

中国当代著名画家个案研究

方贤道

FANG XIANDAO
XIANGTU
RENWU

乡土人物

主编 贾德江 段传峰

● 中国工人出版社

自在者说

李健锋

京風寄情 2003 纸本 14cm × 46cm

秋晴 2003 纸本 68cm × 136cm

秋豐圖 1993 纸本 69cm × 69cm

贤道为人温淳和易、朴讷少言，循循如古君子之貌。然其艺为，则逍遥飘逸，灵性诡谲。

这是一个艺术家获得高度精神明觉的自在境界。

自在者真。真是艺术的第一要义。在贤道的水墨人物世界中，艺术真实表现为某种把现代生命意识和终极的质朴性打通的努力。画家一面机警地与当今画坛喧嚣的观念之争和混杂的文情节保持距离，坚守造型艺术的纯洁自律，一面不吝把审美触角伸向日常生活的具体领域，近乎固执地抽取极平凡的题材：大地、庄稼、农夫、红高粱、向日葵、玉米秸、红果树，以及毛驴、稚童……以静愚之态，从日常平凡处细心揭示人与自然的生命情调，以渊微之心，从质朴之中表现优雅的文化气质。因此，与当下越来越多展现心灵扭曲、分裂和情境荒诞，甚至空幻恐怖的一些作品不同，读贤道的画，所见总是许多洒落纯真、意念悠扬的人物形象，给人以质朴、润泽、欣悦、笃实的感受。这是饱满充实、生气贯注，而又自在悠闲的本身流露。

自在者美。作为哲学派和实力派的人物画家，贤道游心于笔情墨趣之中，通过试验多种视觉样式的变幻，最大限度发挥水墨造型能力为自得。他的近作，运笔用墨极富整体韵律，用色精省，很然慎重。为了强调质朴的生命意象，作者多用满构图，整体感觉朴茂深厚，但取象却非常简约的表现形式，使繁与简、疏与密的穿插节奏自然生动，化空灵与笃实为静穆之美。运笔少刻画不雕饰，任随墨痕色迹推移，自然细微中贯注画家的主观意象，线的力量在不经意中化刚柔，极富韧性。画面安排则通过枝条藤蔓的勾连环环，统合隐约呈现为点与线、圆、方、长、短、长短等几何形式的具体物象，将空间的多维深度、秩序感和连续性，剖解为美妙的平面序列，从而组织成一个相互感应、内聚力极强的生命场，随意点染的红蜻蜓、花肥肚、烟袋包，又增添了画面的民间色彩和情趣。

对贤道之画，如读晚唐绝句，人物于拙涩之中风韵疏淡，而物象则浓郁华美，重感觉、重意趣、朴拙之中包藏着丰腴，将人物性情、微妙玄思消融于意识的自然涌动，指示着画家艺术心灵的高境，令人向往。

01

步履 步士人

《玉米农庄系列》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：确定构图，骨法立形。人物画的画面组织要考均人物与景物的协调，构图既要充实丰满，也要虚实相生，同时注意笔墨的构成韵律。“线”是能体现情感的，以线立形，建构主体，传达神韵。

步骤二：大胆落墨，关照整体。以大块中性墨色占领空间层面，充分运用水墨特性，概括出意象场景，单纯中见丰厚。

步骤四

2004 纸本
34cm x 116cm

玉米农庄

>>>

步骤三：质韵为上，赋色情省。在人物画中，不同的人物，肤色有区别，经历岁月沧桑的老年，赋色沉稳，面部适当皴以干笔，贴近纯朴的特征。村童的面部用色，相对要润泽，饱和。果实赋色单纯，以存墨韵。

>>>>

步骤四：写意造境，协调整体。画里造境，以少寓多，以虚写实，启示观者者的审美联想，进入作品的境界。在画面施以清透的暖色，秋光中的玉米农庄，意味更浓。墨迹(包括题款)与空白是构成画面的基本语素，要协调相互的关系和视觉感受上的呼应。

