

THE NEW ART SERIES OF PAINTINGS

新艺术 + 系列画集

Xu Zhen

许 振

[卷]

二十一世纪中国当代观念极限艺术家丛书
中国新水墨画院 编 | 许振 著

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

新艺术系列画集 = THE NEW ART SERIES OF
PAINTINGS. 许振卷 / 许振著. — 北京: 线装书局,
2016.6

(二十一世纪中国当代观念极限艺术家丛书)

ISBN 978-7-5120-2304-8

I. ①新… II. ①许… III. ①水墨画—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 (2016) 第 149057 号

新艺术 + 系列画册 — 许振卷

THE NEW ART SERIES OF PAINTINGS

作 者: 许 振

责任编辑: 程俊蓉

特约编辑: 王进玉

策 划: 谢永林 张全福

装帧设计: 雅昌设计中心 张梓涵

出版发行: 线装书局

地 址: 北京市西城区鼓楼西大街 41 号 (100009)

电 话: 010-64045283 (发行部) 64045583 (总编室)

网 址: www.zgxsj.com

经 销: 新华书店

印 制: 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 10

字 数: 87 千字

版 次: 2016 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 0001—2000

定 价: 288.00 元

THE NEW ART SERIES OF PAINTINGS

新艺术 + 系列画集

Xu Zhen

许 振

[卷]

二十一世纪中国当代观念极限艺术家丛书
中国新水墨画院 编 | 许振 著

许振，又名许朕，字鹏举，号青龙山童

1962年10月生于安徽

1986年毕业于阜阳师大美术系

1994年毕业于北京画院高研班

新黄山画派代表性画家、“水韵青花”的开创者

现为：

北京元亨书画院副院长

中国新水墨画院传统研究部主任

水韵青花是一种全新的绘画形式，她以“水”和“青花”为主要创作元素，通过“水”与“青花”的碰撞、排斥、融合、裂变创作出无限可能，讲究以虚写实，以实写虚，以“水”驭青花，创造独有的亦真亦幻、水气氤氲、空灵宁静不染纤尘的艺术境界，水韵青花既不同于传统水墨，也不同于青花瓷。不仅对绘画材料有很高的标准，更对创作时的心态有如“禅定”般的要求。

主要艺术活动

1994年 / 在中国美术馆举办“许振绘画艺术展”

1996年 / 在国际贸易中心（北京）举办许振画展

2004年 / 入选中国名家邀请展（北京）

2005年 / 参加“中国60年代画展”

2009年 / 被评为《世界人文画报》封面人物

2010年 / 入选宋庄国际美术邀请展

2011年 / 赴巴黎参加中法文化交流年美术交流活动

2011年 / 受邀中央电视台参与八集黄帝之山专题片的拍摄同时出任艺术顾问

2013年 / 在环铁时代美术馆举办许振水韵青花山水画展

2014年 / 接受《新华艺坛》《收藏天下之艺术零距离》专访等

2014年7月 / 水韵青花——许振中国画山水作品学术研讨会在京举行

2014年8月 / 水韵青花——许振中国画山水作品展在北戴河中国书画杂志艺术交流中心举行

2015年5月 / 水韵青花——许振中国画山水作品展在北京798感叹号艺术中心举行

2016年4月 / 被中韩书画联谊会授予“中韩文化交流大使”称号

水韵青花

CONTENTS

目 录

水知答案 8

以水为魂，以色为象 11

从容山水 47

水韵青花：守望诗化的虚无 107

许振水韵青花的诗意与禅意 109

真实的水韵青花 112

应目会心，不拘一格
——感悟许振水韵青花山水画 147

名家辑评 149

水知答案

——谈许振水韵青花作品

文 / 邵戈

许振的绘画艺术是一种自我认识的过程。他非常清楚我们人与这个世界的关系，因为从某种程度上讲世界就是我们自身的投射。当然许振也非常明白世界的问题太大、太复杂，要了解并进行解决它们，更需要首先了解和解决自身的问题。而作为一位画家必须采用非常简单直接的方式，简单，直接，而不依赖外部环境，也不依赖我们特定的偏见和情绪，心平气和，顺其自然……

