

当代实力派艺术家

DANGDAISHILIPAI YISHUJIA

主编 刘士强

刘志明中国画作品集

LIU ZHIMING ZHONGGUOHUA ZUOPINJI

河北美术出版社

当代实力派艺术家 主编 刘士裕

劉志明中國畫作品集

丁亥年

河北美术出版社

丘壑、笔墨、意境

——刘志明山水画的新语境

贾 德 江

历来认为,山水画的三大要素是:丘壑、笔墨和意境。丘壑泛指山水画的图式结构,包括山石、树木、云泉、建筑等山水构件的造型、布置、构图经营以及设色等等。山水画图式结构的核心是丘壑的布置,所以古代画论都以丘壑为山水要素。笔墨作为形式语言,本和设色一样应属于丘壑范畴,但在写意山水画里,它有着独立意义,因而自成一个要素。意境是山水画的灵魂,缺乏意境的山水画作品,就谈不上艺术品格。意是寄情,境由心生,情景交融是作品的意境。在突出意境美的山水画里,丘壑和笔墨,无不为意境的表达服务。

由山水画的三要素构成山水画的“三美”,即丘壑美、笔墨美和意境美。这“三美”既是山水画创作的审美取向,也是品评画作的理论框架。三要素不全,山水不立;三要素平均,山水平庸。凡是山水大家,都在三要素齐备的前提下,强调一个或两个要素,突出审美取向,形成独树一帜的个人图式、艺术趣味与魅力。故能超越凡群,出类拔萃,而能将其推向极致者,则是山水画大师了。例如黄宾虹的山水突出的是笔墨美,陆俨少的山水以丘壑布置取胜,李可染的山水则以意境美的创造而饮誉画坛。

当我细读青年画家刘志明的山水作品时,禁不住引发上述的议论,因为他的作品里已明显地看出他对意境营造的匠心、丘壑布置的用心和笔墨质量追求的苦心。应该说,刘志明山水画中突出的丘壑之美是他人瞩目的图式个性。他创造了一种以丘壑构造峥嵘雄奇为特色的小写意山水图式,即工而有意,故而不乱,在工写兼具的笔法与墨色中,建立自己的语言秩序和笔墨方式。在他营造的严谨章法中,山有基,水有源,树有根,风有向,路有径,让人有可居、可游、可观之感。从中看到自然山川的峰回路转、溪流漩涡、屋宇层隐、风鸣松林、水拍石岸、船游雁飞等幽雅闲适的怡人景象。他强调中锋运笔的笔力、笔型与笔韵,在“以线造型”中使各种不同的线型、线性、线态都关联着山石结构,注重山石的雄峻峭峻、棱角刚露叠表呈现,并以巍峨山川、重峦叠峰、云烟雾霭、丛林飞瀑等意象元素,共同组合为“无视无听,抱神以静,形将自正,必静必清”的山水之境。清,是对自然造化之美质追求,也寓意着人格的品格;静,是山水抒写的性灵,也是精神生命所达到的境界。清与静乃宇宙根源之地与人性本质之所在,它们共同澄明了世俗之念,与天地精神融合为一,在其中去做真实现存体验,是刘志明作品所要表现的,这种以山水为主体去做关于自然与人心所共有的清空澄明美质的探寻,形成了刘志明山水画构造奇美的主要特色,也是刘志明山水画中的最动人之处。

刘志明山水的丘壑美是原发的直接针对自然本质的审美,因此多源自于游历、体验、写生与理想。多年来,为了创造丘壑之美,他涉足太行、华岳、武夷、张家界,走遍燕山的山山水水。他也曾三登泰山、五上黄山,远赴湘西村寨,潜心研究山石的纹理结构和地貌特征,领略不同地域山川瑰丽多彩的风光。他的画笔跟着山石变化不断改变着方折、圆转、侧笔、中锋等笔法,运用着不同的墨法和皴法,一切以如何反映客观对象的本来面目为转移。他欣赏贺天健说的“要从具体画一块石头去掌握山石纹理的特点”;他也很赞同黄少其画黄山时的经验之谈,“画黄山要注意一个大字和石纹的变化”。从“大”处入手才能显出气势,曲尽“石纹变化的特点”才能体现山川的形貌,摆脱老一套的陈腐旧法。

