

中国当代画家选集

ZHONGGUO DANGDAI HUAJIA XUANJI

骆晓萌

臧家伟 主编

清华大学出版社

从特定意义看，人物画创作应该是最直接关联着现实生活中的艺术，可以这样认为，人物画的灵感、艺术形式、语言选择与审美把握都关乎着人与生活的关系，及由这种『人与生活』的关系而产生、演绎出的丰富与多样的审美形态和艺术风格。

显然，脱离了与生活的关系，艺术必定苍白乏味，而在生活的沃土中产生的艺术之树，必定根深叶茂、活力四溢、生命旺盛。

青年画家骆逸夫的人物画创作，反映出的正是艺术对『人与生活』这一主题的个性化阐释与表现。在骆逸夫的创作中，始终围绕着人与生活，也就是『人与生存』和『人与世界』的关系展开，并将其形象化、笔墨化与形式化，而这一切始终关联着现实生活的沃土，但却把追求目标上升到精神层面。

在写意人物画中，骆逸夫不失笔下人物的具象特点，然而人物却更注重形神兼备与精神气质的表现，更注重以现实中提取一种『人本』的要素，摆脱概念化的表现模式，不设置人为的、复杂的场景与环境，在『人之美』的构想中去表现人与他的生活，使人物在置身于现实生活中焕发出自身之美。应该说，这是骆逸夫人物画创作的特点，正是循此理念，画家建立了自己的形式、结构、语言，使之呈现为一种『心游』的特点，用以展现生命之歌、劳动之美与人性的魅力。

显然，处在中西文化交流、碰撞的当代，每一个画家都不可能对全球化的趋势漠然置之，而开放的文化环境为开启艺术的创意观念的转变和吸收外来文化的积极因素，提供了前所未有的机遇。骆逸夫正是在这一特定的时空中，定位了自己的艺术选择，即以人为主题，展示人的生活及其丰富的表现，并赋予其以本质性和规律性，及由此而产生的形式美以笔墨美。

我们看到，在画家的作品中，着意在现实生活中提取形式美感，在从容自然中选择视角，不矫情、不造作、不刻意，使人物在现实氛围中获得朴素、单纯的品质，在墨色的疏密、浓淡、干湿的变化中，融入了色彩与素描关系，使写意人物画的意象造型中，因为『塑造』因素的介入，而更加生动，更加神韵俱足；不仅在技巧与表现手法上获得了新意，而且使线的运用和发挥、墨的运用和发挥，都达到一种全新的效果，画面充实、饱满，形式富于变化，人物进而呈现出一种自然之美，但最终这一切都指向了一种对生命美感的赞颂和现代意味。

骆逸夫的人物画，因而洋溢着一种清新、朴实的气息，一种浓郁的生活诗意。作为画家他自觉地置身于生活之中，感受现实的丰富多彩，感受人的内心之美，所以他才能表现出如《斜阳》中老人的沧桑感及深刻的象征意义；《正午阳光》中少女的清纯之美；《远声》中女青年的优雅气质与令人陶醉的诗意境界；《静水微澜》中少女的天真本性，折射的是人性之美；而《圣地高原》则是以浓重、沉郁的笔墨、色彩，粗犷、沧桑的造型，在黑白对比、疏密对比中，表现高原人粗犷而又坚韧的性格与品质，揭示生

命的本质之美。

在骆逸夫的近作《轻风》、《天地之间》等作品中，我们发现他的绘画风格有了明显的变化，也就是说，他的艺术更逼近本质与规律，外在的铺排转换为内在的寻找与发现，笔墨与人物造型更注重质量和趣味，特别明显地是，线的韵致得到了充分发挥，在波折、转换与起笔、运笔、止笔中更注意了在意趣和含蓄的品质，笔墨更加注意审美表达。应该说，在这些近作中，画家捕捉到了一种苍茫的笔墨美感，使作品富于生命美感的表现，同时也渐趋于对现实生活诗意的提升与内心感受的表达。而画家所作的一批人物写生，尤见出他的这一变化，笔墨的运用，在结构表现中显现出一种从容自然和率性书写。实际上，这多是一种变画法为写法的转变，这一转变的直接结果是，作品整体的艺术感觉得到加强，笔墨愈加精到，在含蓄中不乏厚重，作品意象在形神兼备中愈加深刻，整体看去，在笔墨俱佳中又有一份生动之气。

