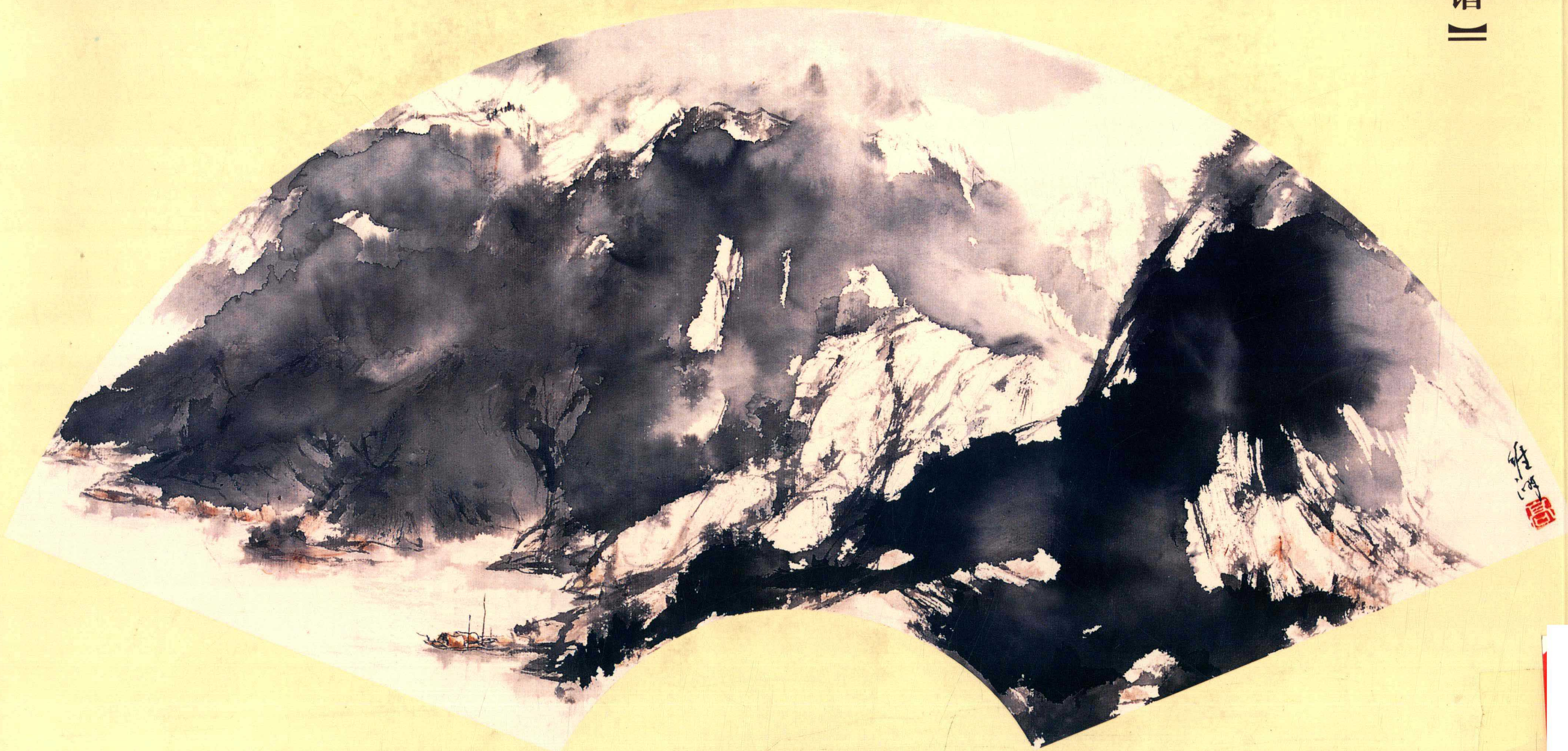

高维洲扇面作品选

主编 李生有

北京工艺美术出版社

【 中国画名家画谱 】

高维洲扇面作品选

主编 李生有

北京工艺美术出版社

【 中国画名家画谱 】

高维洲扇面作品选

主编 李生有

北京工艺美术出版社

浅悟中国画『静』之美

文\高维洲

『静』是中国绘画优良传统的组成部分，是具有东方艺术特点的内在品质。『每临大事有静气』是形容一个人修养和修为之深；画面有静气乃是反映了作者很高的艺术人文境界。黄宾虹曾说：『意远则能静，境深贵能曲。』（《黄宾虹画语录》）观大家名作，画面静气氤氲，给人『大音希声』之感。中国画的创作，静穆常比喧嚣更具震撼力、更令人回味无穷，正所谓无声胜有声，于无声处听惊雷。静乃是动之先，凡静常具有引而不发、不到顶点、言犹未尽之余韵。凡静穆之作，乍看起来并无善能甚至平常，然而当你细心玩味、静观揣摩良久，便觉其悟，如饮陈年老酒，醇厚而味长。