读刘志明的山水画总感觉到他善于从平常景色里发觉出雄奇险峻之美,以充分感受为前提,重新安排可见的断崖、云雾、山石、流水、树木和房舍屋宇,一经点化,自成一番气象。或是以山势的诡诞想象引人入胜,或是突出石质的坚硬、交错、繁复,或是渲染艺术的苍茫、缥缈、空灵,或是林木深秀、曲径通幽、一角半隅的景象……总之“登山则荆荆于山,观海则意溢于海”,刘志明的思想一接近到生活,随时随地能够触景生情,迸发出创造的花火。无比丰富的自然界山水,使他敏感的画家捕捉一块地方,换一个时令,换一个气氛,会有意无意地改变着画中的气象。用惯了沉重的笔触,有时也会出现轻盈明快的线条,但重要的是凝聚在性格中突出的、稳定的因素不会轻易改变——我自有“我”法。由此,他笔下的山水丰富、多变、奇幻、雄伟伟、又清秀,既天然,又奇诡,既兼三山五岳之间之美,又有其鲜明的个性特征。他画的山水,千方百计地使局部服从整体,采取俯视或仰视,平远或深远,调动虚实、起伏、开合等对立统一的因素而形成崇高感,以丘壑之奇美引起人们的惊讶和赞赏。

刘志明的成功,很大程度上得力于向传统的学习,他的绘画传统功力之深在当代青年画家中是少有匹敌的。从主流上看,刘志明的山水主要是承袭了北宋宗山水传统,但实际上,在他的绘画中,也融合了不少南宗的因素。尤其在山水图式上,注重山石的萧条郁华、苍润清逸方面更是如此。因而,可以说刘志明山水画又是融合了南北宗山水之长。就绘画史上对他构成强力影响的画家而言,则无疑范宽、王蒙、石涛、吴悦、李可染等数家,其中范宽对景造意、雄强峭拔的山水图式对他影响尤著。可以说,它是构成刘志明山水母题的直接来源。当代山水画坛的画家们于传统一般用的成法是,即暗取一家一派,而不求广搜博取,于笔墨丘壑间又别具肺腑,自立旗帜,以求自呈。表现在山

水图式上多呈小格局，个性意味和抽象化意味较强。刘志明于传统用的却是加法，整合南北四宗，丘壑繁密，层层叠障，气象峥嵘，而又化机流溢。他与当代山水画家不同的是，他的山水画初看似个性不著，去古久远，只是古今山水诸大家笔墨的融会叠加，但细加品味，在这种融会叠加中，他将建立在北京和范宽山水图式基础上的结构山水图式推向极致，并在其中呈现出己家数，从而与传统绘画间构成一种自足的张力，他不是平面化的叠加，而是深度的融合。

其实，刘志明并非有意识地突出丘壑美，他只是在山水构造上比较注意发挥匠心，最注重的还是笔墨美。因为山石的构造和笔墨动辄生奇关系密切，换言之，倘若他别具一格的丘壑构造离开表现它们的笔墨，其效果将无法想象。

一般而言，画中笔墨既然有了独立意义，构造丘壑就以尽心尽力，结果必然牺牲丘壑完善。这种情况在宋代就已存在，《宣和画谱》山水叙论中称“得笔法者，多失位置”。明代山水画的丘壑构造大多师法宋元，缺乏创造性，所以沈颢在《画摩》中批评说：“近日画少丘壑，只习得搬前换后法耳。”这种现象至今仍然普遍存在，正如方薰在《山静居画论》中所言，“多充心笔墨，而于章法位置往往忽之”，以至于深感“作画唯以丘壑为难”。这也是现代一般画家都难以丘壑构造为美的重要原因。刘志明则不同，虽然在有意无意间突出丘壑之美，但树石造型与丘壑布置，都创作提得起十分适合他笔墨的发挥。我们注意到，刘志明作品从写实中脱颀出表现性的线、墨元素，都落在丘壑结构的实处。他的线富有节奏与韵味，在丘壑的动势中演化出线的粗、细、曲、直、干、湿、浓、淡，见出笔墨合一的变化，使线的美感具有多样性和丰富性，或与泼墨、积墨结合，或与皴擦、白描结合，使丘壑构造结实、丰厚，华中有骨，形中有韵，以达到写实与虚写互补、浑然的效果。而在笔中有墨、墨中有笔的运行中，刘志明娴熟地把握着分寸，使之不觉不火，凝练持重，线、墨、色的互动在画面中以层次显出空间，烘托出线的强劲与含蓄，造成气势与氛围，并服务于或润秀、或沧桑、或清雅、或高逸的题旨需求。

