

樂

震

文

畫集

上海人民美術出版社

樂震文

畫集

上海人民美術出版

編委

陳佩秋 陳燮君

祝君波 陳啓偉

徐偉達 周小弟

陸海天

圖書在版編目(CIP)數據

樂震文畫集 / 樂震文繪. — 上海: 上海人民美術出版社, 2006.12

ISBN 7-5322-5056-3

I. 樂... II. 樂... III. 中國畫—作品集—中國—現代 IV. J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2006)第148389號

樂震文畫集

繪畫 樂震文

責任編輯 周衛明

設計支持 上海嘉時達廣告有限公司

裝幀設計 嚴海忠 清遠

出版發行 上海人民美術出版社

地址 上海長樂路672弄33號

製版 上海立藝彩印製版有限公司

印刷 上海麗佳製版印刷有限公司

開本 787 × 1092 1/8 印張 30

版次 2006年12月第1版 2006年12月第1次

印數 0001—1800

書號 ISBN 7-5322-5056-3/J.4454

定價 360.00圓

望林

樂震文

1956年生於上海，浙江鎮海人，就職於上海大學美術學院中國畫系，中國美術家協會會員，上海中國畫院兼職畫師。

主要學術活動：

- 1984年 參加第六屆全國美展。
- 1985年 參加前進中的中國青年美展。
- 1991年 參加海風中國畫展。
- 1993年 參加首屆中國山水畫展，獲優秀獎。
- 1997年 在札幌三越畫廊舉辦個展。
- 1998年 參加上海百家藝術精品展，上海藝術博覽會，在大阪崇光畫廊和橫濱崇光畫廊舉辦個展。
- 1999年 參加上海時代風采畫展，在新加坡舉辦個展。
- 2000年 參加全日本大繪畫展。
- 2001年 參加上海美術大展，林風眠藝術研究會藝術探索展。
- 2002年 參加水墨狀態-2002中國畫名家邀請展。
- 2006年 參加海派名家書畫展、當代·筆墨2006上海水墨藝術大展。

主要學術著述：

《怎樣畫樹》、《怎樣畫瀑布》、《怎樣寫生山水》、《樂震文畫集》三種等。

序 (一)

筆墨走山水 潛心寫造化

文 / 陳鳳岐

中國的繪畫藝術發展到今天，可謂是百花齊放了。這一成就的取得，完全依賴於我國的改革開放。思想解放和經濟騰飛，為藝術家進行創作奠定了良好環境。今天，從事繪畫藝術工作的人們，能夠通過國寶展和精良的出版物，有更多的機會直接領略晉唐宋元以來精美的古典繪畫藝術；能夠走出國門，到世界各國的博物館藝術館，欣賞流落異國他鄉的國之瑰寶；能夠輕而易舉地通過畫冊和網絡，獲取西洋經典藝術的養料。博取深思，古今中外的藝術成就，培養和造就了一批有思想有能力，並且不斷實踐，取得成就的當代中國畫畫家。

在中國畫藝術的樂園中，要使傳統真正得到

振興，重要的是善於辨析，要有一雙睿智的眼睛明辨精華和糟粕。傳統不是樣樣都好，盲目地弘揚，難免魚龍混雜，優劣不分。沒有對於傳統的正確分析和認識，所謂的繼承發展也只能是一句空話。長期以來，我一直認為，中國宋代的繪畫藝術是中國畫最優秀的傳統。它從概括自然而昇華到中得心源，為中國畫藝術的發展開山劈土，奠定了基本的格調和發展脈絡。即使在今天來看，宋畫的許多精美之作，也是當代畫家望塵莫及的。對於今天的畫家，筆墨當隨時代，需要結合時代精神進行藝術創新。但是，不管哪種創新，藝術創作必須合乎美的原則和美的原則。如果一個畫家的創新是不美的，

可以任人皆易地仿效，即使與衆不同，也不會有大的藝術價值。

畫家要想取得成就，必須在浮躁的社會環境下，靜下心來，在對中國畫傳統藝術的全面繼承之後，在“外師造化，中得心源”創作精神的指引下，以一分功夫一分收穫的毅力，以對藝術高度敬業的態度和對藝術的敬畏之心，方能修得正果。

樂震文先生的作品我曾有接觸。近幾年來其畫風在探索中不斷變化。從他的作品中，我們可以看出他的追求。他從中國傳統山水畫起步。曾讀范寬的《溪山行旅圖》，感受到宋畫的超然脫俗的意境。他尋覓於遠山、幽谷、寒江、暮雪、煙村，

並將自己對傳統的理解和在東瀛觀摩的繪畫藝術進行結合，揉入自己的作品之中。他堅持寫生十幾年，先是水鄉江南，後又黃土高原，不懈努力探索傳統筆墨和現代構成之間的和諧統一。這種探索從收入在冊的作品中已經可以看出。他的努力取得了應有的成績。就如他自己所說，在創作山水畫時，他試着將中國畫的筆觸隱藏於水墨的烘染之中。這樣就使得他的作品具有個性。畫面主景穩重，雲遮霧障，具有一種幽深的意境和一種逸放的美感。由東地希望樂震文先生在中國畫的藝術聖殿中，繼續上下求索，並取得豐碩的成果。