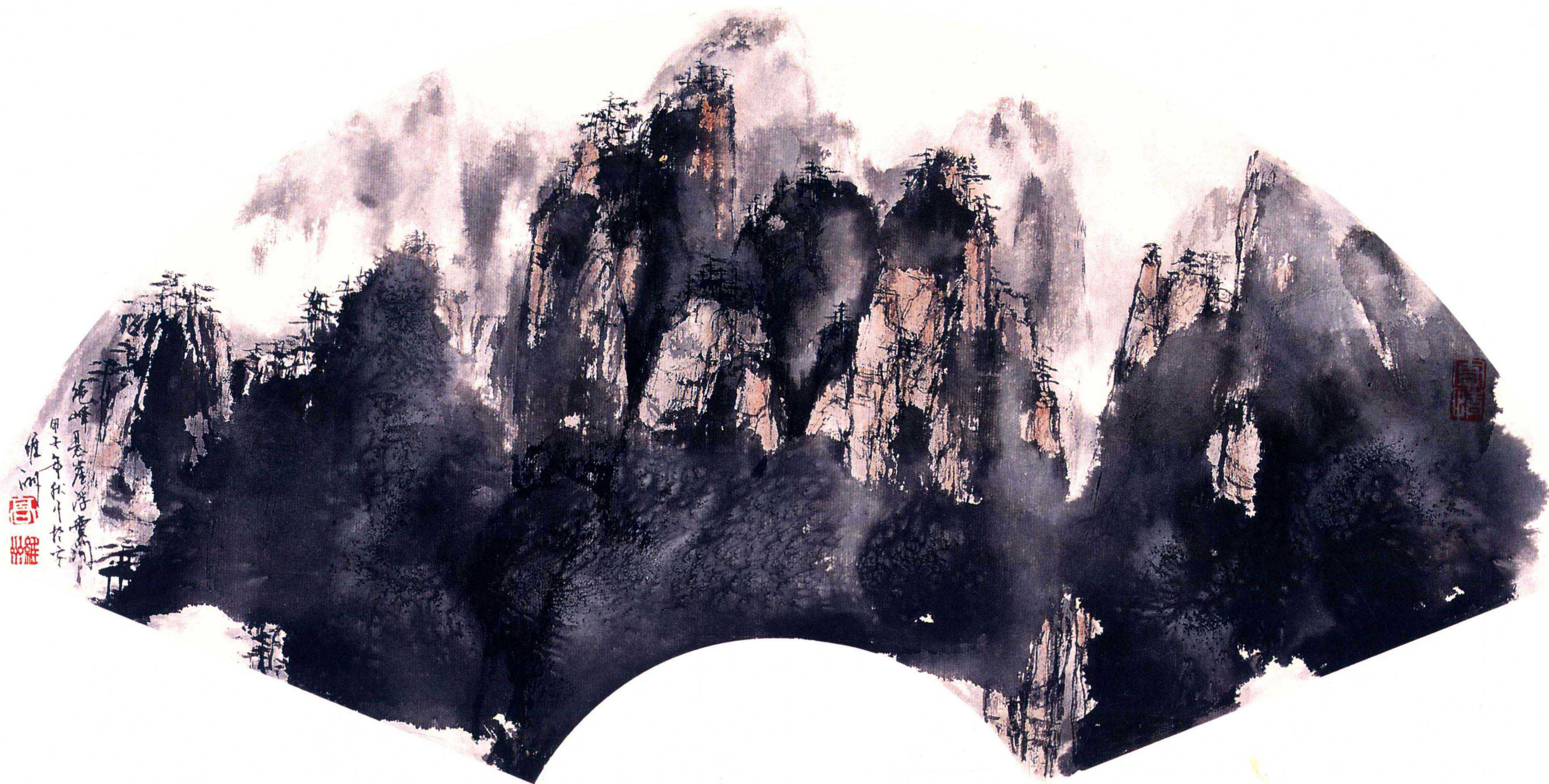
『静胜躁，寒胜热，清静为天下正。』绘画中，笔躁动则不生静气，墨粗疏则易损灵秀。清人笪重光在《画鉴》一书中说：『山川之气本静，笔躁动而静气不生；林泉之姿本幽，粗疏则幽姿顿减。』『画至神妙处，必有静气。盖扫尽纵横余习，无斧凿痕，方于纸墨间静气凝结。静气今所不讲也，画至于静，其登峰矣乎。』可见清人对静气的强调。不难发现，从静的状态中更能生发出文人画所追求的书卷气，更有中国文化的深层内涵。画面有静气是难得的，而静气必出于画家内心的真实精神状态，非外强学而能得到。古人提出了『澄怀观象』，意在要清除胸中杂念，才能观照事物进而把握事物的本质。画要静，宁静以致远，才能得到高雅之意。若满腹功名利禄，世俗污浊，则不可能静，不静则躁，如果整日处于凡俗纷扰中追名逐利，那么只能得到躁气和表象之物。『文之穷而后工，画静而后雅』，古今高超的艺术，很多产生于寂寞无奈之境，痛苦孤独之时。