当代绘画仍然呼唤对『人与生活』的关注，而『人与生活』仍然是艺术创作古往今来的重大主题，艺术史上的优秀画家与优秀作品，无不是在表现『人与生活』中发挥其才智和能力的，它同时又为画家的创作，展示了广阔的平台与无限空间。骆逸夫正是在面对『人与生活』的主题中，激活了自己的创作活力和创作激情的。作为走向成熟的青年画家，他的作品在时间中得到历练，他的思考亦在时间中不断成熟，只要目标始终如一，一个勤奋的耕耘者，肯定会有丰硕的收获。

弘一法师 136cm × 68cm 纸本

月下随笔

佛家以明心见性为本，道家以修心炼性为宗，儒家以存心养性为旨。法有万象，性理唯一。品茶之趣，由在品，意在养性修身也，为画之道，亦如是。借画抒情，以画名道，进而亦可以画养心、体道、修身。个中之旨，如人饮水，自体、自证者方知，言说不可以尽意耳。故学画先察理，先通画理，而后求画法，盖理为体，法为用耳。理为旨趣，发

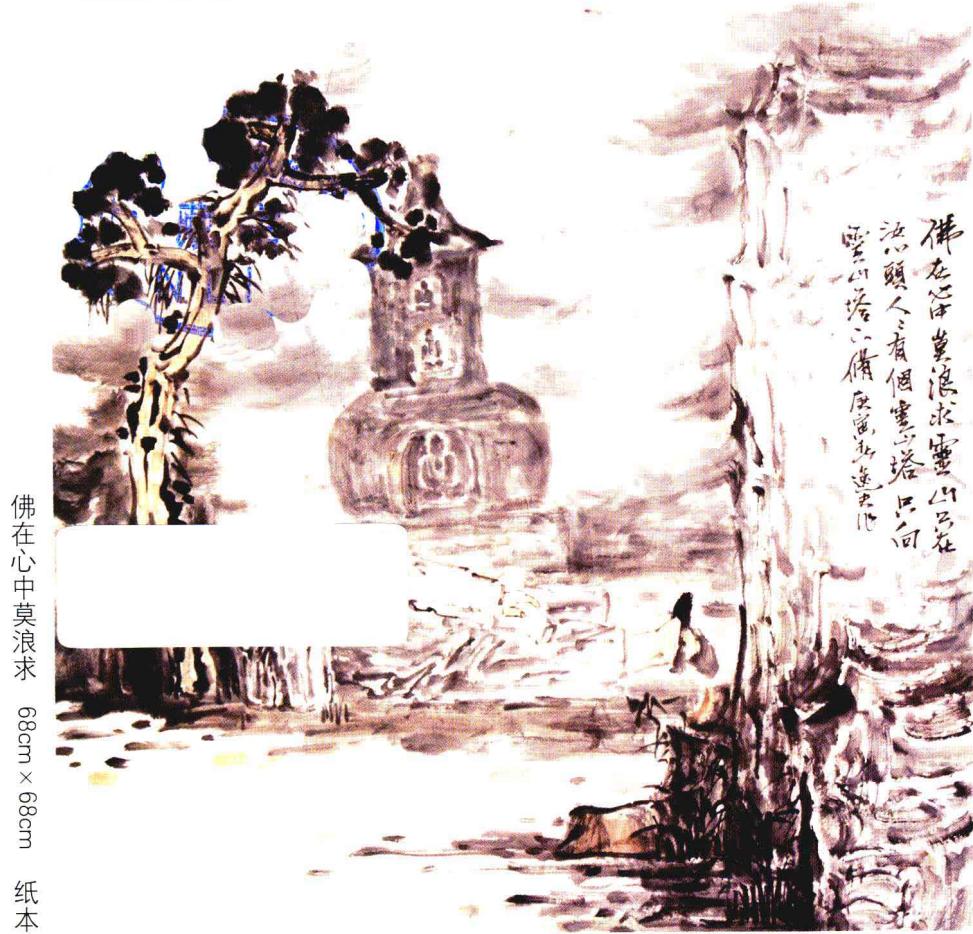
乎规律，成乎规则，进而现之于法。法者，技法也，用作之机巧耳。线有笔法，墨分五色，其旨盖以发胸中之道，以探理之精微也。故法有万种，而理唯一。万法归于理，理正则法正，理通则法成，理偏法亦邪矣。如法有中锋用笔为上之论，中锋为法，理宗崇中正平和之性耳。中锋用笔，非关中锋用笔，理通自可不拘于法。学画之

