

主 编
舒

龙 瑞
建

河 北 美 术 出 版 社
新

篇

一画口叩从书画口叩从书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 舒建新 / 龙瑞主编；舒建新绘. — 石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②舒… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137860号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

建新 简历

1957年生，山东省青州市人。1982年毕业于无锡轻工业大学造型美术系。1986年调入扬州国画院为专职画家。1994年调入文化部中国国家画院，现为中国国家画院美术馆馆长。国家一级美术师，中国美术家协会会员。

自出机杼的诗意风韵

——舒建新国画作品读解

□ 徐恩存

一、文化主题

作为当代画家的舒建新，为自己确立的文化主题是属于回归的范畴。因为，他企图在中国文化的博大精深中寻找永恒不朽与跨越时空的元素，并把它凝聚为一种文化主题。

在舒建新这里，他选择的文化主题被具体化为“高山流水式的幕天席地之游与天人合一式的人心自然的和谐一致”。舒建新的创作实践为“当下”的创作带来了文化主题与绘画实践水乳交融的文本之美。

在他的作品中，他将一个画家可能的才情、天赋都投入到创作中来了。这些作品，笔墨的致清新优美，想象丰富，行云流水，空灵飘逸，凝聚着中国文化的静谧、悠远的气息。这样，作品便耐人寻味，寄寓深刻，引人深思。高山、流水、松林、飞瀑、雅士等意象，它与画家的心态、想象与智慧联系在一起，并被他以笔墨语言赋予难以付度的寓意。

文化主题的选择与确定，使画家舒建新近乎完美地实现了自己的艺术追求；并且，时间将证明，文化主题的深入内涵肯定将成为历史的经典，被时间铭记。

《溪山行旅图》《林泉高士图》《溪山雅集图》《松山论道图》《高山流水图》等，不仅充满浓厚的儒道文化意味，更有人对与精神的关切，是接近他自

《赴礼》1990年

《清汉子》1988年

《吃清牛肉串的人》1991年

己的生命的本质，体现了作为画家的舒建新对人在精神层面心态自由的关切。

由此，我们不难看出，以文化主题为内在结构的舒建新国画，可以用“苍茫山野、沧桑人世”来概括，与“当下”“兵荒马乱的江湖”形成鲜明对照，可以肯定地说，画家以自己的精神理想去挑战“各领风骚三五年”的画坛现状。这样，使得舒建新的作品呈现了优美、清新、内敛、书卷气的色彩，而对文化

的深层领悟，使他的精神世界在同代人中显得独特而辽远，文化的内涵使他的作品立于尘世并超越了“贵族”气息，从中他也获得了某种现实力量。

舒建新因而是天生而本质的画家，他的文化主题选择使他作品宽广而深邃、幽远而清新。

二、诗意情怀

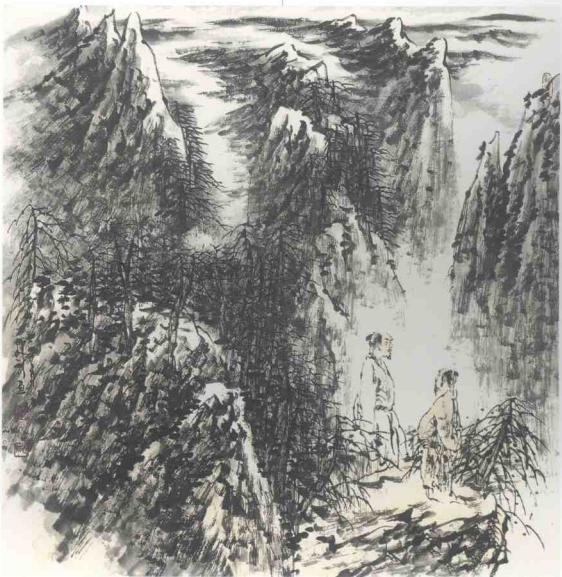
阅读舒建新的作品，发现他始终在表达一种超凡脱俗的文化情怀，在他的作品里，总是拨开凡俗与浅

薄的浮云，对于横贯古今的文化根脉有着游刃有余的洞悉与开垦。文化与厚重固然是舒建新作品中可贵的组成部分，但他却赋予其以诗意的轻灵、意象之间、笔墨之间、虚实之间、浓淡之间，衔接得舒展、流畅、含蓄和谐，并且在婉转的结构之中，造成轻灵与单纯。