前人论欣赏自然景观山水，有『神愈静而泉愈喧，泉愈喧而神愈静』之说，此话同样说明了尚静的必要。如作画息心静气，凝神静思，理正气清，胸中自发浩荡之思，腕底而生奇逸之趣，运笔落墨露洒脱不羁之境。『泉愈喧而神愈静』是说在叮叮咚咚水声中，人们心灵、思绪与自然界的聲音、气息等物象合而为一。到了这种只知天籟的境地，人怎能不神静心怡？

古今绘画艺术大师的作品，或是生机四溢、霞飞烟荡，或是满纸生风，物象如奔似跃；或是笔墨纷披，点画活脱有韵致。这样的审美表达，正是以托喧致静为终极目标的。另一个重要原因则是，传统绘画发展到元明以后，其审美功能往往与养生相结合，所以要求画面引导人进入静境便成为画家主要追求的目标之一。

关于『静』的审美观念，传统中国画是如此。明末太仓人徐上瀛的《琴谱》有一段话可说明各种艺术在最高文化层次上是相通的。徐上瀛《琴谱》这样说：『抚琴卜静处亦何难，独难于运指之静。然指动而求声，何能得静？余则曰：正在声中求静也，声厉则知指躁，声粗则知指浊，声希则知指静，此审音之道也。盖静由中出，声自心生，苟心有杂扰，手有物扰，以之抚琴，安能得静？惟涵养之士，淡泊宁静，心无尘翳，指有余闲，与论希声之理，悠然可得矣。所谓希者，至静之极，通乎杳渺，出有入无，而游神于羲皇之上者也……』这意思是说，弹琴若能以宁静的心态，摒除世俗杂念，进入忘我状态，令音从意转，将鸿蒙众妙之音归之洽意，便可弹出迂回曲折、疏而实密、抑扬起伏、断而复联的和谐美音。而这样的美音，是会令人愈听愈心静的。

总之，对于一个熟悉中国传统绘画审美理念及其技法语言的人来说，上述观点，无疑会使我们在创作过程中更准确、更深刻地认同传统画理中的优良成分对『静』的观念的追求与表现手段。这是中国画优良传统的重要组成部分，它与中国人的人生价值观关系密切，其理论依据是『天人合一』哲学思想引导下的吾心即宇宙之凸出主体意识之学说，具有强烈的人本主义色彩。艺术随时代在发展，但对于静的审美认同和价值判断依然，因为它包容的深厚的人文内涵是不可替代的，这就要求艺术创作者在创作过程中保持平静沉潜的心态，尤其在各种利益的诱惑和驱使下，创作者的心态更应保持平静之心落实到画面上。自然保有静气，有书卷气，定能在其中蕴含美的滋润与享受。