旨，万不可为法障，不明就里，而偏执于一说。不求理通而固执于法，非为上品也。故学画亦如修心、养性，此古人论画谓『画品即人品』也。观画，论画为品画，学画者于此不可不明察耳。

庚寅年初夏寂照堂主逸夫时客广州鸣泉居

53cm × 45cm 纸本

68cm × 68cm 纸本

白石老人 68cm × 45cm 纸本

白石老人
姓齊名璜號
寄園客津者乃

中國現代藝術大師

上承王昱昌碩

之風裏生

變法

乃啓天

宗極不

詩書畫

印俱佳盡不

外另開一代而下

皆高士而仰視其影

繪事不二三蹉跎吾每觀其筆深已動前

秀矣作像象反愛之今又作斯圖戊子秋遠夫至記

戴月歸

恩師許衡此圖令仰之
丁亥年夏月戴月歸畫

二千年前吾有幸承恩師指教耳濡目染深得
教益恩師已優逝多年今席懷之心斯闇以寄情
遠夫天記

戴月歸

136cm x 68cm 紙本

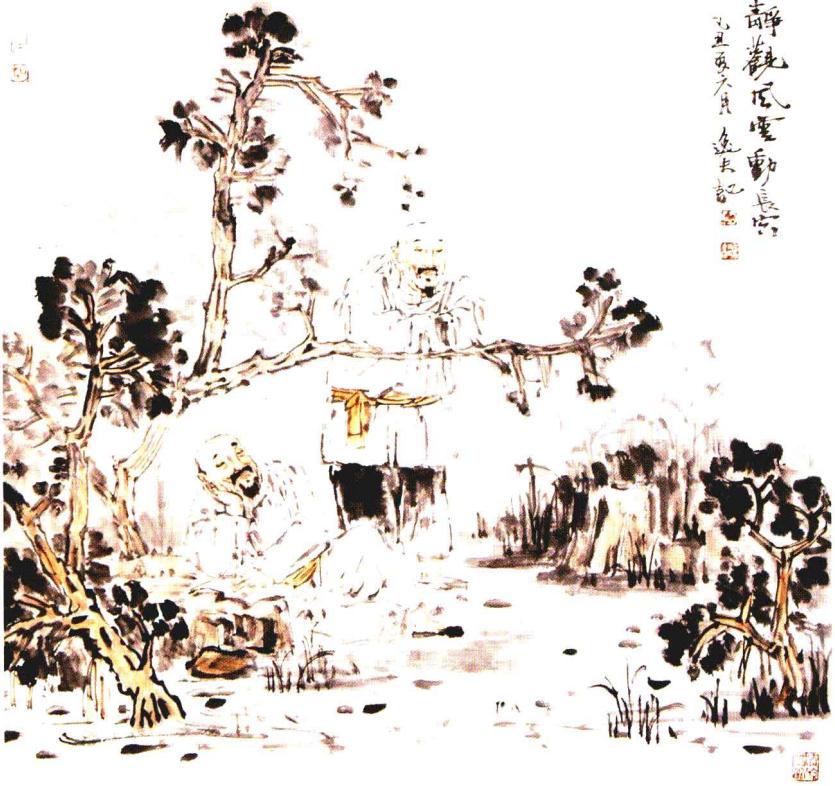
紙本

