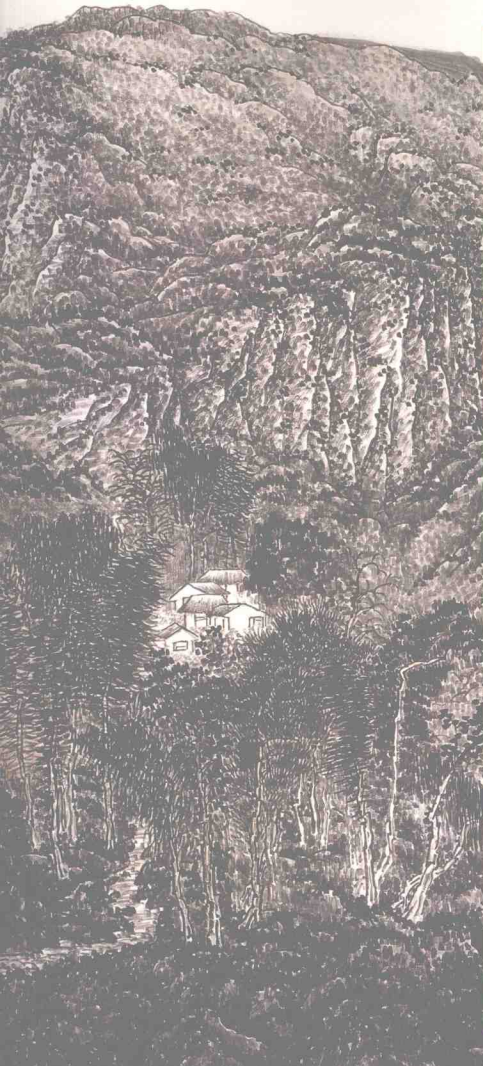

轩

第4辑

山水画精品

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

心

当代

著

名

画

家

经

典

丛

书

DANGDAIZHUYUJIANMINGHUAJIAJINGDIANGONGSHU

◎ 浮云载山欲行 2007年 纸本 68cm × 68cm

图书在版编目(CIP)数据

轩一心山水画精品 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008.9 (当代著名画家经典丛书, 第4辑)
ISBN 978-7-80526-739-5

I. 轩… II. 贾… III. 山水画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第137556号

当代著名画家经典丛书·轩一心山水画精品

主编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华 责任印制: 宋朝晖

出版: 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100012) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷: 北京爱丽精特彩色印刷有限公司 开本: 889毫米 × 1194毫米 1/16
电话: (010) 84255105 (总编室) (010) 64283627 (编辑部) (010) 64283671 (发行部) 传真: (010) 64280045
网址: www.gmcbs.cn 印张: 1.25 印数: 1—3000 版次: 2008年9月第1版 印次: 2008年9月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-80526-739-5 / J·649