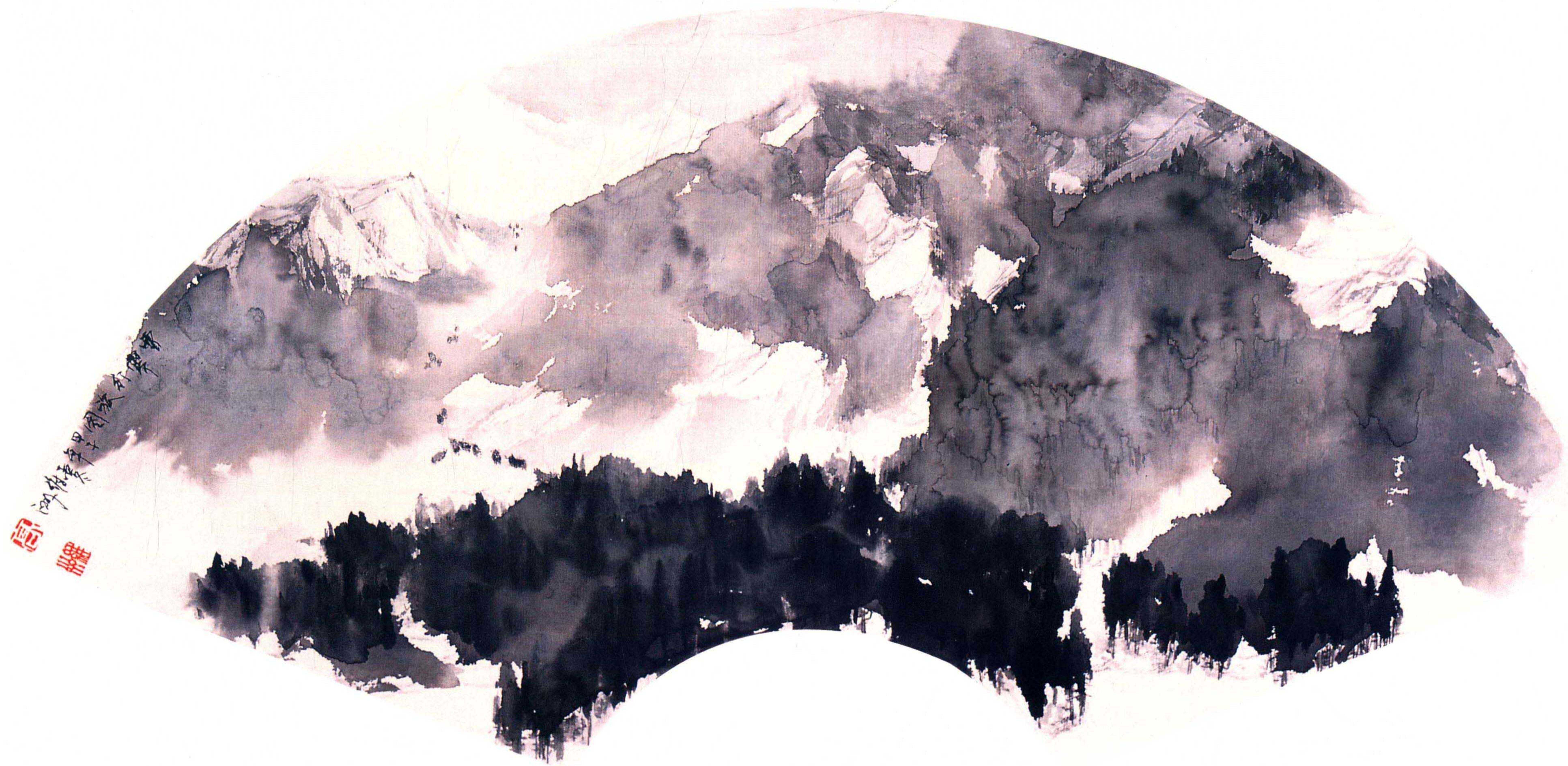

绝峰悬崖浮云间

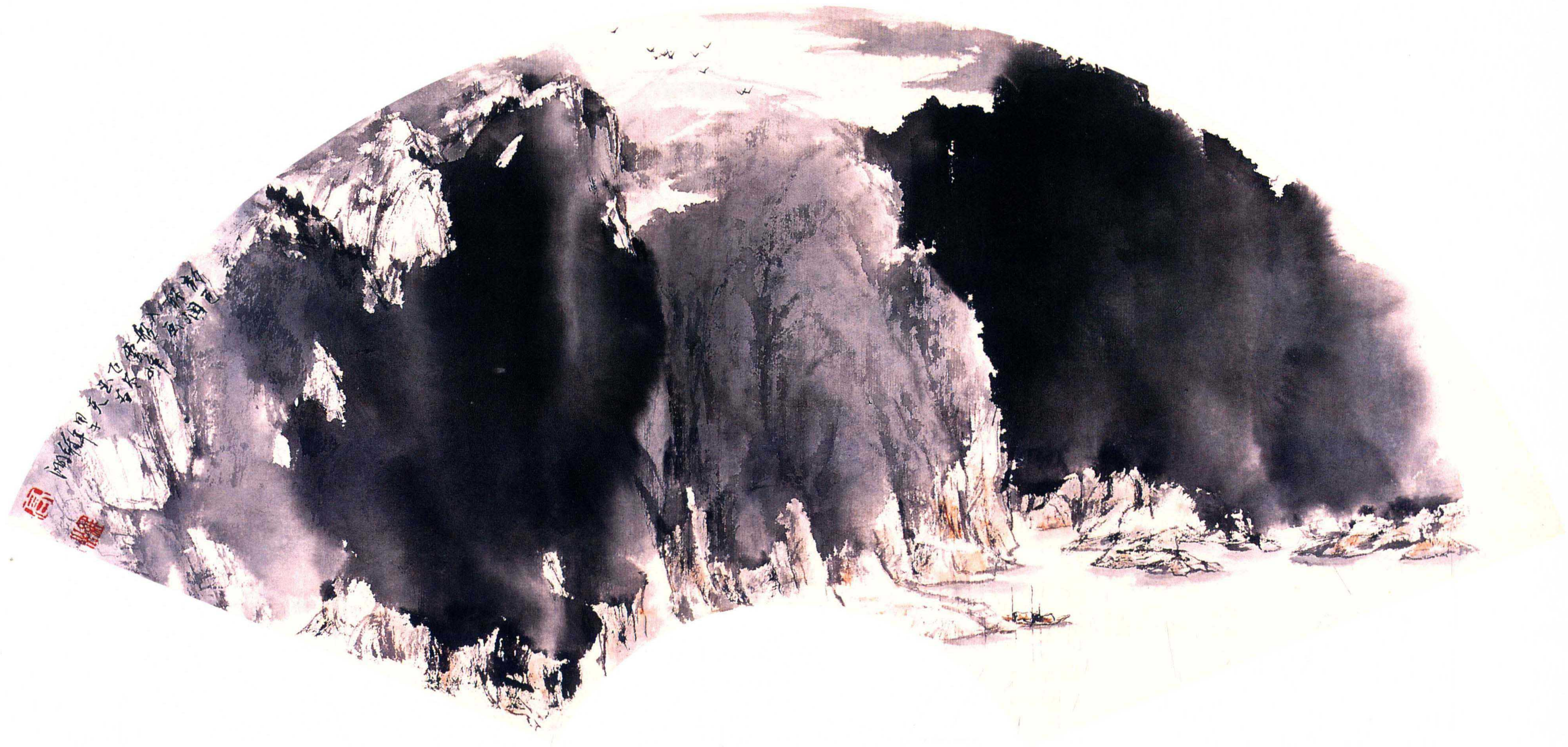
33cm × 66cm

2014 年

庄子曰：“人之生，气之聚也。聚为生，散为死。”画也亦然，画中须有气，笔笔之间、墨色云水之间应以气相连，有气则活，无气则死，有气则有万物之生机与造化。山岚起伏变化，犹如优美乐章，层层递进。点线面的安排，疏密部署，黑白灰的节律，皆因气相连。气连绵不绝，则云气、树木、山泉、房舍相互呼应，使画面整体气势扑面而来，可谓气韵生动妙不可言。

