

江苏省国画院 精品画库 ● 山水卷

JIANGSU TRADITION CHINESE PAINTING INSTITUTE BOUTIQUE GALLERY · LANDSCAPE PICTURE VOLUME

薛亮作品集

XUE LIANG WORKS COLLECTION

图书在版编目(CIP)数据

薛亮作品集 / 薛亮著. —南京: 江苏美术出版社, 2011.12

(江苏省国画院精品画库·山水卷)

ISBN 978-7-5344-4301-5

I. ①薛… II. ①薛… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第269342号

出品人 周海歌

责任编辑 毛晓剑

郑 晓

助理编辑 王 煦

责任校对 刁海裕

责任监印 吴蓉蓉

书 名 薛亮作品集

著 者 薛 亮

出版发行 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A楼 邮编: 210009)

凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)

集团网址 <http://www.ppm.cn>

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787×1092 1/8

总 印 张 56

版 次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-4301-5

总 定 价 700.00元

序

江苏省国画院是专门从事中国画创作和研究的国家公益性事业单位。作为继北京画院、上海中国画院之后全国成立最早的三大国有画院之一，江苏省国画院自1957年筹建，1960年正式建院至今已经走过55年的辉煌历程。其间涌现出了吕凤子、陈之佛、林散之、钱松岳、费新我、傅抱石、武中奇、魏紫熙、宋文治、高马得、亚明等艺术大师和书画大家，他们与一代代画院人共同筑成了江苏省国画院这一学术高地。

江苏省国画院自始建之际就为新中国奉献了一个崭新的画派——“新金陵画派”，为中国画艺术的发展留下了彪炳史册的时代经典。以傅抱石先生为旗帜的“新金陵画派”形成的标志，是1960年发起的著名的两万三千里写生，以及1961年在北京引起巨大反响的“山河新貌——江苏国画家写生作品展览”。这使得江苏省国画院自成立伊始就拥有了一批一流的画家，创作出了一批一流的作品，具有了一流的学术影响力，呈现出国家一流画院的蒸蒸气象，对全国的中国画创作与研究起到了突出的引领作用，从而也奠定了江苏省国画院在近现代中国画发展史中不可替代的历史地位。“新金陵画派”的崛起源于江苏地域积淀深厚的传统文脉，同时它又是在传统经典基础上的崭新创建与科学延展，是中国画推陈出新的成功之举，也是中国画艺术不断变革、不断发展的历史必然。“新金陵画派”给我们后人留下的不光是树立了一面画派旗帜，确立了一个学术风范，呈现了一类艺术标准，也铸就了一种能够代代传承、不竭发展的人文理想和艺术精神，那就是追求经典，科学创新。

江苏省国画院55年的发展历程和辉煌成就凝聚了一代代画院人的心血，也倾注了傅抱石、钱松岳、赵绪成、宋玉麟几任前辈老院长的心血。2010年8月我接任江苏省国画院第五任院长之职，有幸加入到这样一个积淀深、实力强、影响大的学术队伍里，在深感荣幸之余，我亦深感责任重大，使命重大。我认为，江苏省国画院今后发展的关键主题就是要继承追求经典，科学创新的精神。在传统经典面前，我们只有正确认识，科学作为，创建新的经典，才能够站得住脚跟，留得下足迹。我们必须清醒地认识到，与所有传统经典一样，“新金陵画派”的辉煌成就不应该成为我们纳凉的大树，大树已然名垂青史，纳凉者都将烟消云散。我们必须充分发挥全体画院人的创造力，树立追求经典的理想，施展科学创新的作为，努力推进中国画艺术的经典复兴和科学发展。人才培养和队伍建设是最重要的工作，人才要在内炼的基础上外引，队伍要在求精的前提下壮大，人才更多队伍才更强，其他各方面的发展才更有保障。专业创作与学术研究是画院的核心工作，我们要进一步拓宽学术视野，开放交流窗口，鼓励深入生活，倡导多元探索。要努力维护创作研究的学术氛围，主动排除各式各样的干扰，让画家、书法家尽量保持清静、淡定、专注的创作研究状态。我们还要努力改善创作研究条件，争取在近些年里让我们的展览交流、大型创作、日常办公等硬件条件得到切实的改善。