野舍时雨润 2004 纸本

张其成 题

卢沉（中央美术学院教授）：贤道有意躲开熟练的技巧，与那些水墨淋漓、笔迹飞动的作品相较，这些画显得挺笨拙，画面并不起眼，却又很耐人寻味……从凝炼的笔墨，夸张的造型，神态的刻画到整个画面的处理，都颇有匠心。

王祥（中国科技大学艺术教研中心主任、副教授）：贤道画中理想的一面体现在对意境的经营上。他的素材都是现实的，但是空间却多少有点虚拟了。贤道画法实的地方有些类似凡高，对具体的事物具体的人物充满情感。他的淳朴、厚实的人物造型、饱满、绚烂的向日葵和花卉植物，是可以躲藏在凡高墓前的。但是贤道的画，并不痛苦和压抑，他画法虚的地方有些像高更，他把中原地区的农村当成了太平洋上的塔希提岛，他从现实中提炼出一个理想的、充满辛勤劳作而又恬淡安详的乡村。

贤道画画讲状态，但凡对中国画真正有体会的人都讲状态。石涛画语录里讲“氤氲”，“氤氲”在字典里已看不出是什么意思了，史家都已失语。但“氤氲”还活在贤道身上。看看《六老汉笑春图》，我又想起了贤道的“有一种内在的流畅感”。内在，是一个艺术家全部修养的总和，而流畅则是技巧的自如表现。

贤道“沉敛心志，贴近自然”。境由心造，心驭笔，笔运墨，与纸交谈，绝

不造作，“合于桑林之舞，中于经首之会”（庄子语）。有如演奏家，基于磕磕绊绊，或徒以炫技不重内含。贤道握着毛笔的手，犹如持弓操弦。

汤书昆（中国科技大学人文学院院长、教授）：此前曾听数位画画的朋友提起，说贤道的笔墨功夫相当好，待看了作品后果然是笔墨里能够动人心，江淮大平原上那庄稼地、土坯房、老汉、毛驴、小孙子、野花草……全是最为普通的乡土形象。然而在贤道的笔下，那质朴土气的乡土生活居然呈现某种透明灵动的质感，清醒得仿佛一瓶好酒。

贤道感受并表现了时代的气息，他的绘画中已看不到萧条冷逸和寒村野云，当然不是古典文人生活时期的生活图像，而是充满了当代乡村的尘嚣和笔韵，贤道也坚持了“人法地，地法天，天法自然”的根本立场，身体力行着沉敛心志、感悟自然的艺术方向。

在农业型乡土社会向工业化都市社会变迁的年代，面对艺术界缤纷多彩的选择与呐喊，贤道未来的艺术无疑会由他的定力及感悟自然的深度所引领、所塑造。一代高僧弘一法师临终遗偈道：“华枝春满，天心月圆！”真是得道心者的妙语。

和谐·朴素

——走进乡村的感想

方贤道

明太祖朱元璋的故乡，是距我出生地最近的一个邻县，1984年我和少华合作《故土》的那段时间去过多次。当时正是小麦丰收，古老的城墙在田野中更具历史的厚重。拙朴的大块古碑，被岁月抹去了工匠们的雕琢气，如同莫高窟和永乐宫壁画一样，历史又对这些艺术品进行了再加工，使它与大自然更加和谐。在历史已去千百年的今天，人们仍在这片土地上祥和地生活、耕作。

记得一位科学家说过：大自然精神的精髓是“和谐”。人与自然是朋友，在太行山、沂蒙山、黄土高原、皖南山庄，这些我常常涉足的土地，尤其能感受到人与人的亲近、人与自然的和谐。“山下鸡鸣相应，林间鸟语自高低。”（汪曾祺句）在农家村舍，还有“瓜棚豆架雨如丝”（王士禛句）的思绪。老农和佃农，村童和毛驴，舒云和草垛，拙重的玉米沉坠于树杈，向阳花、迎春花，山菊花象征着在大自然中自生自灭的生命力。当你沉溺到乡村，体会着这群朴素的劳动者和大自然共同创造的美时，得到的可不仅仅是素材。