康巴漢子 雷火赤袖 舞臺一劍

康巴汉子 136cm × 68cm 纸本

靜觀風雲動長空
丁巳年夏月
忘夫記畫

静观风云动长空 68cm x 68cm 纸本

游山偶得

闲云隐青林，清泉鸣玉音。
坐久忘归路，梵钟洗尘心。

山中偶得

日落千峰冷，风催万木寒。
林暗山寺隐，钟惊鸟雀喧。
临岩读画壁，深草听唱泉。
信步寻归路，吟啸意萧然。

题月下独吟图

月明梢头冷，树暗地影寒。
闲来独信步，云水共婵娟。

月下吟草寄友

月隐晓烟寒，林暗雀鸟喧。
青雾笼白水，绿云掩黛山。
微风摇菰蒲，静水泛轻澜。
尤有琴箫曲，悠悠送归船。

题布袋和尚

不做皇上不做仙，心尘不染体清闲。
布袋随身行六度，吃饭穿衣任自然。

月夜读经有感

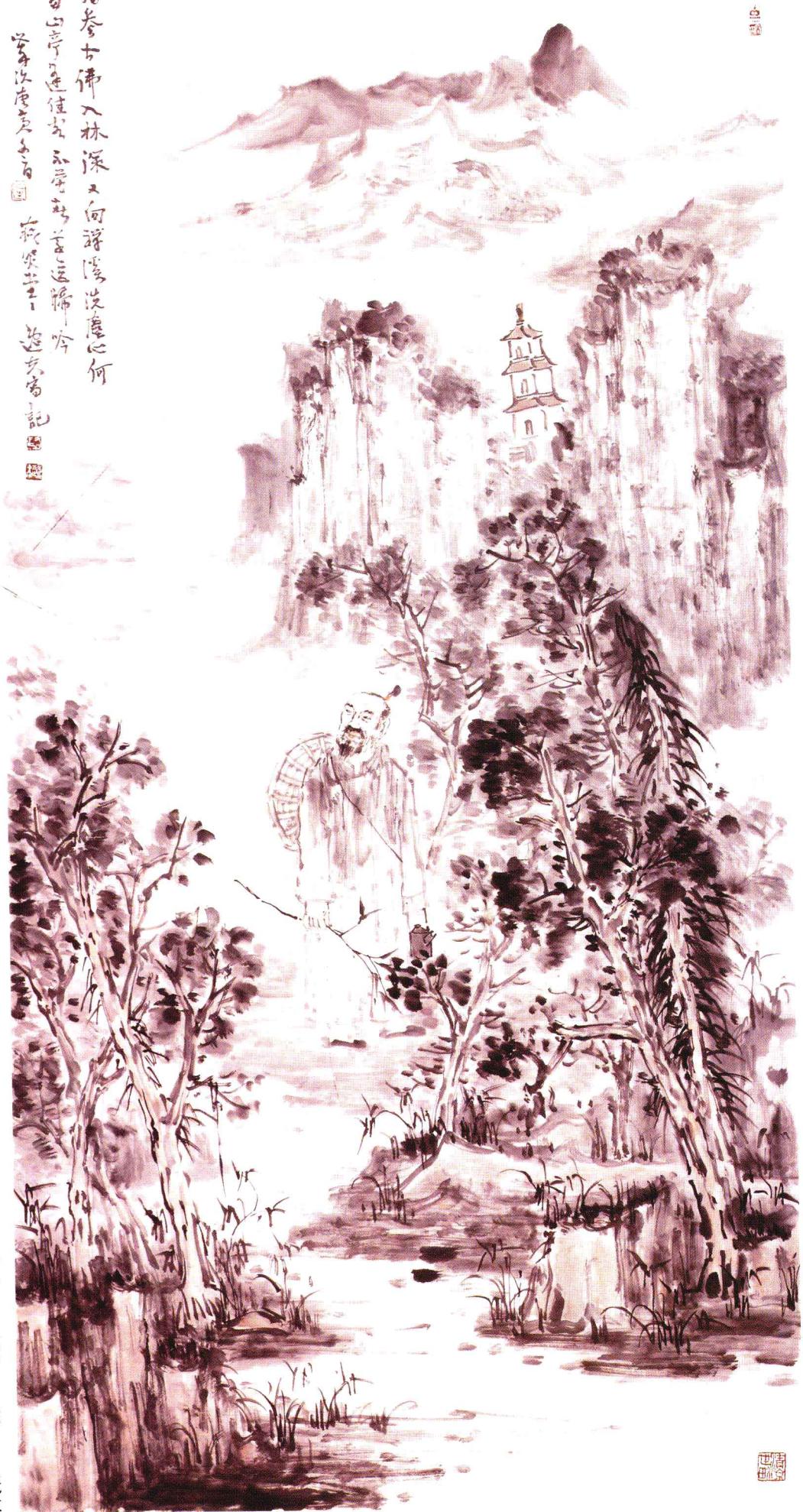
求真除妄意为先，不住溪头不住船。
佛门有指非为指，遥看明月在中天。
尘根却尽觉顿悟，六度万行体中圆。
禅心不在龛前住，清音入梦亦安然。