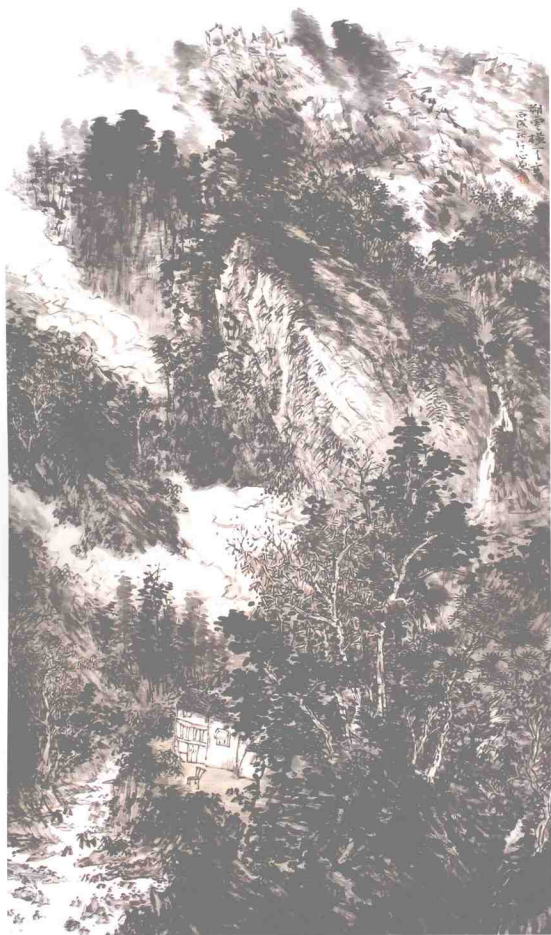
10元系列丛书 / 全套(12册) 定价: 120.00元

封面画: 伏牛小景(局部)
2007年 纸本

ISBN 978-7-80526-739-5

9 787805 267395 >

◎ 翊云横天高
2006年 纸本
190cm × 85cm

轩一心艺术简历

■ 复姓轩辕，字抱翁，斋号牧云斋。1966年生于河南睢县，毕业于河南大学美术系。中国美术家协会山水画创作室画家，河南省中国画院特聘画家，河南省美术家协会会员。

■ 工山水，兼书法。山水取龚贤之浑沦，沈周之松秀，石涛之恣纵，黄宾虹之蓊郁，主张以元人之笔墨，运宋人之丘壑，以清人之古拙，泽明人之简淡，讲究书法入画，追求浑郁天然。书法承古人手札之衣钵，力求闲逸而旷达。

■ 山水画作品入选中国美协主办的全国中国书画书法精品大展，第二届全国少数民族画展，“黄河壶口赞”全国中国画提名展，中国沈阳艺术节书画作品展，纪念红军长征胜利七十周年全国中国画展，纪念抗日战争胜利六十周年全国中国画展，全国首届电视中国画大赛。

■ 山水画作品入选河南美协主办的河南省首届中原山水画风探索展，河南省首届山水画艺术展，《伏牛小景》获河南省“跨世纪人才”中国画大展金奖。有诸多作品散见于报刊、画册。

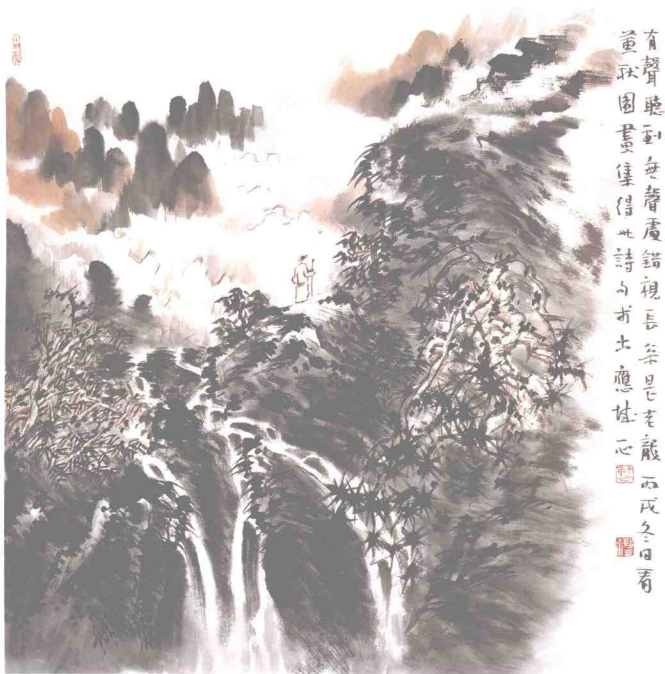
轩一心山水风格解读

◆ 高秀林 孙林

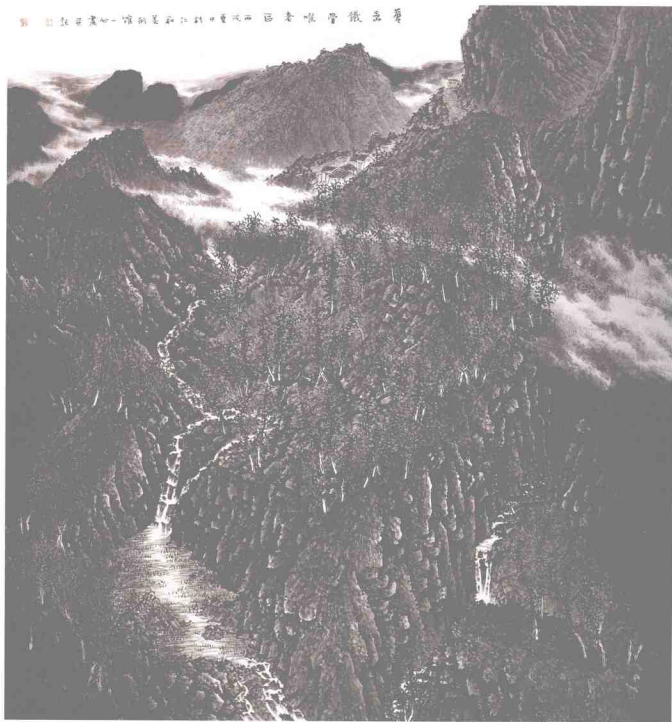
轩一心是青年山水实力派画家。欣赏轩一心的山水作品，明显地感觉到笔墨蔚然生动的气息。其笔墨自身生发的美感，可以使人会意到传统文化精神对