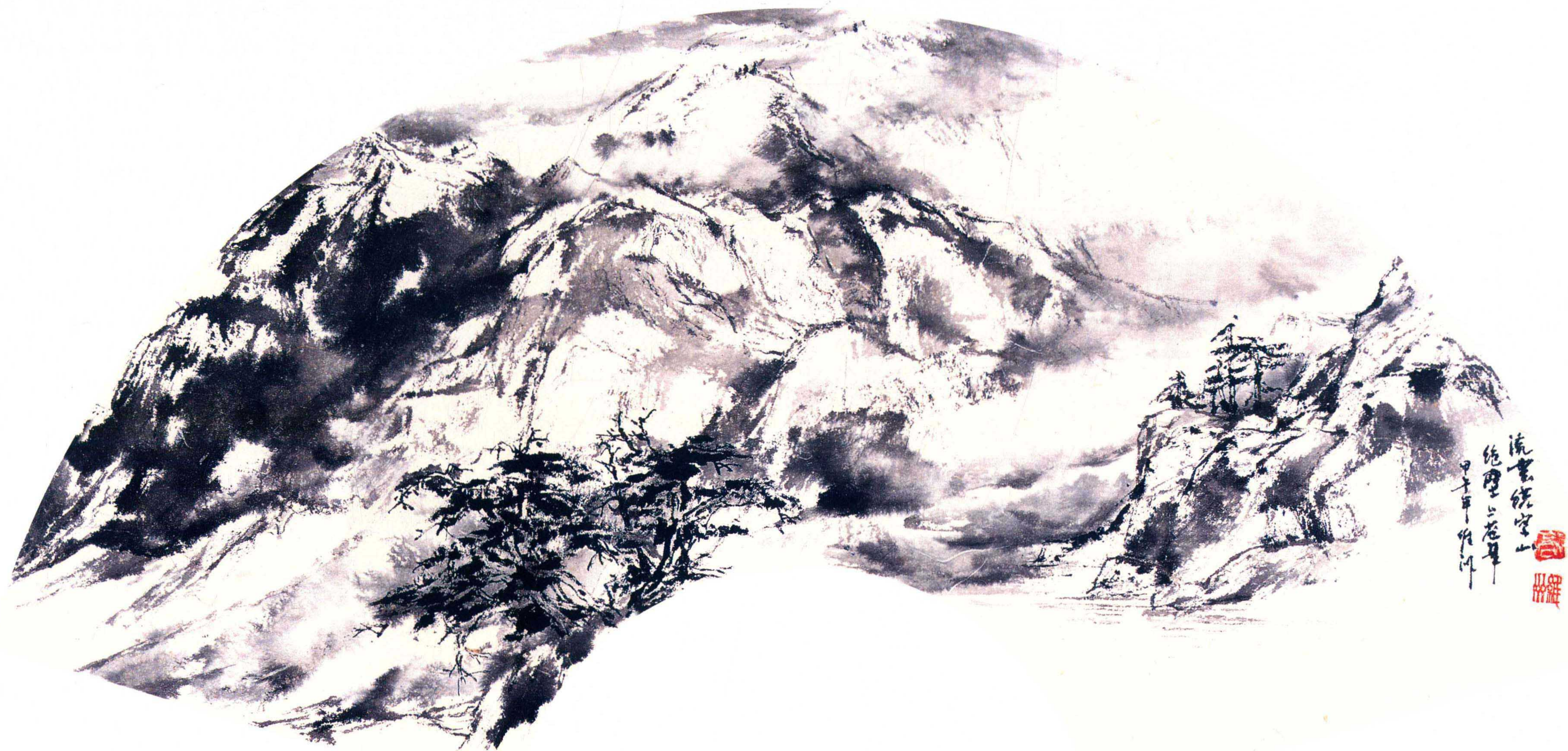

雪霁行旅图
33cm × 66cm
2014 年

墨润云水间
33cm×66cm
2014 年

我愿以大笔挥洒皴写点染，将情景淋漓地流露于纸面，给人以浓郁、幽静之感。但一切又朴实自然，使人感到既熟悉又陌生，既亲切又惊奇，赋予平凡景象以不平凡的诗意美。笔墨干焦可使画面有厚重之美，然山水画高境界之一“浑厚华滋”非干焦所能取得。黄宾虹曰：“能使笔墨变化无穷者，在蘸水耳。”