林泉寻好音 68cm x 45cm 纸本

谭峭诗意图 68cm × 68cm 纸本

禅溪行吟图 136cm × 68cm 纸本

南参古佛入林深 又向潭边没落心何
当归寺已过佳处 不觉移步又忘还吟
李叔同唐宋元明
南游突生一念
行吟寄予一绝
李叔同诗记图

寂照畫堂
逸女素描圖

空影 45cm × 32cm 纸本

融
辛卯年陽春
寂照畫堂
逸女素描圖

融 32cm × 32cm 纸本

辯 45cm × 32cm 纸本

禪院 32cm × 32cm 纸本

空影 68cm × 136cm 纸本

佛光 68cm × 136cm 纸本

倒影 110cm × 68cm 纸本

養心圖

卷一

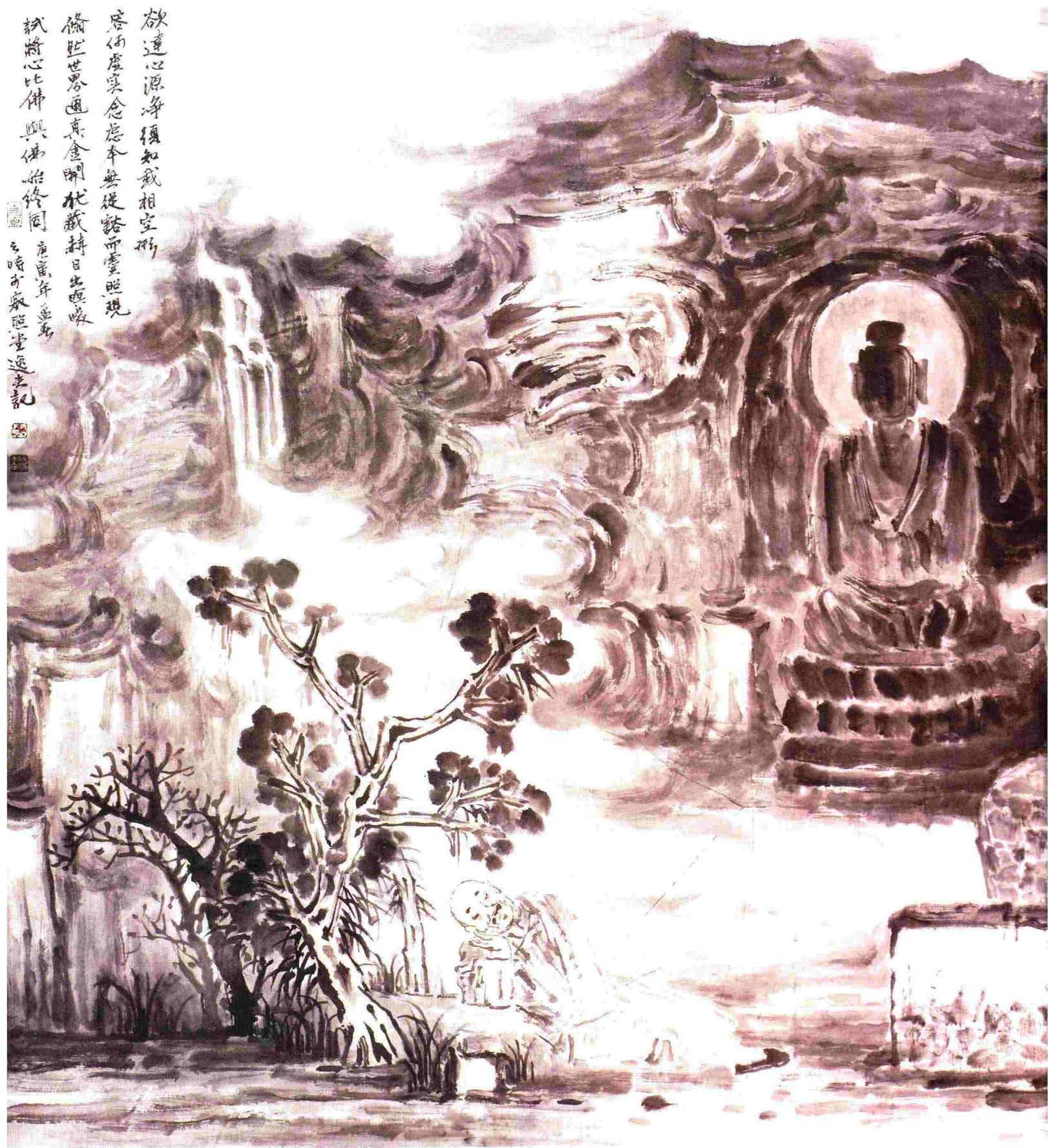
至道本乎真心法本乎無住心體靈知不昧性相寂然包含德用該攝内外能廣能深非空非有不生不滅求之而得弃之不離遙現量則惑苦妙然悟真性則生明廓彻雖卽心卽佛唯証者方知些爾証已知則慧日沉沒於有地若無照無悟則昏雲掩蔽于空門但一念妄生前後際斷即覺本獨立物我皆如直照心源無智無得不取而舍去萬物修然忘悟更係真妄相待若求真妄妄如遊影以修然忘悟更係真妄相待若求真妄妄如遊影以勞形若休妄即真似處陰而影滅妄忘忘既入則萬黑都指若任運寂知語証不可示人說理非証也了悟寂無寂真智無知以知寂不二一心契虛空有儀範之中道無往無著草木叢叢收是非偶遇此身也