要指出的是，丘壑与笔墨是山水画得以成形而供人欣赏品味的物质基础，意境则是山水画的灵魂。山水画从诞生伊始，就不像西方古典风景画那样比较单纯地写实地再现自然，从而而倾向于物质性，从而确定了宗炳在《画山水序》里所说的“以形媚道”的精神性，是应该使人能够“应目会心”，升

华到某种境界而“畅神”的艺术，这就是意境美的实质。刘志明山水画给我最初的感受便是一个现代人对自然的眷恋与审美把握。在仔细赏析了他不下几十幅精心之作后，你会发自肺腑地惊叹他笔端所创造的艺术境界及对古老的绘画形式所作的推陈出新的努力。在丘壑与笔墨的背后，体现的完全是画家个人的内心感受。刘志明以对大自然规律的深刻认识和“天人合一”宇宙观的感悟，把画家的真情实感融入一个理想的艺术境界。他认为，不管是画山、画水、画树、画物，最终还是画自己，画人生，画性情，画境界，正如古人所言“胸中丘壑”。因此，他的画吸收了传统的高古清峻、气脉连贯、纵横豪逸、意境幽深，于笔墨间绽放胸臆，把中国古代美学理论运用到妙境。这使他的画作有了浓郁的气质，有了一见倾心的艺术感染力。同样的内容、同样的景致，在刘志明的笔下总能展现出一种出人意料、不同凡响的效果来。

刘志明非常重视自我艺术风格的形成和完善。他认为，艺术必须真诚，而创作则更需激情。他藐视那种照抄照搬和毫无感觉地重复前人、重复古人、重复他人的无病呻吟。对于他来说，创作是用发自内心的真情实感和画家特有的语言模式与特定的自然景观交融而再现的一种全新的情感意识。他习惯用满构图、局部刻画的手法，让画面呈现出一种大开大合之势，通过对原始洪荒、危崖横垣、水流天外、断云空起的描述，把这种情感推向高潮。而骨法用笔、墨色积染、赋色单纯质朴，画面追求坚实浑厚且不失空灵的画风，又把这种景观渲染得更加淋漓尽致。多年的创作实践证明，正是那些理念、情感、独特感悟和认知以及对形式语言的不断发展与创新，形成了他的山水画特有的精神面貌和艺术风格，同时也使他更清醒地认识到为了与前人拉开意境美的图式距离，必须在丘壑和笔墨上另辟新径。

换言之，刘志明山水画突出的是丘壑之美，其他要素也相应予以配合，才形成他跌宕起伏、与众不同的图式和趣味。倘若无笔墨帮衬，势必流于板滞而无韵味；倘若不泽以意境，势必显空阔沉闷，失去山水精神与创作意义。刘志明山水画以“三美”而给人享受，然而他并未刻意追求如何满足人们的感官愉悦，而力图超越这个层次去满足人们的理性欲求，他从总体上实现他的目的，向当代人展示一个全新的、现代的，“三美”共存的艺术世界。

2007年7月于北京王府公寓

目录 Contents

夕阳	1
江中秋影映碧波	2
落日残霞	3
山村秋意	4
水天一色	5
唐人诗意(一)	6
细雪到江南	7
望秋云	8
江上流水随春远	9
江船火独明	10
家居山水间	11
湖天归雁	12
湘西猛洞河畔	13
山水清音图	14
夕阳山外山	15
唐人诗意(二)	16
画屏闲展秋山静	17
静岸	18
江南清韵	19
听泉咏诗	20
春涧飞鸟鸣	21

燕岭秋风中吹又红	22
老屋万家青烟里	23
燕山瑞雪	24
西递印象	25
我家闲居临水间	26
秋山图	27
秋山红透入家醉	28
秋山溪水带夕阳	29
醉写秋山乱点红	30
一道残阳铺水中	31
松云论道图	32
家在燕山中	33
家家都在画屏中	34
望秋图	35
雁南飞	36
一河两岸	37
家在绿荫天地间	38
婺源秋意图	39
一溪寒水出人家	40
秋风又暖燕山家	41
家在山水间	42