“人法地，地法天，天法自然”（老子《道德经》）。在你感悟到大自然某种精神的时候，心态便平和了，心灵也真实了，潮汕、八大的绘画境界，来自于他们的心境。对当代人来说，沉敛心志，感悟自然，是多么的重要。

把我同乡村联结起来的是情感因素和审美取向。朴素美的含义，离不开自然、和谐、本质。庄子把朴素美上升到审美的最高境界，尊重自己的审美。在纯朴的农民那儿再得以滋养。

走进乡村，是为了走进现实到理想的艺术境界。

(右图)

2004 纸本

170cm x 140cm

吉秋

墨分五色，比之将墨与形象剥离，一般抽象地讲究形式上的浓淡干湿，枯破渗渍，此作极为小心地打理形象与墨色之间的层次关系，使之有意态委曲，兴象微几之妙。

杨柳春风故乡新

2004 纸本

170cm x 140cm

画贵写意，不拘定格，不论形似，以简淡之笔，空灵之墨，写人物悠扬、意兴潇洒之态，状杨柳春风、绿意婆娑之姿，是画家追求的又一种高妙境界。

(左图)

金色印象

2003 纸本
45cm x 50cm

方截景，满构图，将具体物象剖解为圆、方、方、长、短、粗等几何形式的美妙平面序列，同时又不失物象之实。前人有妙在似与不似之说，斯之谓也。

2004 纸本
45cm x 45cm

乡梦

牧笛悠扬，霜柿如丹，农家茅屋黄芭
间野花烂漫，逸笔草草而生意盎然。

南山牧歌 2002 纸本
Wang Niuqing x paper

画家笔下的牧童憨态可掬，羊群疏疏落落，散布于草甸，看似毫不经意，实则结构谨严，匠心独运。以牧童为中心由人、物巧妙组合的空间对应，支撑起画面的整体张力，表达出独特的生活意味，揭示出纯朴的生命情调。

三羊开泰 2003 范士
24cm x 32cm

三羊开泰，吉祥祥云，岁月悠悠，童年快乐。虽是小幅作品，构图却撑天地、有张力。松灵随意的线条勾出玉米秸和人物，没法涂写出山羊，相互叠压反托成趣。

故乡的秋

2004 纸本
60cm x 40cm

(左图)

阳光岁月

2003 纸本
120cm x 160cm

秋阳高照，场上耕锄，生命汗水……土红色的基调——阳光、热烈、质朴。中国画用色精省，确很重要。结实的身躯充盈着阳刚，残留在黄土地的玉米秸，增添了画面的形式美感和独特气氛，构图空间丰满。创作是要找到感受和笔墨的兴奋点，艺术语言就有了生命力。这不是一幅玩笔墨趣味的作品，他写意了阳光岁月的生命意识。

(左图)

三杯秋叶红 2004 纸本

30cm x 40cm

最真实的艺术总是与质朴性相联系的。画中手拿酒杯、怡然自得、陶然而醉的老汉，膝盖边侍弄着调皮的小倔驴的幼童，都提示着人与大地的紧密关联，从而显现出世界存在和生命意义的指向——人诗意地栖居。

家园 2004 纸本

69cm x 133cm

丰富的物象，丰富的笔墨语言，但主体意象突出，人物处理手法简约，神情愉悦。茂密的瓜棚豆架、串串玉米以及小牲灵构成了乡村特征，劳动生情，造物生意，这也是画家道寻的纯粹天然的意境。

画外有音 2001 纸本
45cm x 55cm

弄笛的男孩，形如陶俑，神情祥和，
家家都在花丛中，一曲清音，一架清凉。