歲在戊子卦 祿大休法師心要法門

逸史圖記卷一

养心图 53cm × 40cm 纸本

虑尽心静 90cm×180cm 纸本

欲達心源淨復如我相空形
啓悟虛實念忘本無從詰而靈照現
翛然世界通真金闕優藏持日出暝收
試將心比佛與佛始終同
庚寅年並寫
曉東寂照畫遙光記

至道本乎其心以法布乎無往無住心作靈知不昧性相寂然包含德

用該獨內妙能廣能消非宣非有不生不滅承之不得弃之不能遺出現量

則惑苦終然一悟真性以空明廓卻雖即心即佛惟証者方知然有誰有知別慧此沉漫

公有地若無覺無悟則昏冥掩蔽於宣門但念不生前後隱幽照作獨立物或皆如意

照源無智無得不取不舍無對妄脩然迷悟更依真妄相續若求真妄要如避影以繆形若僊妄即

真似處陰而景滅苦無心妄則萬累無捐若任運寂知則寂行圓趣放曠任其去住靜鑒見其源

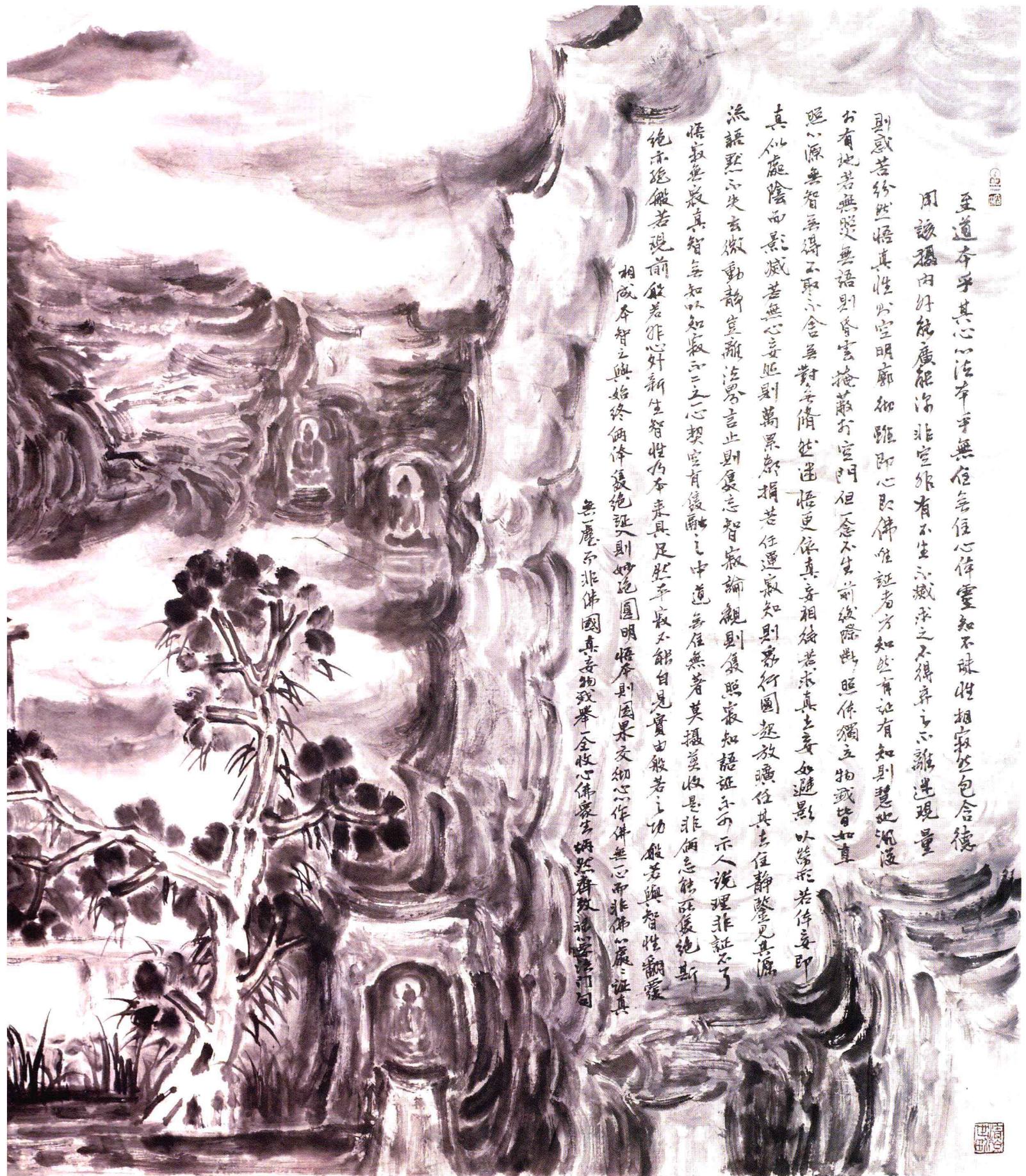
流譙默忘失玄微動靜宣融法界言止則復忘智寂諭觀則復照寂知超証示不示人說理非証不示