笔墨表现的蕴含，传统笔墨历史关系“源”与“流”的承接，传统山水笔墨本体精神与主体人格审美选择的融会。此为一心作品内涵及其形式的成因。所以，

他的作品所呈现的传统山水画笔墨营造方式、时代审美的取向以及人格精神的凝练，表现的是中国画的笔墨本体精神所体现的文化意义和审美意义。这里笔

苍岩铁骨 一唯朝美和江朝日重河西區老唯管鐵嘉慶

◎ 苍岩铁骨 2005年 纸本 200cm × 190cm

◎ 有声听到无声处 (左图) 2006年 纸本 68cm × 68cm

者略述一二。

传统笔墨关系与时代审美的转换形式

整体上看，一心的笔墨关系表现为不激不励、不文不武、苍润相当。其布置关系的起承转合矛盾设就，总是在大反差中融有过渡、调和、排解的手法。线条

腾挪、行势的节奏表现着动静厮守的情绪，墨质的情感表现有松秀生动而不板不滞的情绪，极淡的赭石、花青在融于墨中调和着墨色，墨情十分和谐。由此可见，一心以情领笔，以情带墨，持守的是儒家“冲和”、“中庸”的理念观照与审美表现的意识，而在思维方式上持守的是

道学“阴阳相生”、“动静互变”、“虚实相应”的经营理念。这说明了一心对笔墨关系的理解是建立在深厚的传统文化理念基础之上的。

审视一心的作品，明显地表现有传统笔墨的历史链条关系。例如宋人的丘壑布置，元人的干湿笔取舍，明清沈周的

◎ 静思图 2007年 纸本 68cm × 68cm

松秀、石涛的恣纵、龚贤的浑沦乃至近代黄宾虹的蓊郁、陆俨少的清秀等，都有溯源所见的丰富性。但他的智慧在于“师古而不泥古”的取舍，虽然遵循着传统笔墨的形式，但却以他时代审美意识和他主体人格精神认知有着恰当的选择，进而消除了古人笔墨中枯索、萧条、沉郁、颓废的情感，而呈现为清新、朴茂、生动、盎然的情调。由此，也说明一心对石涛“笔墨当随时代”认识的深度和表现的新意。

一心的作品以刚柔相济为明显特征，一是表现为山体笔墨的沉着稳实，云水清朗飘逸的意象。从自然美的本体精神上升为道法自然的理性和审美认识，和他为人清和的性格相和谐，表现着“天人合一”的审美境界追求。因而，透过笔墨形式给人的不仅仅是欣赏，而且内蕴着哲理的思辨。二是表现为他以书法用笔的理念塑造山、石、树、云的实践方式。一心书法功力深厚，有相当境界，其书沿

晋代“二王”之韵，线条质感清纯，走势平和，不激不励，使转以圆就方，无妄圭角，给人以“惠风和畅”的感觉。此种温润情绪成为他绘画整体格调的基础，在书笔变画笔的经营中形成清新、浑然、松活的笔墨语言。