许振的水韵青花作品系列，就是很好的再现和说明：世界不是某个独立于你我的东西，它是你和他人的关系，是我们所共同建构或试图去建构的人与人、人与自然之间的关系。所以一个画家务必要解决自我认知的问题，而你和我就是问题之关键所在，并非外部的世界。开头说到从某种程度上讲世界就是我们自身的投射，它不是独立于我们而存在的自然，那么要了解世界，了解世界与自然，就必须了解我们自己。这不仅是态度，还是胸怀，我就为自己曾写下四个字：自知之明。许振这些年一直致力于创作，努力于研究解决“水”与“自然”的关系，因为有了“水”才造就了这个世界一切生命的存在，有智慧的人都“顺其自然”，并非“改良”或“革新”几千年的优秀传统与价值观念。而从自身开始转变这是关键，尤其是画家，如果你为某一方面的能力亢奋了，必有另一方面的低能来平衡。有的人虽然挺有能耐，可不认“路”，认不清这个生命规律。画家一定要明白，实际上你的长处不过是平衡了你许多低能而已。过分为自己的才华亢奋，结果却有可能很难顺利施展，甚至会一直不得志。许振就清楚这一点，他的绘画里多用“水”来转变和调节自我心境。他焚香品茗，从自身开始认识“水”的力量，关键的东西都在他内心里！

水韵青花手卷 · 2014
Aqua Blue and White
30×180cm / 纸本水墨

我看到许振能在日常生活中彻底改变的观念，这是非常重要的。我几次到许振画室“谈天说地”与他轻松有效的交流，也使我想到了一些事，有了一些了解，我觉得他的作品，首先要对中国绘画传承与发展有所了解的人才能读懂。像《芥子园画传》中的序，其实说的就是“山水”论，一般人却不太深知。但水韵青花的作者许振了解这一点，清楚万物之本源。所以观赏许振作品时，我们大家也要放轻松一点，不要先界定，要先静下心来了解它，清楚自己处于某种状态，再来用心欣赏水韵青花作品，你就会感受到那每幅作品中的偶然性，那无意于佳的，是其“水”所带来的干枯的头脑和心灵所无法轻盈迅捷的追踪。可如果头脑受困于信仰和知识，它就会止步不前。许振用水追踪着自己记忆中的那些美妙景象，是瞬间的，但却是永久留存在记忆里的。在瞬息万变的今天，我们每个人都不停地经历着转化，自然界也在经历混乱、困惑和痛苦，这也纠缠着我们个体和大众，但许振思想不僵化、不固守，他对那一份美好的追求始终没变，也不会变！他的作品给我们带来的是静雅，是没有丢失真理的品质，就像最初和最终的自由一样。

从我一开始看到他的水韵青花作品，几年过去了，现已全新的方法与水、色的相识，让我看到了别有一种“结晶的容颜”。水韵青花作品向我们传递着各种信息，在许振的创作中，水似乎听到了音乐，在用心传递笔端的波动，在敏感的宣纸上奇妙自然地构成了那一幅幅作品。用心去欣赏，当你静静地观看，我相信除了能让你更加深刻地感知“水韵青花”的世界，还能令你在面对过去与未知的未来时，驱除压抑在意识深层的忧郁，通过心灵的发现与感动，水韵青花作品会为你的人生增添魅力的色彩。

2015 年许振在河北祖山

对我来说，写文章是非常困难的事。我现在使用的词语都是简单的，不是专业术语。因为我认为任何专业性的表达都无助于看到“水韵青花”作品。所以我不会使用任何专业术语，不管是美术学、社会学、心理学，还是科学术语。幸运的是我没读过任何心理学或宗教类书籍，因此我会用非常简单的日常用语来说话，来表达深入的意思。我看许振的水韵青花作品就是平静的心，不过你要是不懂如何倾听和欣赏，事情就难办了。

最后我用日本学者江本胜先生的一句“水知答案”来再看“水韵青花”，也祝许振的作品能“任凭风吹雨打，胜似闲庭信步”，保留那份“流水不争先”的平静而又福报的终点。

中国新水墨画院院长 邵戈

2016 年 4 月 15 日写于北京

以水为魂 以色为象

——谈画家许振 的水韵青花山水 作品

文 / 王进玉

遍观我国历代画论可以发现，各个历史时期对气韵的认识与理解，大都在用笔和用墨两个方面进行重点阐述与评论的，而对于用水和用色，以及它们对作品的气韵所起到的作用，所产生的影响和意义等，却少有提及。换句话说，作品的气韵如何体现在用水和用色中，用水和用色又如何更好地滋养气韵，是一个十分值得研究的课题。而这个课题在画家许振的作品里便得到了有力的实践，也给我们提供了一份很好的例证和说明。

“知古人到处，到古人未到处。”我想他是深谙此理的，所以在其师古人之心、法古人之迹的基础上，他敢于突破常规，并积极探索实践。其创作中在强调用笔与用墨的同时，又特别地凸显和发挥水与色的特殊功能及变化状态，将用水、用色与用笔、用墨相融合统一，以此来最大程度地丰富和表现作品的气韵与格调。而在“色”的选择上，他摄取了传统的青色作为其绘画的主体色，甚至是单一色。众所周知，猎色难于水墨，且中国画的设色很多时候不像西洋画那样讲究光、影，以及环境对物体色彩的影响和变化，而是更加注重体现其描绘对象色彩本质的单纯美，以此来追求一种明朗、清雅、文静的艺术效果。