细读上述作品，我们发现几乎所有的作品中的文人雅士都呈“闲忘于江湖”之潇洒之态。这种结构方

「溪山隐趣」2002年

「唐人诗意图」2002年

式的背后隐藏着一种愿望，即“人”融入山水自然的欲求，因此，这里的山水人物，不仅是“独善其身”“退隐山林”的古典意境，更有一种当代人精神渴望的象征意味灵魂的栖息与精神家园的含义。

那些或倚、或立、或躺、或坐的文人雅士终于得以以诗意情怀与山水精神欣然拥抱，交契合一。显然，山水中的人，已经充分地将对象化为山水，已经全面拥有了自然之美。这里的“人”，凭借着山水的灵气，凭借无限深远的“水墨”，凭借着高度成熟的宇宙观念，真正把物质世界转化为心灵本体的存在。

抒写山水的性灵，返归人性的纯真，是中国文化

的重要思想，舒建新承继了这一理念，借古黄山水、人物符号表达了一个永恒的文化精神在山水自然的洗沐、陶冶之中，培养自身的生命意识，然后突破山水形质的局限，完成自我本质的塑造。

《松山论道图》《游幕图》《林泉高士图》等，营造了“世外”清静的境界，这亦是舒建新作品诗意情怀的重要特征之一。阅读作品，可以发现画家以巍峨山川、重峦叠嶂、云烟雾霭、森森松林等为意象元素，组合为“无视无所，抱神以静，形将自正，必静必清”的山水之境。清，寓意着人格的品位；静，精神生命所达到的高度；清与静，乃宇宙根源之地与人

「山重水复」2003年

「山重」

性本质所在之地，它们共同澄明了世俗之念，与天地精神融合为一，在其中去做真实存在的体验，是舒建新作品所要表现的；这种以绘画去做关于自然与人心所共有的清空澄明美质的探寻，形成了舒建新作品的诗意特色。

听泉眠云与林泉之心，是古今诗心一致寄托的所在，是精神上向往的高远境界。这样，自然山水之间有了清静、澄明、典雅与脱俗，便为画面空间增加了时间的维度，性灵的心胸可以由此伸展出去，与往昔沟通，与未来交流。这里的山水、人物并非只是简单的物象与场景的呈现，而蕴涵着人生有限、文化理

想、悲欢离合等复杂的情感，并由此形成了舒建新绘画文本的风格、诗意与情怀。

三、笔墨意韵

写意水墨，自宋元以降，扫净五彩，独尊水墨，以无色之色，清远之笔，呈露无尽意韵与美感。

舒建新的作品属于小写意范畴，即工而有意的，故而不乱，在工写兼具的笔法与墨色中，建立了自己的语言秩序与笔墨方式。应该说，画家的艺术观、艺术理念曾深受江南文人画影响，他曾用数年时间去研习文人画的笔墨意韵，痴迷于滋润韵秀、空灵飘逸与烟雨空灵的笔墨方式；嗣后，又潜心解读龚贤、黄宾虹的笔墨语言，从精神层面去领悟他们在笔墨上的审美发现与审美创造；同时，又就教于著名前辈画家赖少其、亚明先生门下，使他明白笔墨的意义不仅要承载对作品的表象言说，更要对作品的内在意韵给以呈示。笔墨是画家化身于自然韵律之中与之徘徊而发现的艺术本体之美；所以，舒建新的笔墨始终追求一种自然而然、意味隽永的审美意味与格调。点、线、面、墨、色中流露着无限生机与气韵。

笔墨形态，可以具体分解为：点、线，而舒建新作品以点线为主要笔墨结构，其山水人物都在灵魂飘逸的点线表现中流动着清新的魅力，而多次、反复和积墨、积点，则使画面厚重、深邃与幽秘。

舒建新是颇看重笔墨意韵、格调与品位的画家，他把笔墨视为自然、生命情调的显现，是天地生命的自我表达，是山川、烟云、人物、树木通过笔墨而获得的美的律动。

四、意义追问

对意义的追问是无止境的。

似乎在舒建新的作品中荡漾的正是这样一种无休止的意义追问；而这种追问一旦形诸笔墨、意象，具体化为重峦叠嶂、蓊郁山林，飞瀑流泉与高人隐士时，便出现了这样的趋向表达着终古如斯的企盼，以及企盼中那一份优雅's 忧郁。