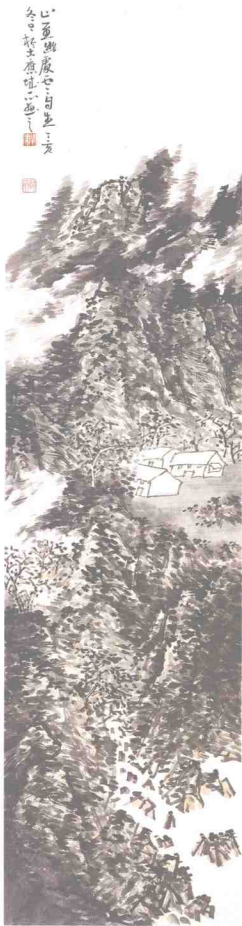
文化表意与山水自然关系所表现的内涵

孔子曰：“知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。”（论

牧归图
三首
2005

◎ 牧归图
2005年 纸本
190cm × 85cm

语·雍也)刘向释“知者乐水,仁者乐山”亦从社会伦理和人格修养与山水联系起来,谓之“育群物而倦,四方并取而不限”,由此将“山水比德”作为文艺批评的标准和山水画艺术品位的标准。

一心的山水画明显地寄寓着比兴、象征、寓意的表现特征。他十分注意在整体经营中营造特定环境所表现的特定意境,以此将自然环境与人文的沟通转换,以山呈文,以文释山,表现山水的文化审美品格,而且持守于宋人山水对时代生活的表现,给人以真情的体味、审美的感悟。无论是半山的茅屋、林阴的寺庙、湖畔的亭榭、流水的小桥,还是湖河的舟船……对这些“点”景的经营,总是依据特定的寓意而设置。例如山间茅屋的归宿之意、寺庙的修炼之意、小桥的过渡之意、湖畔的期盼之意、舟船的向往之意、如此等等,都是从自然山水与人之生活中的相互依赖关系出发,通过比拟、暗喻、借代等比兴手法的运用,给人以理性的阐述。这就使得他的作品从人本体主义升华到人文主义的审美境界。如果说他的早期作品还带有刻意法度布置的影子,而中期的作品已经意识到弊病,这一印记已大有消减。从

◎ 山至幽处云自生(左图)
2007年 纸本 134cm × 34cm

◎ 访友图(右图)
2007年 纸本 134cm × 34cm

近几年的作品看，其经意与不经意笔墨关系的处理已经体现了他以文化意义寄托山水精神的对应转换，以主体的审美意识对表现形式的转换。这两个转换实证的是，一心对“山水比德”理解的深度、人文审美与自然关系认识的层次、笔墨对审美形式程度认识的深度和实践的能动性。由此看来，一心山水的形式表现达到了外在和内在的统一，技艺和知识的统一，理念和实践的统一。这说明他的绘画路子走得是比较扎实的。倘若如此坚持走下去，厚积薄发是很有希望的。

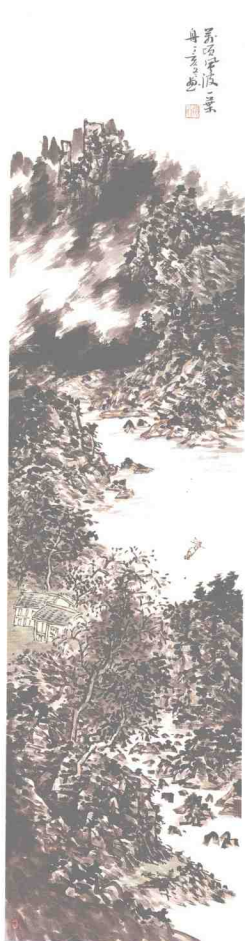
主体审美与物象交融的志趣

一心的山水尽管表现着道学对经营布置的哲学思维方式，而主题立意则多表现为儒学“经世”说对于审美的意义，以“成人伦、助教化”的理念主导着他的创作意识，因而使得其作品给人的感受为真情所致，不做作，不故弄玄虚，也没有无病呻吟的感觉。此种审美表现倒是有朱熹理学观照审美的影子。朱熹的理学理念类似于老庄的“道”。他以“理”的运动方式所建立起的“理”——“气”——“物”——“理”的程序，从而“以心即理”、“心外无理”的理念将“心”与天地万物沟通，说明了审美的物象本体与创作者“知行合一”的美学思