《江苏省国画院精品画库》共有30位在职画家、书法家作品入编，每人一册，分山水、人物、花鸟书法三卷，其中山水卷14册，人物卷7册，花鸟书法卷9册，是江苏省国画院在职画家、书法家代表作品的首次集中出版。我们希望通过画库的出版，整体展示江苏省国画院在职画家、书法家的创作现状与艺术追求，向一直关心和支持江苏省国画院发展的各界人士和同行朋友们做一次集中汇报和交流，恳请大家批评指教并继续关心和支持江苏省国画院的发展。也希望本院全体画家、书法家通过汇报和交流，倾听意见，反省不足，提高认识，切实改进，在今后的创作研究中取得更新更好的艺术成果，为祖国文化大发展大繁荣做出我们应有的贡献。

江苏省国画院院长
2011年11月

薛亮，1956年出生于江苏省靖江市，1982年毕业于南京艺术学院，现为江苏省国画院副院长，傅抱石纪念馆馆长，国家一级美术师，艺术委员会副主任，中国艺术研究院特聘创作研究员，博士生导师，江苏省政协常委，江苏省美术家协会理事，享受国务院专家特殊津贴，江苏省艺术类高级职称评审委员会委员。

整合重构心象山水的新形态

马鸿增

展读薛亮的作品，令人沉迷于那静穆、幽邃、清逸、纯净的审美意境，震惊于那奇特、神秘、非凡的结构张力，陶醉于那缜密、灵动、精到的笔墨功力。这种似真似幻、理想化、情感化的心象山水，虽然不合实景，不合常理，却合乎常情，而且与现代人回归自然、亲近自然的心态相合拍，与现代审美视觉求新求异的需要相适应，因此不期而然地具备了时代性和现代感。

为了体认薛亮山水画的独创性，有必要先从“形而下”的角度来探究其语言特色。

由毛笔、水墨、色彩等媒材在纸（绢）上运动而产生的勾、皴、点、染等技法，是构成传统山水画的基本造型元素，需经画家的序列组合才产生特定的、完整的形象和意味。薛亮清醒地认识到，若是有意识地将它们从旧有的形式格局中剥离出来，以现代人的自然观和新山水的价值观，强化和规范它们的个体特征，再根据它们各自的语义特征和笔墨特征，赋以全新的序列，重新和谐地构成，必将创造出既源于古人又异于古人，既有传统精练的“修辞”又有现代“文采”意念的新“句式”和新“篇章”。

正是在上述基础上，薛亮有智有勇地进入了心象山水创作阶段。他对传统和自然进行重构，彻底告别了追摹自然感觉的写生状态，转向内心精神的探求，将主观意识和情感渗入到具体物象之中，将它们重新编排，整合出真正“物我合一”的、个人化的新山水。

视觉冲击力强烈的几何形结构，是薛亮山水图式一大特色。他的许多作品都以几何形的构成、或方或圆的大块山石造成一种整体肃穆的内聚力，精心设计的穿插于其间的树木、云水、溪涧等都被变形强化乃至符号化，而“有意味的形式”就潜藏在经过主观重建的几何结构之中，有一种恍惚的梦幻美。在他的笔下，北派的斧劈皴、钉头皴与南派的披麻皴、解索皴，工笔青绿与水墨写意，传统神韵与现代意味，都被奇妙地融为一体，共同构成其心象山水的标志性图式。这种视觉图式完全打破了传统意象山水的陈述性，而强化了表现性，用虚拟的实笔，造成似曾相识又出乎意料的神秘性和梦幻感。