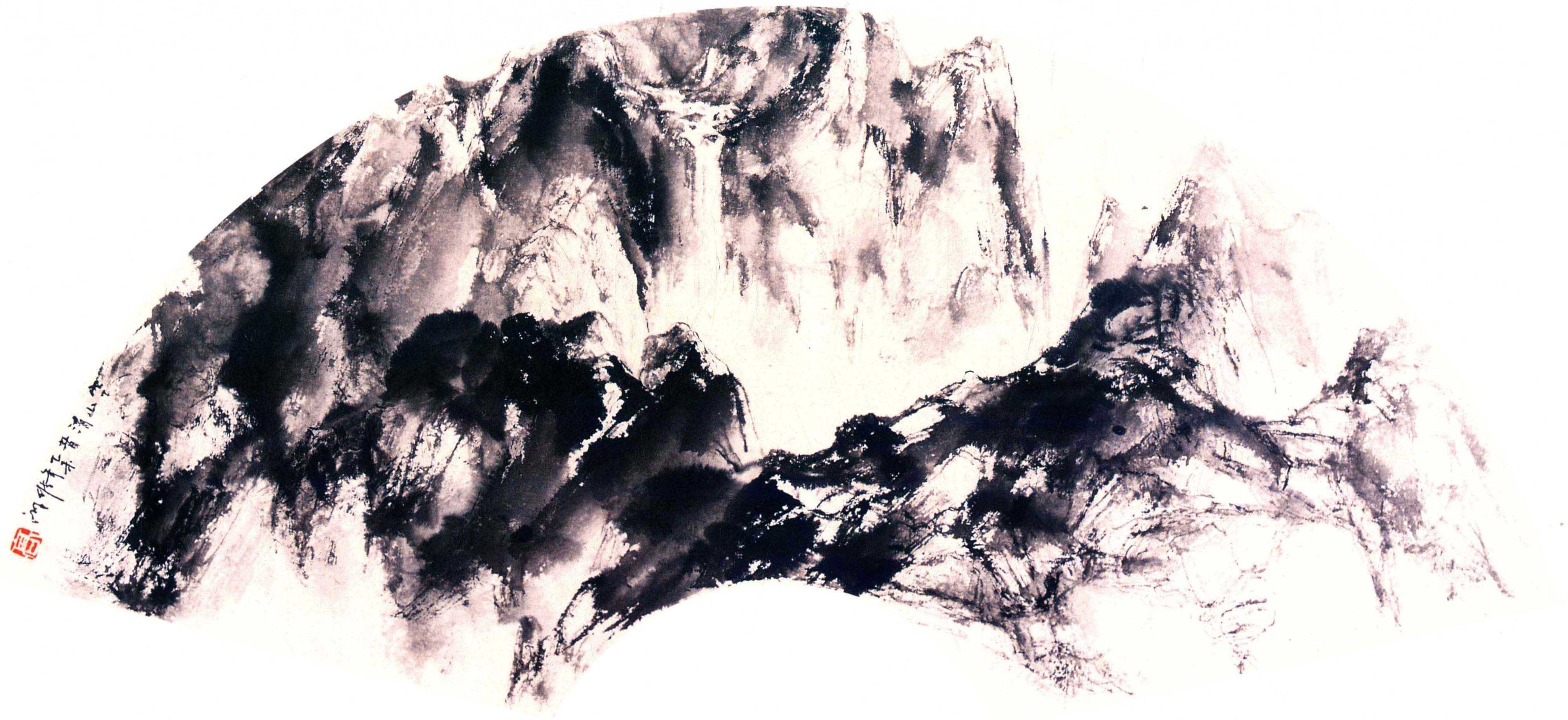

流云绕空山
33cm×66cm
2014 年

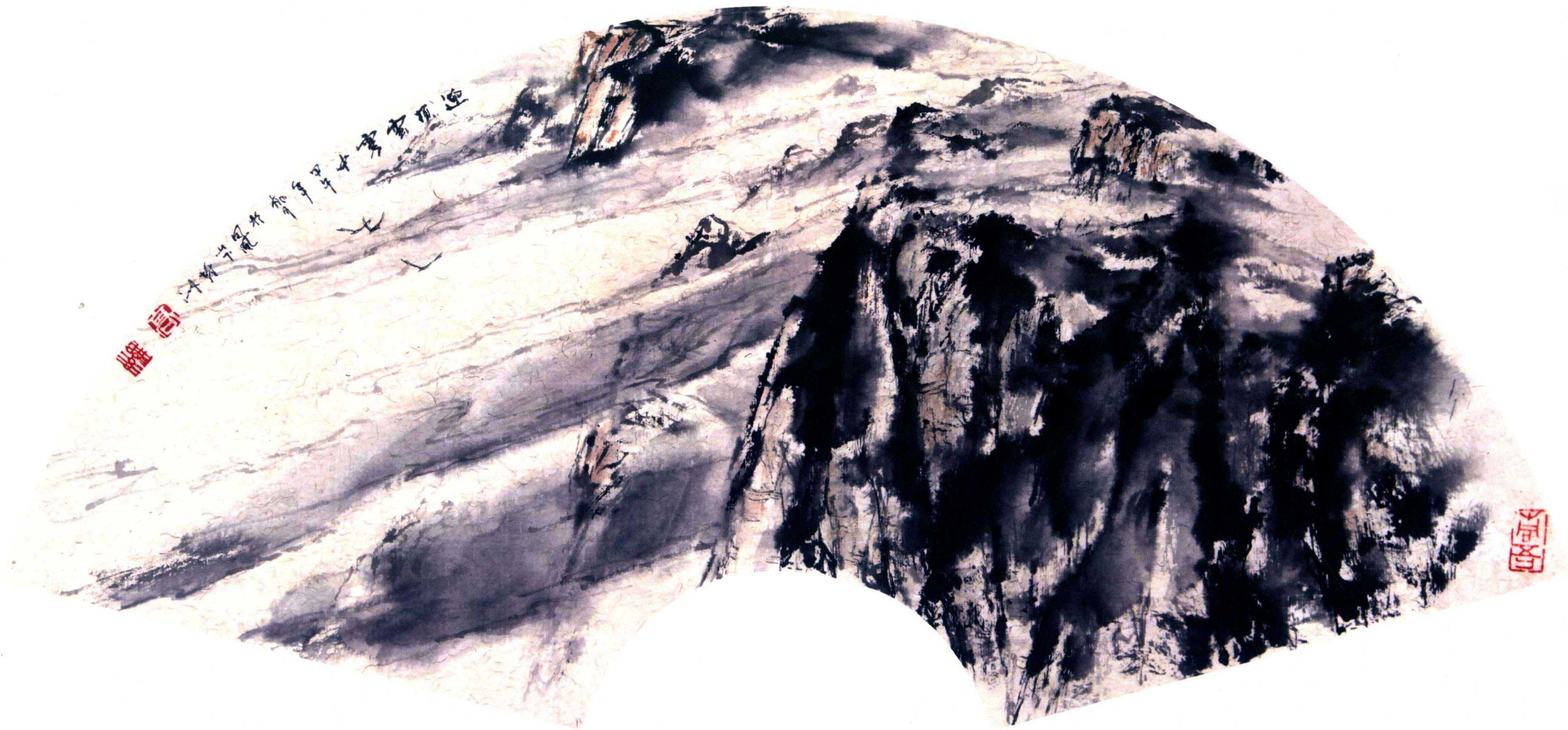

雨后山更幽
33cm×66cm
2014 年

笔墨应是随着自身的修养、品位与综合素质的状况而体现流露的一种境界。以情感修养带动笔墨，在有意无意间将笔墨品格化、人格化而自然显露出来。

空山清音
33cm × 66cm
2015 年

迎风
33cm × 66cm
2014 年

画的结构、节奏应该严密有序。相互关联、相互呼应、紧凑有致，位置紧而笔墨松。笔墨松、毛、涩，润而不浮、厚而不滞、放而不野、柔而不弱、苍润并济。

兄弟
33cm × 66cm
2015 年

原野恋歌
33cm×66cm
2015 年

写者心画，意者情趣。写意画表现画面应运用概括夸张的笔墨，精练而纯熟的技巧，追求以少胜多的含蓄意境。重整体效果，大的对比，不拘物象，妙在似与不似之间，抒发自身的情感及想像，写出心灵深处的感受。