◎ 山居图（左图）

2007年 纸本 134cm × 34cm

◎ 万顷风波一叶舟（右图）

2007年 纸本 134cm × 34cm

◎ 山冷忽悟秋已至 2007年 纸本 63cm × 134cm

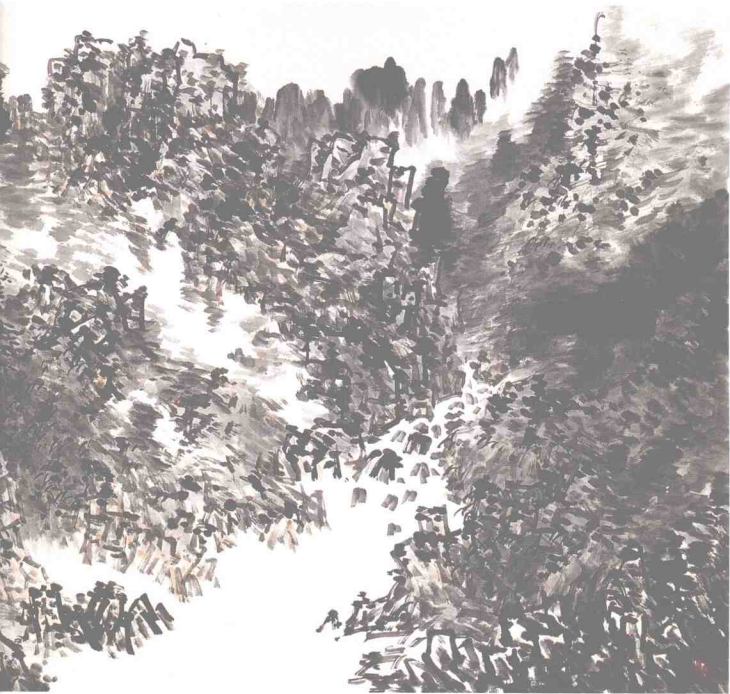
想。

一心实践这一美学思想十分突出地表现于他对宋画意境的认识和表现。从笔墨情绪上以气韵生动表现物象的生命，以传达鲜活的气息感受。无论是对山石、树木、云水的表现，都赋予了宇宙“本体论”、“生成论”的生命精神；而在人文意境的表现上，他则是依据耕、读、渔、樵或车船行旅等人之生活的取向有所选择

地设置于物象之中，从自然与人类相互依存、相得益彰的关系中揭示生命的永恒、神圣和伟大。因而，他的画给人的感觉不仅仅是欣赏，而且给人的是启示和感召。

在中国传统哲学中，“气”为万物生成之本。一心之画贯气以守“理”，在整体关系处理中持守于“分合”宗纲，无论黑白分割，还是有无相生，组织关系所表

现的虚实、疏密、呼应等，不仅在局部与整体、局部与局部之间设置矛盾，形成动静厮守的互动所构成的跌宕起伏气势，而且在施墨用色中注意浓、淡、干、湿的层次变化，使墨色在不同的关系中生发出不同的气息，给欣赏者以不同的情感体会。由此，一心以他的形式图解了“理”、“气”、“物”的物象关系构成，表明了由“物象”到“意象”，由“情境”到

“意境”，由“物我”到“无我”的审美表现。

从笔墨溯源上看，一心对历代作品的临摹走得比较远，其笔墨技艺比较熟练是他物象构成的基础，而意境的气息生动则是他大量写生的原因。从他的图式看，尽管有传统程式的影子，而笔墨情感则明显地见出他以现实审美意识对传统笔墨所取舍的个性技法。

概而括之，一心的山水，主体上表现为北派山水风格，其笔墨以沉稳、阳刚、隽永为体势，而以云水、山体、林木的表现为情韵。尽管有矛盾冲突的设置，但在穿插、破笔等诸多技法的运用中得以化解而趋于平衡和谐。当然这些技法来自于画家审美取向的成因，真诚、朴实、平和、练达是业内对一心的一致口碑。看来，“画如其人”的品评标准是不谬的。一

心做人平和，做艺静心，不赶潮流风，以及淡泊名利的人格追求，是他作品成就的最基本、最重要的因素。可以相信，随着一心的人格精神和综合修养的升华，他的山水境界也会不断走向更高的层次。