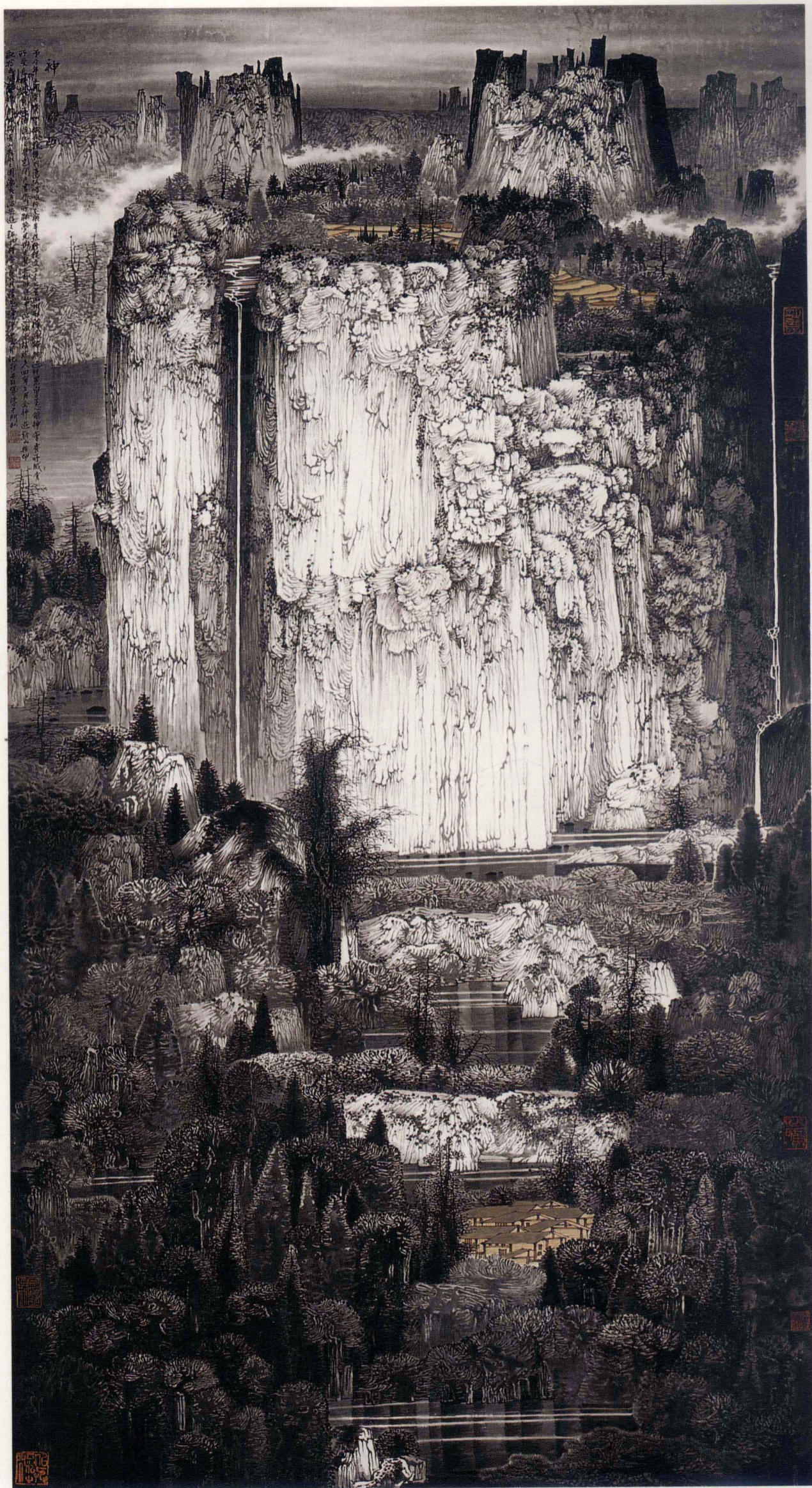
从“形而上”的角度来审度薛亮心象山水的美学内涵，其现代审美理念却也是源自民族传统美学精神——“澄怀观道”和“澄怀味像”。