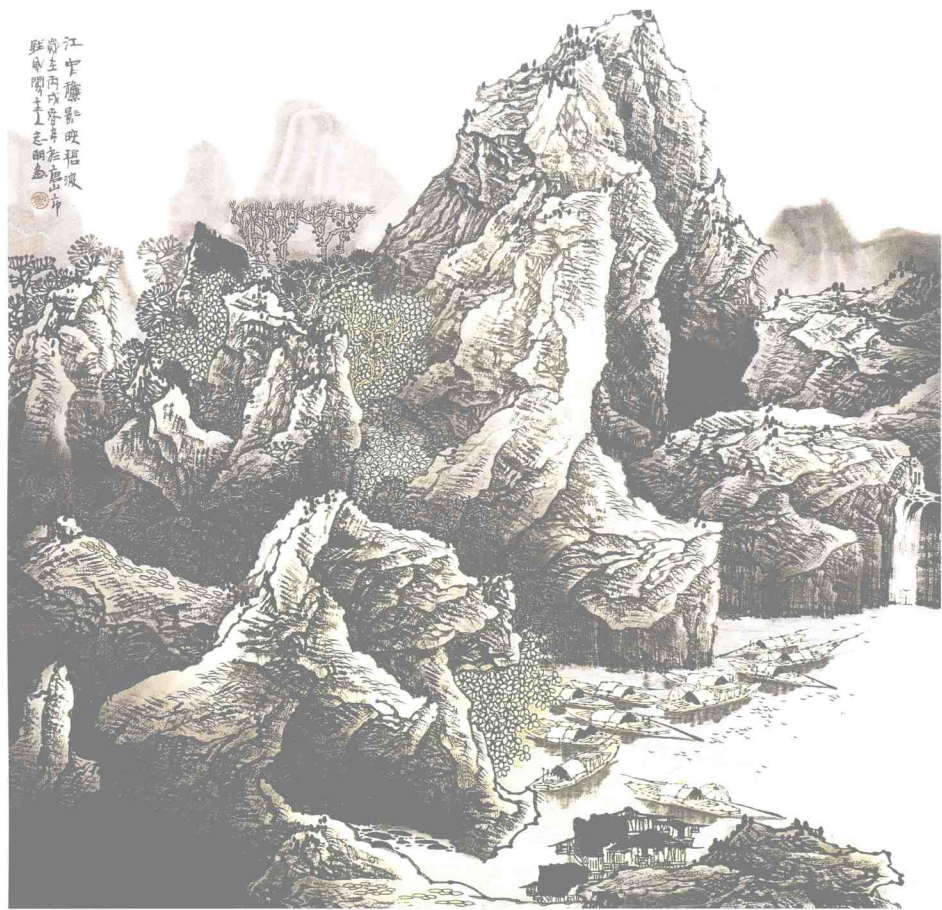
猛洞河秋意	43
山家小溪秋愈凉	44
秋山过云	45
江边日晚映秋光	46
猛洞河畔	47
清泉山水有我家	48
秋风寒泉咏好诗	49
月上西山头	50
渔舟唱晚映残霞	51
细雨巴山图	52
秋风吹下红雨来	53
秋山寒水入天际	54
山掩老屋水接天	55
猛洞河秋意	56
一溪寒水出山家	57
燕山雪	58
唐人诗意图(三)	59
唐人诗意图(四)	60
秋水人家图	61
秋高歌	62
一溪寒水映秋山	63

卧看湖天寻好诗	64
老镇	65
荷塘系列(一)	66
荷塘系列(二)	67
荷塘系列(三)	68
荷塘系列(四)	69
荷塘系列(五)	70
荷塘系列(六)	71
荷塘系列(七)	72
荷塘系列(八)	73
荷塘系列(九)	74
荷塘系列(十)	75
荷塘系列(十一)	76