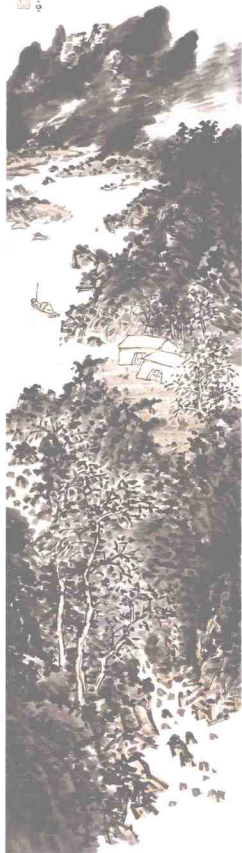
2008年3月28日于河南尊文堂
(作者为河南省书画院、河南省国画家协会美术评论家)

© 观云读书图 2007年 纸本 68cm × 68cm

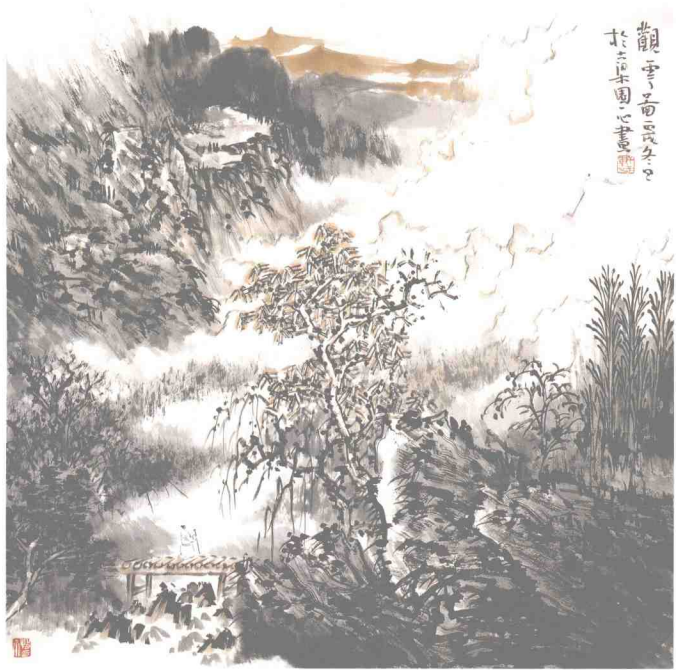
轻舟一叶
下渔滩
2007

轻舟一叶
下渔滩
2007

◎ 不觉云为水 (左图)
2005年 纸本 134cm × 34cm

◎ 轻舟一叶下渔滩 (右图)
2007年 纸本 134cm × 34cm

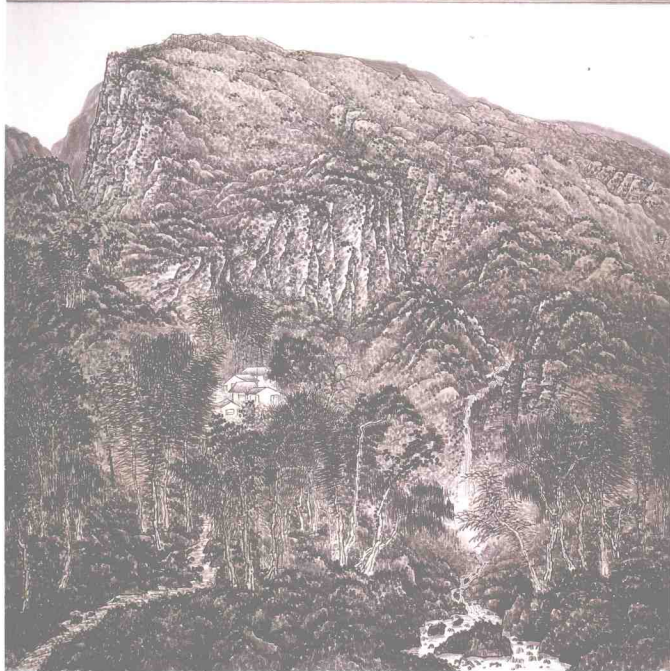
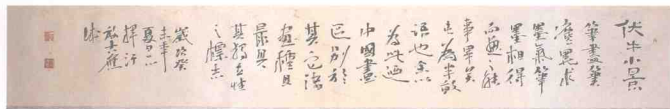
© 观云图 2006年 纸本 68cm x 68cm

◎ 临水人家 2007年 纸本 63cm × 134cm

◎ 山水苍苍云水流 2007年 纸本 63cm × 134cm

© 伏牛小景 2003年 纸本 154cm × 134cm