悟寂無寂真智無知以知寂三三心契空首後融之中道無住無著莫攝莫收是非兩忘能證復絕斯

絕亦絕般若現前般若非心外新生智性為本來具足然平寂不能自見實由般若之功般若與智性翻覆

相成本智之興始終無降復絕延則妙絕圓明悟本則因果交物心作伴無心而非佛之嚴三証真

無塵不非佛國真妄物致舉全收心佛衆多炳然齊效福雲深同

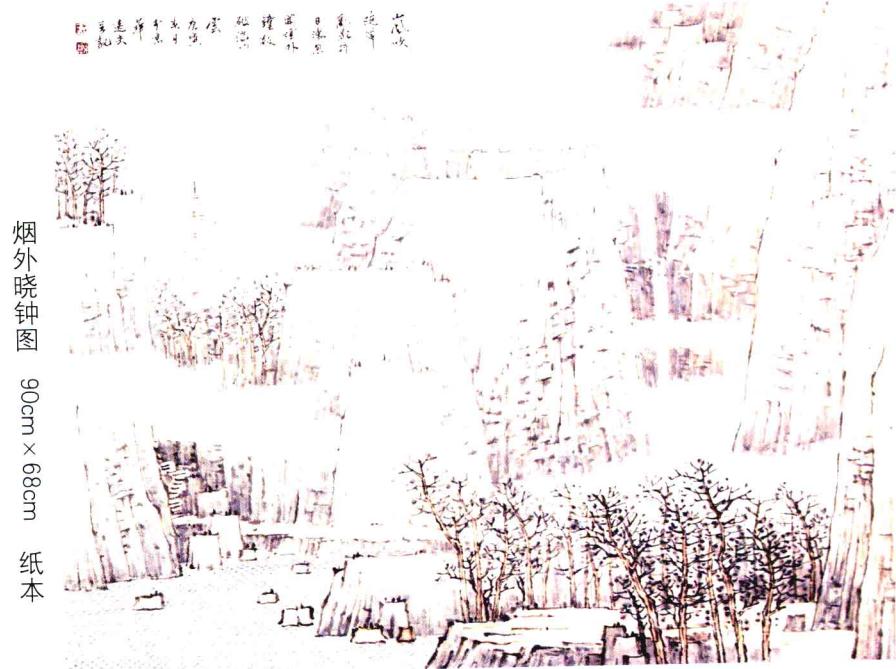
溪山归隐图 75cm × 180cm 纸本

夜深作画得句以题

醉执朱墨和酒研，狂挥秃笔写春山。
疏林一带随风舞，淡云数朵逐浪还。
青鸟双飞鸣细柳，苍岩独立展雄颜。
抒情不论形似否，只把胸中逸气宣。

秋日作画得韵

紫树轻拂鸣雁阵，红霞照眼醉日曛。
帘外秋风敲窗鼓，案头素娟展白云。
胸中逸气随腕走，笔底轻烟写寒林。
忽闻画外惊风鸟，飞落画中独自吟。

烟外晓钟图 90cm × 68cm

纸本