

- 出奇制胜的构思，巧妙奇拙的构图，夸张有度的造型，放逸豪强的笔墨
- 在讲究笔墨质量的基础上，追求趣尽天然的美质，达到一个现代审美与精神的高度
- 以粗中有细、刚中有柔、放中有收、露中有含、动中有静为基本特征
- 以情绪投入和水墨开放性的双重敏感，建构和实践水墨语言的新图式

主编 / 贾德江

梵川写意人物

第 5 辑

北京工艺美术出版社

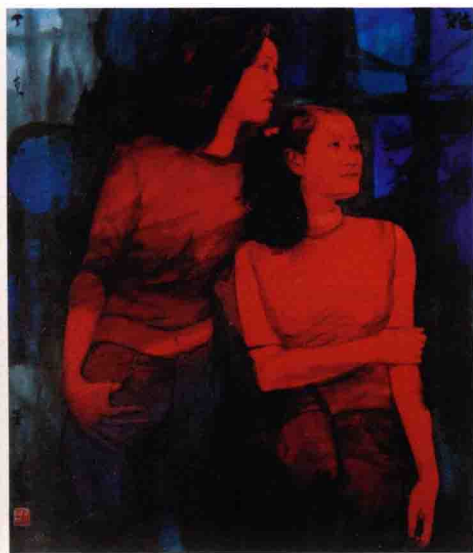
当代著名中国画家 梵 川 简介

- 原名张民军，字梵川，艺名子君，号五八、老慧、慧园居士。
- 1958年出生于湘西丹青，2005年移居香港。1982年毕业于湖南师大美术学院中国画系，2007年结业于北京荣宝斋画院方增先、冯远人物画工作室，后又进修于刘大为人物画工作室。其结业创作作品被画院收藏。擅长书法、篆刻及禅境佛教人物画。
- 作品参加2005年香港艺术双年展，第五届、第六届全国篆刻艺术作品展。《都市女性1》入选2007年第三届中国画作品展，《都市女性2》入选2008年深圳国际水墨双年展，《情系灾区》入选2008年全国新闻书画作品展，《移步不换形——为京剧大师梅兰芳先生造像》入选2009年全国中国画作品展，《梅兰芳与齐白石》入选2009年第十一届全国美术作品展。
- 其作品多次参加两岸三地(台湾、香港、深圳)中国画名家提名展及香港名画家邀请展。
- 2004年5月在湖南长沙开福寺举办“佛文化”书画作品个展，2006年4月在香港普艺拍卖行举办首次个人书画作品展，2009年11月在广西南宁举办“和谐·禅意人物画作品”个展，并由香港出版《墨迹》书画作品集。
- 现为香港华辉拍卖行(有限公司)中国书画高级艺术顾问、北京芥子园画院创作中心主任、香港美术家联合会理事、香港书法家协会永久会员。目前旅居北京。

玻璃房中的狐狸

——我看梵川

老 圃

都市女性系列
2007年 纸本 96cm × 90cm

穿短裙的女孩
2008年 纸本 180cm × 45cm

花荫下的少女
2008年 纸本 180cm × 40cm

昨天梵川来访，带来一卷近期新作与我看，顺便提及他正筹备刊印画集之事，要我为其新书作序。犹豫时，梵川提醒我，作序的事是我早先答应好的。想来确有其事，只是时隔已久，事情一多，早已忘到九霄云外去了。知道没法推脱就再次应承下来。

其实我与梵川相识不久，记得前年我与家人正在山里踏青，忽然有电话来，接通后那边是个香港人，估计四十岁左右，说话倒不像人们常说的港人鸟语的样子。但初次接

触给我留下的印象颇深。开学时见到梵川的原作，才知他不是香港人，原本是长沙的一名才俊，画画得很好，在当地小有名气，著名画家高旭奇亦是他的至交。2005年后才移居香港。我在北京荣宝斋画院主持教务工作，经常与他们打交道，接触多了，对他就有了更进一步的了解。梵川性善直爽，虽已步入五旬，内里却还是个孩童，诸事从不过脑，喜欢直来直去，没有半点城府，至今还没有寻找到他的另外一半。梵川是个性情中人，他的性格更像一个纯粹的

艺术家。如果说艺术的真谛是“真、善、美”，那么他首先具备一个“真”字。这个“真”就是艺术家的质，有了这个质才可以谈“善”谈“美”。这是从事艺术的先觉条件，有了这个先觉条件，可以保证你一辈子都成不了奸商，也从来不会害人。但这个年代狡猾往往被认为是聪明，诚实往往被认为是傻子。做学问，还是傻点比聪明要好，傻点可以成大器，不信你看看历代的大师们，哪个人不具备傻的特质。所以我有“学成傻子方是道”的体验。当然这个中玄机，又很少被一般人所破解。