封面 山村秋意 68cm × 68cm
封底 荷塘系列(十一) 32cm × 69cm

夕陽 68cm × 68cm

江中秋影映碧波 68cm × 68cm

落日残霞 68cm x 68cm 壬午年秋月 画于 志翔

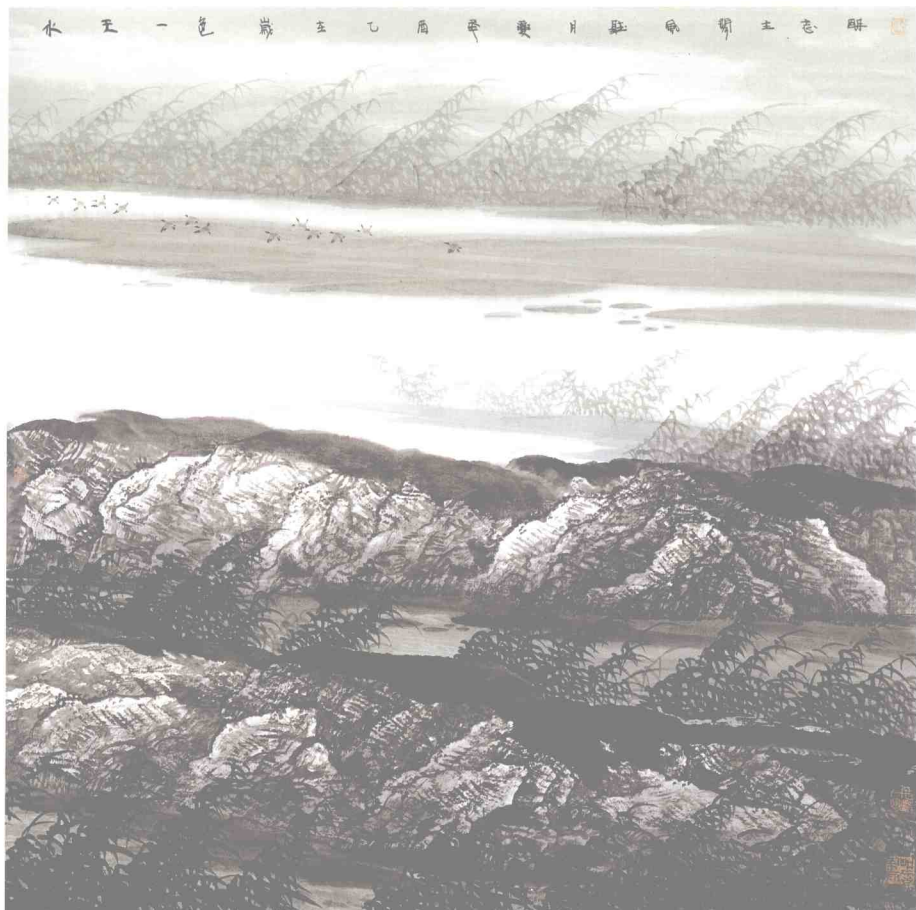

落日残霞 68cm x 68cm

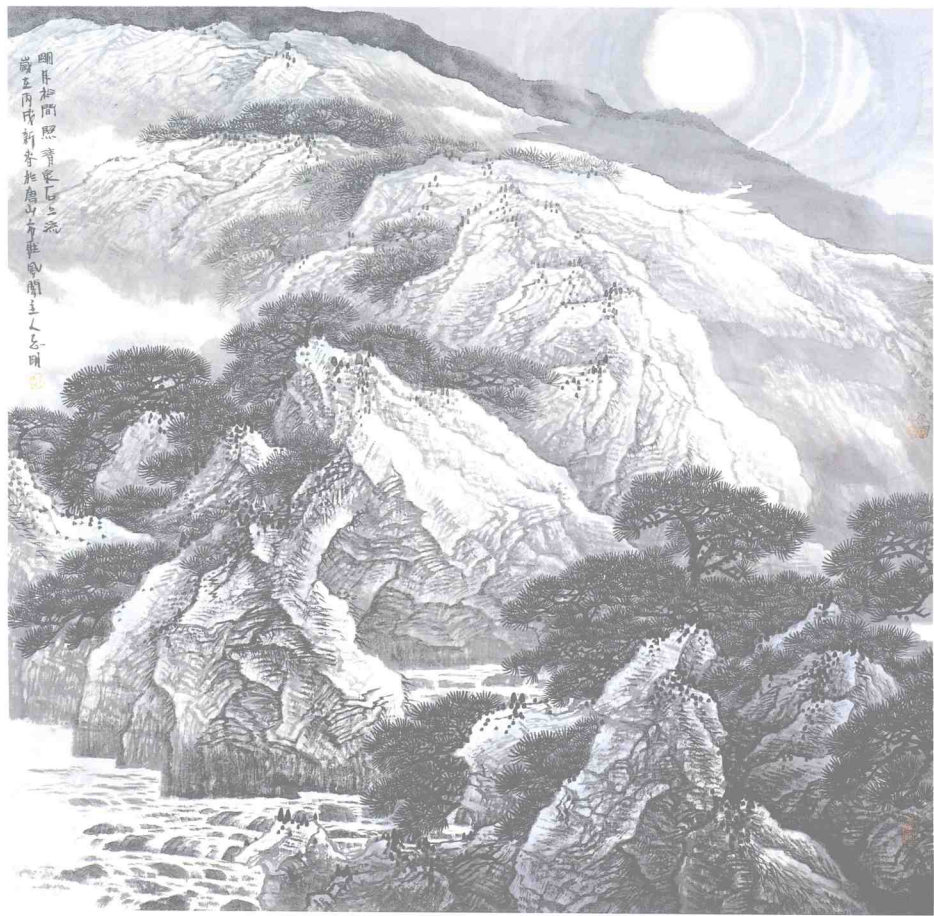