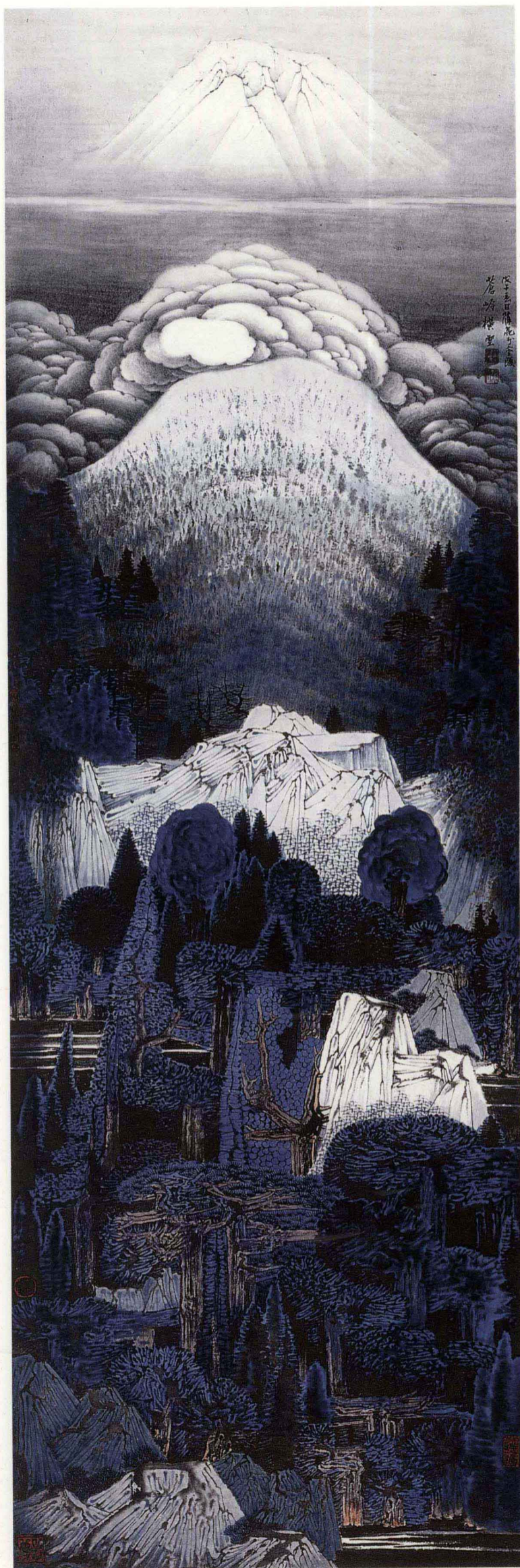
可以看出，薛亮正是继承和发扬了中华民族虚静美学观的精神，并在新的历史条件下将其发挥到一个极致。他的作品大多从虚静接物，经过丰富的想象和联想，使作品表露出冰清玉洁、寂静玄幻的美学特征，呈现出顶级的含蓄性、暗示性和虚拟性。他笔下那些单纯、简洁、整齐的艺术图象，如鬼斧神工，散发着一一种空灵静穆的崇高美，构筑出一种天地万物在浩渺时空中冥冥运化，大音希声的永恒境界。需要强调指出，这里所说的“虚”，不等于“虚无”，而是老庄哲学中虚实相生的“虚”；这里所说的“静”，不是无生命的静止，而是老庄哲学中静中寓动的“静”。这正如苏东坡诗云：“静故了群动，空故纳万境。”试看薛亮之作，同是虚静之美，倾向却各有差异，或幽玄，或清旷，或纯净，或冷寂，或诡异，或柔和。多样而又统一的审美形态，在整体上都使人浮想联翩，产生一种宇宙感、人生感、历史感和沧桑感。