梵川先后入方增先、冯远人物工作室，刘大为人物工作室，对中国人物画做了系统的梳理与研究。在两年多的时间里做了大量的人物写生和速写，同时还进行着各种创作尝试。试图在梳理前辈大师们的经典后，为自己今后的人物画创作开辟出一条新路。在这段时间里，他除了做了大量的探索和研究性的实验外，大脑也在快速地运转。中国现代人物画的现代性是什么样子，怎样才能找到一个最好的切入点，这也是始终萦绕在梵川心里但又始终没有找到答案的问题。

事实上，这不但是梵川所面临的严峻课题，也是所有致力于中国人物画探索的学者们所面临的严峻课题。因为中国人物画发展到20世纪80年代，准确地讲，到了蒋兆和先生为止，开始走向衰微，由恢宏巨制转向小品，庸俗化、商品化成为主流和时尚。从艺术表现人生哲理到追求笔墨趣味，严重脱离生活，多为主观臆造的公式化、概念化的东西，空洞乏味，酷似有些流行歌曲，媚俗不堪。艺术家围着市场转，成了金钱的奴隶，这只是一方面的问题。再者，中国人物画的发展，不管是艺术创作还是艺术批评等诸多方面，都存在着许多相当

幽姿 2009年 纸本
138cm × 68cm

長裙子
歲次己丑夏月於長沙
丹青人氏筆墨

长裙子 2009年 纸本
138cm × 68cm

严重的问题。将近一个世纪以来，受到西方文化思潮的严重冲击，原有的本土文化体系被全面解构，新的文化与艺术体系还没有建立，一切都是混乱的无绪的，随之而来的便是全面的被取代。但是，中国人物画的发展一方面广泛地引进西方的造型理念与造型方法，一方面又要羞羞答答地大谈艺术的民族化。就是在这种两难的境况下，许多问题甚至成为永远悬而不决的老大难问题。比如中国画基础教学中要不要素描的问题几乎争论了大半个世纪，到现在仍然没有答案。事实上，这种无休止的争论一直是在误区当中进行，即使是再争论一百年也不会有结论。问题不是要不要素描的问题，而是首先要追问中国有没有属于自己的基础造型训练方法与体系。如果有或者没有，问题就变得简单而明朗。有，找到它，不足，补充它、完善它；没有，就用别人的代替。但是如果说没有，我们几千年辉煌的美术

史上那么多伟大的经典又何以产生呢？显然说没有是虚无主义的。有，不去挖掘它，还要人家的东西取代，只能说明我们在自觉地搞自我殖民主义。

问题的另一个方面，是过分地依赖现场的描摹。与其说是写生，更准确的讲是草率的速写，这种东西，因为它的草率和缺乏必要的讲究，大大地降低了中国画深刻的内涵和它的精英品质，流落为通俗文化，甚至是快餐文化。这不能不说是中国画现状的悲哀。严格地讲，自然物象是不能像西洋绘画那样直接拿来入画的，要把物象打碎加入各种微量元素再重新把它们组合起来。这个再生的东西，是原来的东西，又不是原来的东西，又叫原来的东西。它要经过三个不同层次的修炼，最后直指人心。也可以用心性、心相、心法来形容这三个次第。中国画作品与素材的关系就像牛奶于草、水等原材料的关系一样，牛奶和草、水等原材料不管从形状到内质

都没有任何可比性，它们是完全不同的东西。可在当下的中国画创作中，到处都可以看到牛奶的半成品。艺术创作是一个严谨的系统工程，每一个细节都决定着作品质量与成败。说到底，不完全是中国画创作上问题，同时也说明中国画教育上存在着严重的问题。

梵川是个有抱负有历史责任感的艺术家，他在以个人的方式努力解决以上的问题。从他的创作中，如《都是女性系列》、《移步不换形——为梅兰芳先生造像》，还有《花荫下的少女》、《穿短裙的女孩》等作品都是对传统思考后的产物，而《坐定禅寺寂寞风》、《东坡赏砚图》等作品存有传统人物画系统延续的痕迹。他在努力进行着传统与现代的转换，探索着21世纪中国新人物画的可能。在完成这种艰难的新与旧的蜕变中，他很像是被关在玻璃房中的狐狸，能看见远处放着的食物，但又不能看到它的全部与细节，想接近它，又不能走出房间。这是梵川艺术的尴尬期，也是任何一个成功的艺术家必定要经历的一个过程。但是我希望早些时候看到那只破壳而出的小鸟。

于己丑秋月北京荣宝斋画院桐雨阁

舊中見新而有根
移步不换形
為京劇大師梅蘭芳先生造像
歲次己丑初夏於桐雨閣
梵川筆

(为京剧大师梅
兰芳先生造像)