因为，意象组合也好，笔墨本体也好，那些被精神色彩笼罩下的山水、人物，都沐浴着宇宙之光，并被人类生命情感所滋润，又被宇宙生命所激活、升华了人类感性的生命。

舒建新绘画的特点是：借古黄山水墨意象符号，言说言语化的永恒主题。《高山流水图》、《溪山雅集图》、《林泉高士图》、《松山论道图》等，画家笔下的山水，以高远、深远为特点，展示空旷、幽深之境；其实，这一特点源于静观心态，只有静观，身心才能深入并渗透到自然深处，从而与自然两忘，产生心灵神游的怡然自得之感。结果，那些高人雅士与山川自然，在散淡、潇洒与忧郁、伤感之中，获得升华和净化，传达出中国文化的物我两忘与天人合一思想。而作品中时时流露的静谧、清雅与幽美的氛围，渲染的乃是对自然生命谛视的静观与悟解；从整体而言，山水、人物是化静为动与寓动于静的关系，是一种韵味悠扬的闲适与散淡。

闲适与散淡则是舒建新绘画美学观中“清新、幽秘”的外部形态，在一贯的旷达从容中，营造了悠远寥廓的深邃境界。

高山流水图 2006年

题 目 春来闲适图
创作时间 2003年
尺 寸 210cm×122cm
材 质 纸本

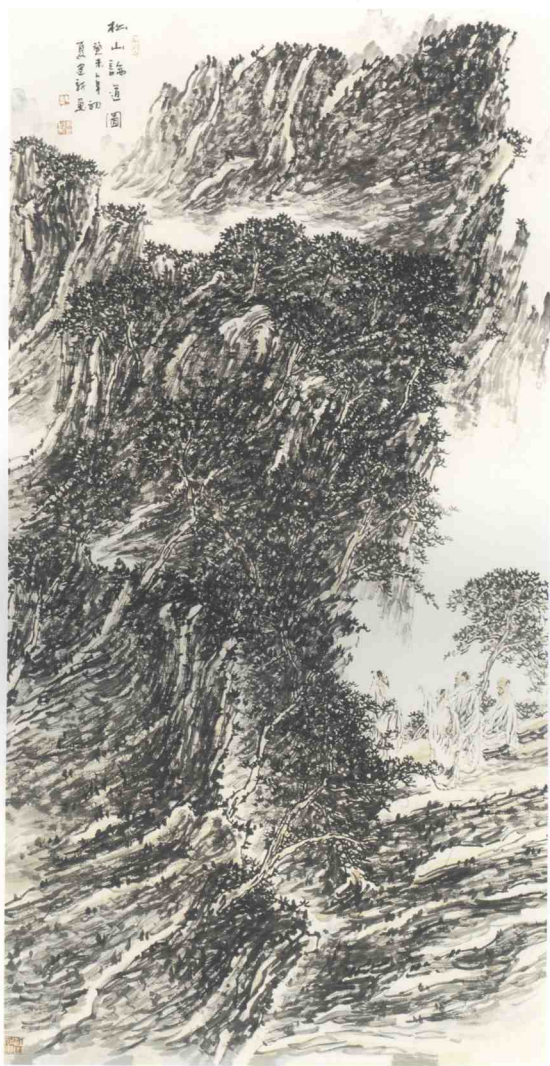
题 目 林泉高士图
创作时间 2003年
尺 寸 180cm × 96cm
材 质 纸本