山村秋意 明志 题 印象 山 平 同 月 意 在 未 望 王 岩 意 村 山

山村秋意 68cm × 68cm

水天一色 68cm x 68cm

唐人诗意图 (一) 68cm × 68cm

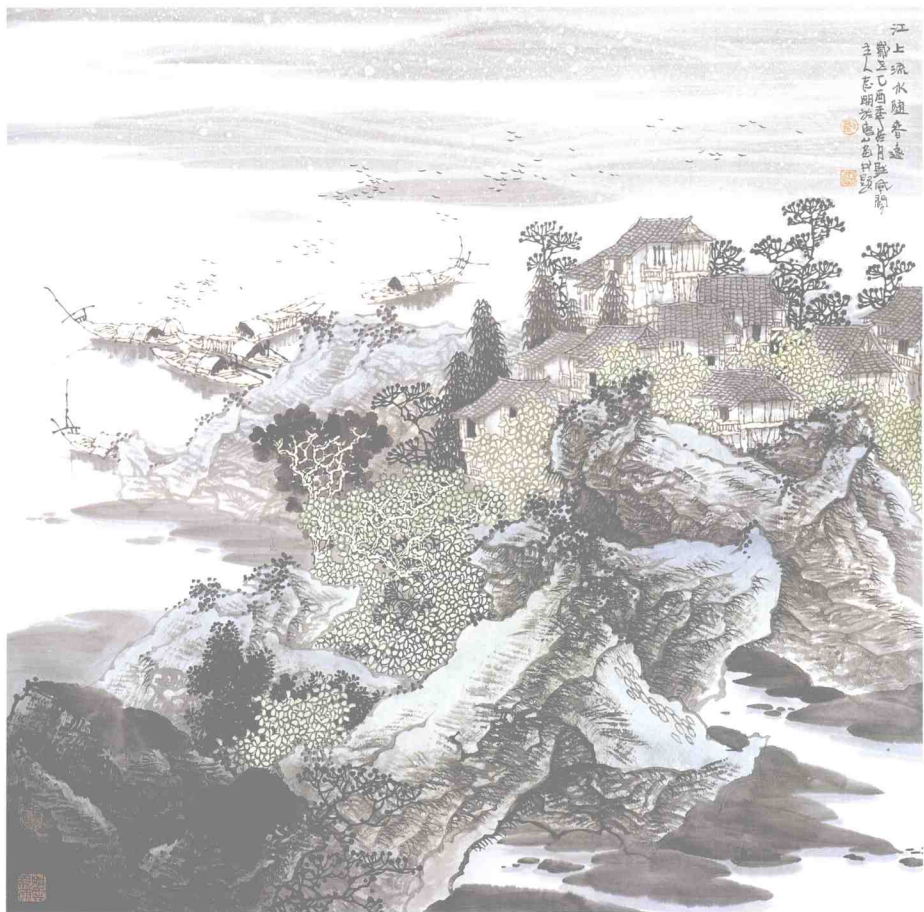

细雪到江南 68cm × 68cm

望秋雲
仲德揚
後五雲閣

望秋云 68cm × 68cm

江上流水随春远 68cm × 68cm

江船火独明 68cm x 68cm

家居山水图 68cm x 68cm