2009年 纸本
240cm × 120cm

移步不换形

嘎子大叔 2009年 纸本
138cm × 68cm

2009年 纸本 秋扇
138cm × 68cm

众僧 2006年 纸本
68cm × 68cm

直指人心·见性成佛
2004年 纸本
68cm × 68cm

樺茶一味 歲在己丑三月 楊善 北京通園梨園 借居 去馬 莊香 江家 張君宣

佛

佛

佛

佛

佛

佛

禅茶一味

2009年 纸本
158cm × 78cm

(左图)

素手芙蓉 2008年 纸本
138cm × 34cm

(右图)

漫步闲庭 2008年 纸本
138cm × 34cm

(左图)

2008年 纸本 138cm × 34cm 溪亭玉月秋

(右图)

2008年 纸本 138cm × 34cm 芳心空自持

坐定禅寺寂寞风
丁亥冬月北京荣宝斋书画院方江子书

坐定禅寺寂寞风
2007年 纸本
68cm × 68cm

古
如
真
金
百
煉
色
不
回
今
交
如
暴
流
條
忽
生
塵
埃
歲
已
丑
仲
秋
於
北
京
丹
麥
人
境
江
子
書

僧语谈如云

2009年 纸本
68cm × 68cm

三僧图

自性空故因緣有因緣有故自性空
丁亥夏月於北京紫雲齋書院書

(左图)
四僧图

2005年 纸本
138cm × 34cm

(右图)
寒山独吟

2007年 纸本
138cm × 34cm

寒山独吟

身是菩提樹心如明鏡臺
時勤拂拭勿使惹塵埃

丁亥夏月於北京紫雲齋書院書

青松 寒石 碧海 蒼生 畫堂 詩意

歲次乙酉夏月於九龍觀塘翠雅閣樓中

梵天

畫

分明消得黃堂屋 却墜荒蹊野徑 百宋詩句丁亥初冬於北京榮寶齋畫苑

畫

梵

(左图/2005 香港
艺术双年展作品)

杜甫诗意

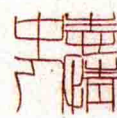
2005 年 纸本
220cm × 60cm

(右图)

宋人诗意

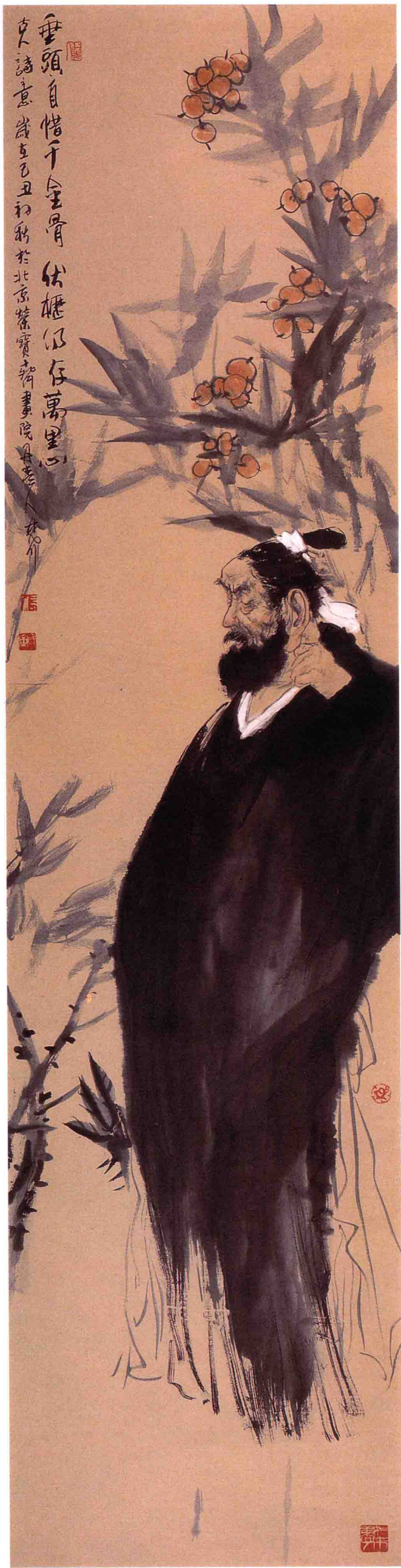
2007 年 纸本
220cm × 60cm

雨乍晴。遍秋愁滋味。
欲说还休。却道了。
凉好。遇秋借家词。
而画作。
丁亥岁末于京師
香江客 畫

辛弃疾词意

2007年 纸本
138cm × 68cm

垂头自惜千金骨（右图）2009年 纸本 180cm × 47cm
为杜甫造像（左图）2007年 纸本 180cm × 47cm