传统笔墨丘壑决不浅尝辄止,而是要探究其来龙去脉,掌握其发展规律,从而领悟其精髓。

玉麟确是澄怀观道原则的忠实实践者。他心甘情愿地寂寞耕耘,静下心来,用几支小小的健毫,一笔一划地构建着自己的艺术世界。这种山水境界看上去十分具象,但本质上却是地道的意象。他曾经行万里路,对生活有着深刻的了解,然而创作中并不专注于忠实传达某一实景之美,而是重在表现自己对宇宙、自然的宏观思考与自我心灵体验。不妨说,他创造的那些似真似幻、明丽澄洁、静穆幽远之境,既是画自然,画生活,也是画自我,画传统。他的造境倾向,与传统文人画的精神内涵有着千丝万缕的联系,但决非简单的重复。他心中理想的净土,同人们回归自然、热爱自然、亲近自然的心态相吻合,同现代人强烈的生态环境意识相一致,这就赋予作品以新的时代感。也正因为他对审美净界的挚爱,才更乐于创

造明净如妆、古色苍茏的秋景山水,诸如《秋山白云》、《秋林晚岫》、《秋江》、《秋园雅集》。这类画,他画起来得心应手,读者看来应目会心,觉得纯熟练达,意味隽永。这正是澄怀观道的结晶。

玉麟曾说:“我是用传统的技法来表达自己对传统的理解。”其艺术语言和笔墨丘壑的境界也由此而定位。传统笔墨技法是浩瀚的海洋,同时兼具着表现功能、抒情功能和形式美功能,三者应在画面上溶为一体。玉麟对此颇有深悟,他审慎选择而又深入攻研了传统中与自己的性格、气质相投的各类技法,达到运用自如的程度。创作时,意气所至,笔笔生发,根据造境的需要,将诸多前人的笔墨因子进行了融化、组合,而成为“玉麟风格”的元素。董源平淡天真的神采,范宽雄壮整肃的形质,王蒙繁密朴茂的气息,董其昌古秀幽淡的逸趣,石涛高旷严密的骨格,石溪枯松滋润的笔致,龚贤浑厚苍莽的墨韵,均在隐约有无之间;当然,其父宋文治先生以及陆俨少、朱屺瞻、谢稚柳等诸家长期潜移默化的影响,更是不言而喻。然而所有这些有益的因素,在玉麟的作品中并非生硬拼凑堆砌,而是巧妙地化入“自我”肌体。此种境界,正如石涛所言:“借笔墨写天地万物而陶泳乎我……纵有时触着某家,是某家就我也,非我故为某家也。天然授之也,我于古何师而不化之有?”简言之:“借古以开今”。

玉麟的画不但以造境取胜,更以耐读性见长。一幅画要经得起静观、品味、把玩,反复琢磨,甚至百看不厌,十分不易。玉麟正是以其个性化的艺术语言和驾驭笔墨丘壑的能力而引人入画。试析其特征:一、强调整体。他作画笔墨层次繁复,先用“骨法用笔”打底,后又淡化线条,隐去生、涩、露,使画面仿佛具有素描般的整体效果,丰富而不琐碎。二、打破陈式。其丘壑构成吸收了西画几何形体交叉法则,将山体外形简化,相互穿插,开合有致,造成新颖的视觉感受。三、截断取景。他平日好作长卷,以描写丘壑中腹为主,再将境界左右推开。“上不见天,下不见地”在其画中时常可见到,此犹如摄影特写,使景物分外鲜明强烈。四、细勾水纹。此为古代界画之法,他引入水墨写意之境,笔致婉畅而富装饰性,水势与山势,形成横与纵、动与静、柔与刚的对比,使画面节奏起伏,变化丰富,堪称妙绝。所有这些特征性的艺术语言,都已成为玉麟风格的“符号”。

总之,玉麟以其从传统中“化”来的细笔山水而自成面目,在当代中国山水画坛脱颖而出。他的成功表明,中国民族审美不只是一种愉悦和快感,而且更是心胸的陶冶,真理的体悟,传统的发扬。愿玉麟从巨人肩上继续向上攀登。

1. 秋山白云

2. 洞庭西山

3. 松庐访故

清涼山居
甲寅正
月初一
石城
硯齋
玉齋

4. 清涼山居

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

荒江寒林 甲戌初三作 玉磨

5. 荒江寒林

溪山隱秀

癸酉青玉齋

作

印

6. 溪山隱秀

7. 高山草堂

9. 邗水纪梦

10. 茗岭雪意

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com