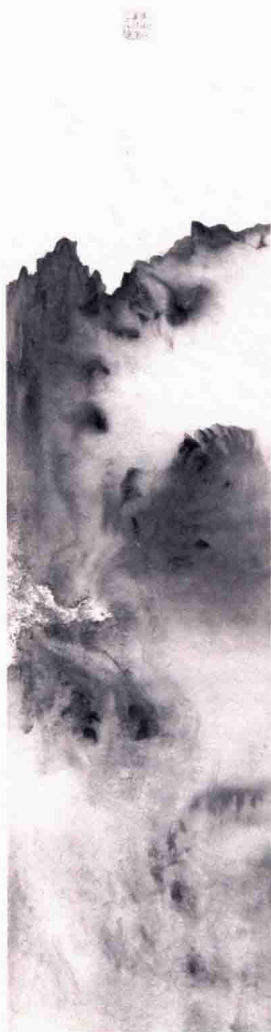
因此观看许振的水韵青花山水作品，一派烟云缥缈、秀润逸气、纯净典雅、浑化天成的视觉感受，且在一色之中有变化，一色之中分轻重、分浓淡、分明晦，更在无色的处见虚灵、见脱化、见神采。而仔细欣赏又会发现，其色中含水，水中

1994年《许振画展》期间
与诸多好友在中国美术馆前
留影

1980 年许振拍的黄山蓬莱三岛（摄影）

水韵青花

Aqua Blue and White

136×35cm / 纸本水墨

2014

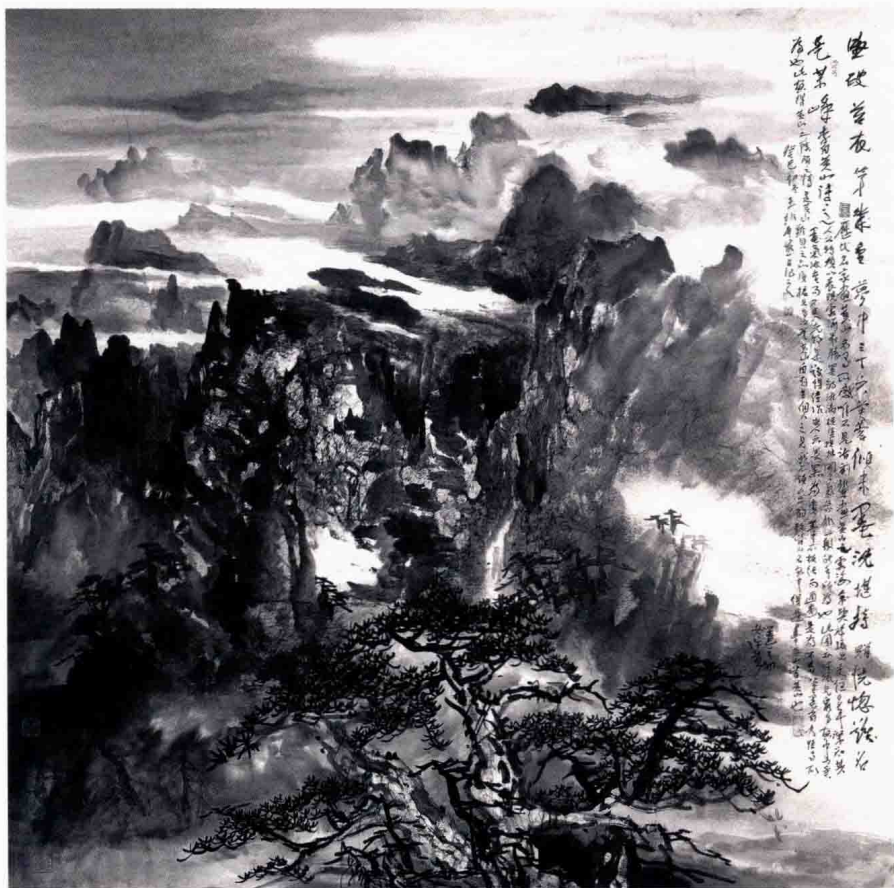
蕴墨，水或多或少，墨或有或无，并又于水、色、墨之中见笔触、见笔痕、见笔力。所以在其作品里，用色、用水、用墨、用笔都是存在其中的，乍看简洁纯粹，细品则丰富异常，且整幅画面生动和谐，气息流畅，意韵深远。我想这也是其绘画本体语言所呈现的精彩与突出之处。而这种绘画本体语言和道家所提出的“一生二，二生三，三生万物”的自然观，以及佛家所提出的“空理”均有着异曲同工之妙。