薛亮心象山水的静态美是传统的静态美的延续，更是扩展。他的审美心象绝不同于古代文人画家笔下所展露的那种封建文人式的清高孤傲和闲情逸致，也不同于当今某些貌似静态而其实浮躁的山水画。他的静，凝聚着神气和力量，凝聚着当代人的感情和理性，凝聚着经过转型的传统笔墨形态的精华，因而薛亮的心象山水包含着深刻的当代性意义。在现代工业化、都市化的强大压力下，充满了喧闹、拥挤、污染、烦躁和紧张的生存竞争，使许多人感到厌倦和心烦意乱。渴求回归自然，渴求片刻宁静，渴求视觉安慰，成为普遍性的现代社会心理。薛亮准确地把握了时代的心理脉搏，创造出令人心醉神迷的、超人间的净土世界，在这里，人们完全放松地领略静穆之美，倾听隐于其间的天籁之音。如此，他的作品受到有眼光的众多欣赏者的关注，是极其顺理成章的。

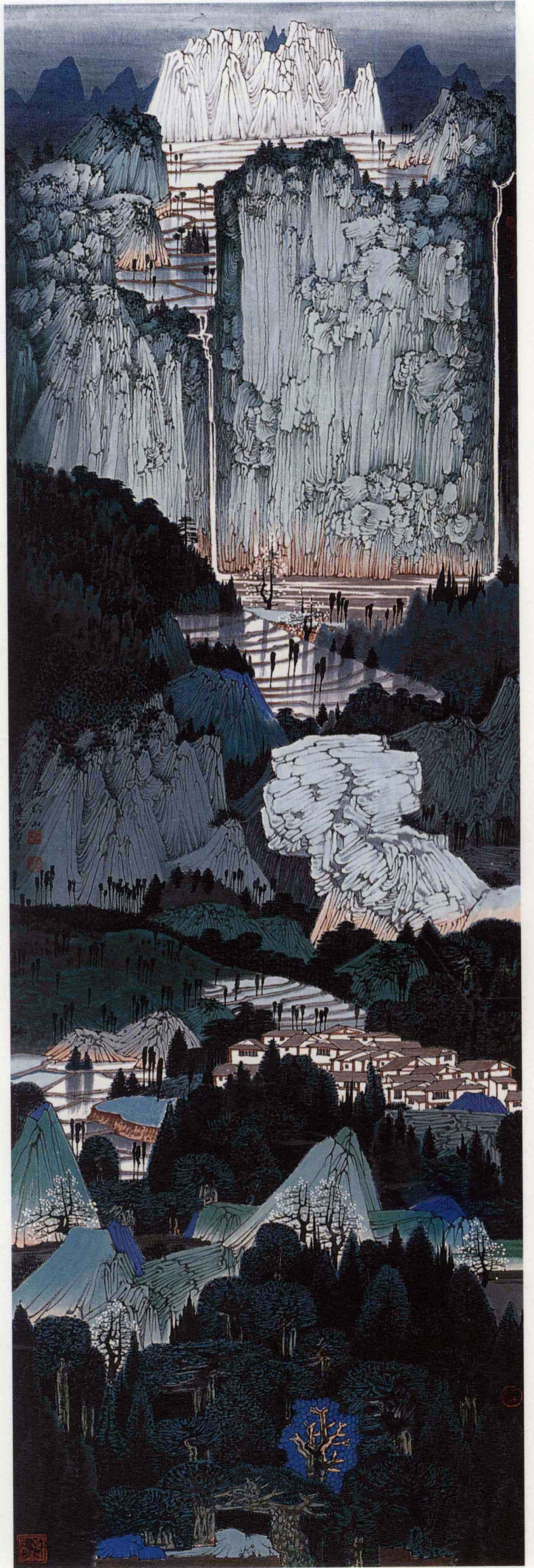

秋山落霞 69cm × 47cm 2006年 03

望断秋水 186cm × 96cm 2003年