题 目 松壑对话图
创作时间 2003年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

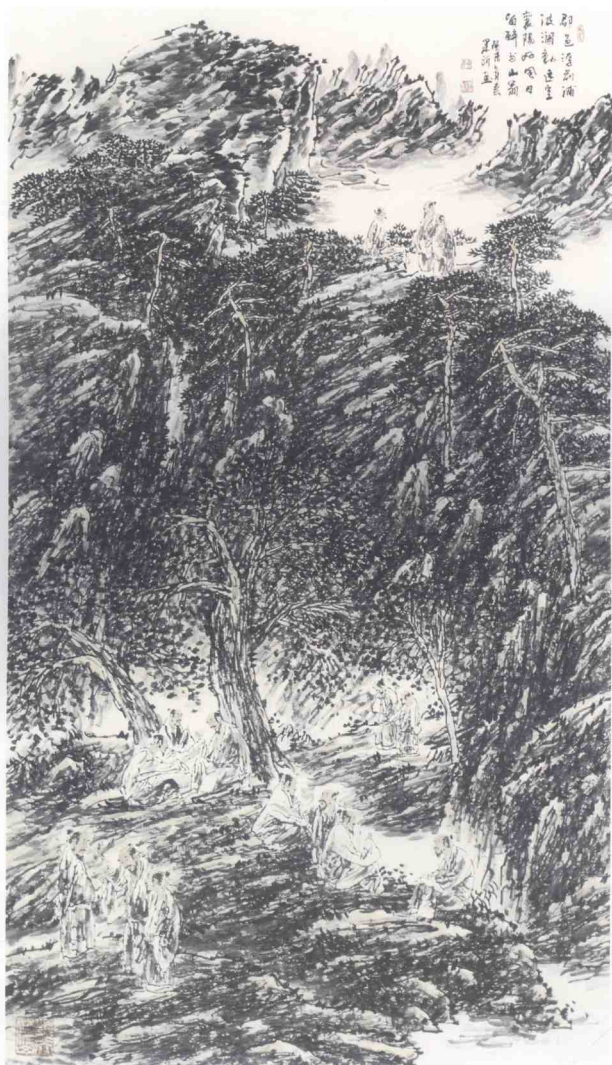
题 目 松山论道图
创作时间 2003年
尺 寸 180cm × 96cm
材 质 纸本

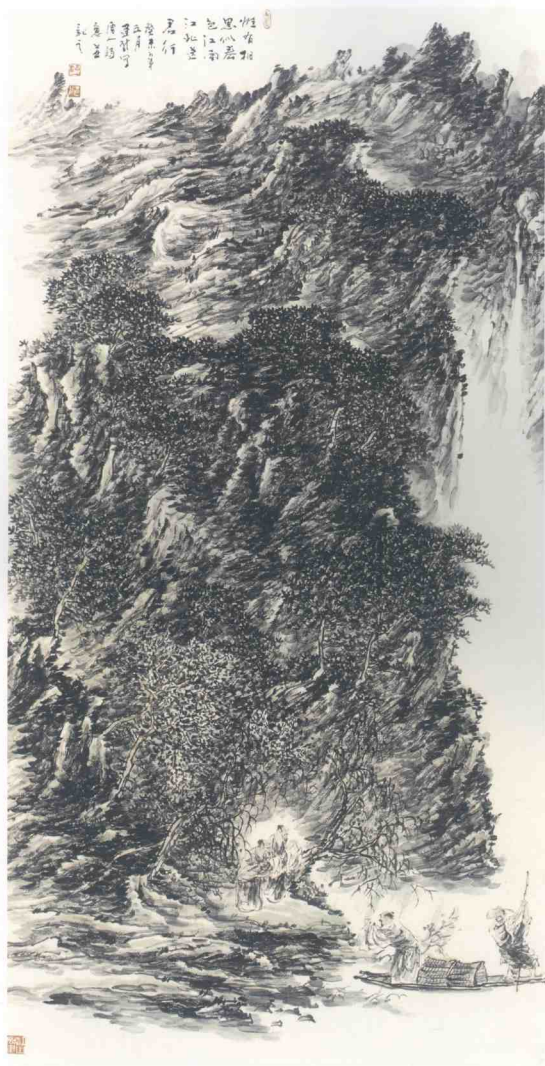
题 目 松山闲逸图
创作时间 2003年
尺 寸 210cm × 124cm
材 质 纸本

题 目 唐人诗意图之一
创作时间 2003年
尺 寸 210cm × 124cm
材 质 纸本

题 目 唐人诗意图之二
创作时间 2003年
尺 寸 180cm×96cm
材 质 纸本

题 目 唯有相思似春色
创作时间 2003年
尺 寸 180cm × 96cm
材 质 纸本

题 目	溪山猿集图
创作时间	2003年
尺 寸	180cm × 96cm
材 质	纸本

题 目 行旅图
创作时间 2003年
尺 寸 244cm × 122cm
材 质 纸本