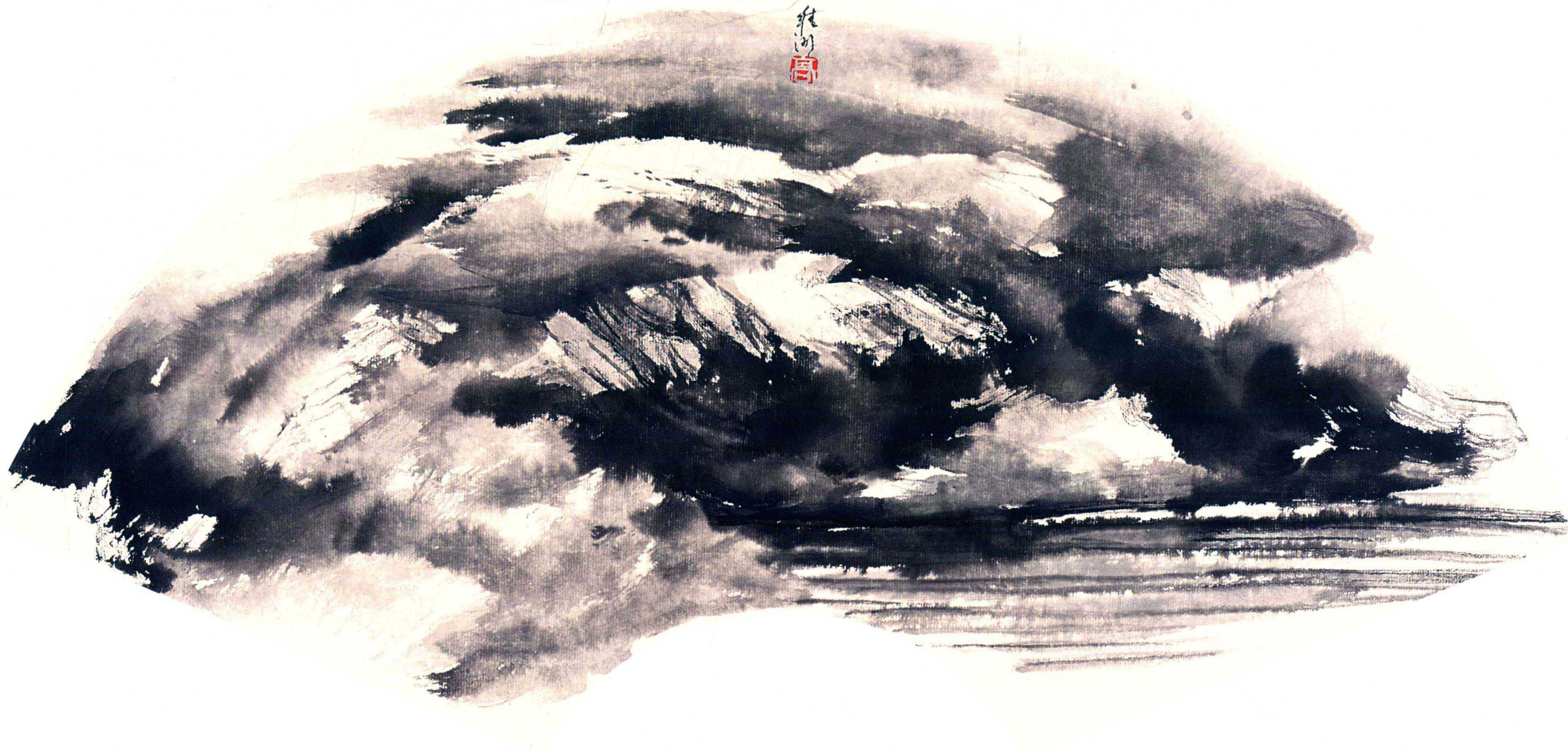

雁南飞
33cm × 66cm
2014 年

静水秋色
33cm×66cm
2014 年

中国画贵在静，画面呈现的静气给人一种舒适的美感，如饮清泉，神清气爽。作画欲得静气，心境需澄明，而欲使心境澄明则须去除私欲杂念，提高学识修养，需要完善人格的画外功夫。

风之歌
33cm × 66cm
2015 年

初雪
33cm × 66cm
2015 年

画的成败好坏在于心境、在于构思。好的笔墨作品往往在有意无意之间，既心态轻松又精力集中，无杂念、无功利，舒展平和，自然天成。