毫无疑问，许振深受道家和佛家的影响，一方面是道家超然洒脱、自得朴素的观念，一方面是佛家明心见性、照见本我的思想。另外也包括儒家的若干信仰准则等。无论在其个人的心境心态上，还是在其作品的技法技巧与气息格调上，都表现得十分明显。他是一位乐观通达、幽默风趣，且懂得观乎自然、体悯生命、尊重人文，有着高度社会责任感与担当意识的画家。他的水韵青花山水作品其实质上就是在营造一个恬淡安谧、幸福圆满的心灵世界，置身其中给人传递的更多的是一种浑然和谐的气象，一种自然率真的精神，一种涤荡尘埃的愿望，以及一种回归灵魂、呵护环境的劝告和提醒。而这些恰恰又是其绘画的修养，以及绘画之社会功能性的体现。

许振深知一个画家不能仅仅凭借艺术技巧来完成其创作，更重要的是要以其高尚的人品和情操来影响他所要表现的题材，使其作品更加具有思想性和感染力。他曾在其作品集的前言里写道：“我希望我的水韵青花能让人们时常地回归一下本我，找回自性。清醒地认识到名利金钱等不是人生的究竟，勿忘伴随生命的初始我们所拥有的那份纯净的自性、那个恬淡的精神家园，莫忘时时保养那份灵性。我相信只要我们少一分欲望，我们就会多一份自在。”笔者认为，单凭其作品所彰显和流露的这种思想与旨意，便与当今许多画家及其他们的作品有了本质的不同，十分难得可贵。

而反观其作品本身，在技法方面，他多采用没骨法入画，甚至很多作品全为没骨法为之。这里便不得不提到没骨山水题材。熟悉美术史的人都知道，自古以来以没骨画花鸟、人物的画家不在少数，但以没骨画山水的却十分稀少。为什么呢？一方面因为中国传统山水画有重骨法，重以线造型的“偏见”，另一方面则因为没骨山水创作的难度很大，一般画家很难做到于山水没骨中见骨力、见山势、见

水韵、见气象、见精神。这也是自唐代以来流传甚少的原因。我们尚能见到的大概也就只有董其昌的《仿唐扬升峒关蒲雪图》、蓝瑛的《白云红树团》、查士标的《张僧繇没骨法》册页、恽寿平的《春山暖翠》、王时敏的《清溪泛艇》、王晖的《柳岸晓风》等为数不多的佳作。近现代画家中张大干、刘海粟、宋文治等寥寥几位以没骨法作过山水，但多以泼墨泼彩的处理为主。而许振却不同，他的水韵青花没骨山水多以“写”的方式呈现，写水、写色，而并非沈括在《梦溪笔谈》里所说的“不用笔墨，直以彩色图之”的“图”，也并非苏辙在《峦城集》提到的“以五色染就，不见笔迹”的“染”。“写”的特点使他的没骨作品具有了“笔”感、“笔”力和“笔”道，从而也使得其作品“骨气奇伟”，画面立得住，不软弱散漫。所以许振在没骨创作中十分讲究用笔，他崇尚用笔、用色和用水、用墨并无二致，这一点与董其昌的没骨山水创作有着文脉上的高度契合与承接，但较之董其昌的作品又更加写意，更加性情和放达。

松风图
Aqua Blue and White
90×90cm / 纸本水墨
2012

2014 冬许振在黄山

因此观其创作，用笔果敢灵活，洗练概括，并先立其意而后落其笔，正所谓意在笔先。而笔意往往又能在品格取韵，或灵秀高简，或元气弥漫，或隐微幽深，或平和虚静。总之笔随心转，心随意动，且一笔之下，神采呼出；一意之中，情韵俱现。这在当今山水画坛，有此真正功力和水平者实不多见。此外，还须特别指出的是，其水韵青花山水作品尤其强调用水和用色，强调水对色的驱驭，色对水的晕染，水色相互交融反应，并达到以水显色之韵，以色显水之象，水为色之魂，色为水之象，以水蓄气，以色写形，气行则形活的自家绘画语言和风貌特征。换句话说，在水韵青花山水作品里，许振将“水”的诡异变化与“色”的单一纯粹，以及“韵”的丰富表达，综合地发挥到了充分的高度。这一点显然与当今众多山水绘画作品，尤其是没骨山水作品拉开了距离，同时也有力地补充和丰富了除古人所说的用笔用墨之外，用水和用色也同样会对作品的气韵产生着重要的，甚至是不可替代的作用和影响，同样具有着十分重要的探索与现实意义。我想这也是许振水韵青花作品在当今山水画坛能够占有一席之地的最主要，也最根本原因。当然也是我将其看做当代新没骨山水代表性画家的关键原因。我相信他的影响，以及他作品的价值将会越来越凸显，越来越受到重视。只要谈到当今没骨山水的创作，他必定是个不得不提及的代表，他的作品也必定是不得不分析的范本。这是我对他作品的信心，更是他作品自身的魅力和价值所在。