2006年8月8日於昆明

20世紀90年代初，《樂震文畫集》由上海畫畫出版社出版。筆者曾欣然作序：《水墨亮音符，幽靜臨輝煌》。至今依然記得當時的感動：樂震文的畫，抒情味頗濃。看他的畫，總會不知不覺地被引向蒼翠的峰巒間，濕漉的石徑上，蜿蜒的小溪邊和柔曼的雲霧中……在此以前，震文已出版《怎樣畫樹》、《怎麼畫瀑布》、《怎樣寫生山水》和日本版《樂震文畫集》。十多年來，震文的畫更具質感，更趨和靜，更顯沉穩，更見坦誠。震文又辦畫展，又添畫集，在山水花鳥畫領域十分引人矚目。

震文生於1956年，現為上海大學美術學院中國畫系副主任、副教授，上海中國畫院兼職畫師。他從中國傳統山水畫起步，追尋於李唐、范寬，見迹於遠山、幽谷、寒江、暮雪和煙村。他從“江南作品”時期的酣暢、靈秀和靜美直入“黃土作品”時期的剛剛、蒼茫和高爽；他從磨礪傳統筆墨到兼融現代構成，又從注重水墨技巧到尋求文化激勵。從畫理上說，他在探索山水營造與綜合視覺的結合，傳統筆墨與現代構成的并重。繪畫語匯與藝術哲學的相兼，自然節奏與人文節奏的統一。震文的畫喜靜，可悟“山寒月靜，葉暗霜飛”；

震文的畫重光，可見“山光忽西落，池月漸東上”；震文的畫出彩，可讀“山遠峰峰碧，林疏葉葉紅”；震文的畫對雲水情有獨鍾：“浮雲載山山欲行，橋頭雨餘春水生”。他畫的山大氣磅礴，又不失典雅；他畫的水亘古連綿，又一路傳神；他畫的光燦爛亮麗，又溫馨宜人；他畫的雲縱橫飄逸，又輕柔動情。

藝術家臨近五十，總想留下個文化節點。震文說，還是再出版一本畫集吧。於是，有了一本新的集子。約100幅作品，洋洋灑灑，集聚成一個人生驛站，當然，也是一個新的藝術起點。其中，有祥雲飄拂，以雲淡天高的《拂雲》，有虛澹靜若，以無聲勝有聲的《靜音》，有伸展回轉，以細流傳清平的《溪流》，有理念新異，以構成映古樸的《秋》的感悟，有山樹渾然，以穿插顯功力的《領略生命》，有黑白交響，人居綽約的《天路》，有荷花點點，以荷葉出萬態的《清荷》，有翠鳥聲聲，以百花寄畫語的《滴露》。

震文的畫以山水見長。他在畫中注重善育山水精神。他讓山水的精神在時空調遣、歷史敘述和大自然的組合中表達得時而坦露，時而含蓄，時而躍然紙上，時而隱匿於煙雲瀟灑之中。然而，不管

是畫得顯山露水，層巒疊嶂，還是雲遮霧障、山色蒼茫，山水精神依然瀟灑，人文精神依然清晰。山水畫是有精神的，古已論之，今又證之。精氣神瀰漫於震文的山水畫中。

震文的山水畫以綠感人。這裏有山水的麗淨、雲樹的純潔、大自然的有序、人與自然的和諧。畫中有蒼老的峰巒，它們承載着綠色從遙遠的歷史中走來。畫中有蔥蘢的水澗，那是綠色生命集聚的空間。有時，整幅山水畫畫的是水墨，在那墨色中依然有綠色的醒悟。有時，山水畫的用色是赭石、硃砂，却依然是滿目綠壁、綠色撲面。

震文關注山水的細部，他讓細部的力量支撐起整幅山水的巍峨。正是一石一峰的堅挺，讓整幅山水畫的氣脈相通，正是一樹一草的相守，讓整幅山水畫的情懷感人。震文在細部的深入和整體連接中表達了山水的力度，使細部的挺拔與整體的振奮有機地結合起來。

震文的山水畫是寧靜的。他的山水畫一般不以嶙峋怪石取勝，可是在普通山石的凹凸、俯仰、向背中卻依然氣宇不凡；他的山水畫通常不以奇雲旋流奪目，可是在雲的舒展、溪的親吻中卻依然楚楚動人。

震文的山水畫充滿靈氣。他借來久遠的光照，光和色卻又光影依舊。他撒落滿山的雲霧，縈繞山巒卻又靈動感人。他讓山石、溪水都充滿畫性。在靜謐的深谷和長水中流淌出靈秀和機靈。

震文的山水畫很有詩情。水是畫中詩，山是詩中骨。震文帶着感情畫山水，總是讓人在讀畫的時候感受詩的語境。這裏雖然沒有童話，卻總讓人感到有童年的雅趣、日光和夢幻，這裏沒有一味表達

遙遠的完滿、古老的情感、夕陽的唱晚、月夜的空靈……卻總讓人感到詩情化山水、詩魂落丹青，有一首首動人的詩不竭地問世。

我問震文，他的下一步的藝術之路怎麼繼續，他略作思考，不緊不慢地說：加強對中國山水畫的理性梳理，在追求筆墨精致的基礎上關注「經典生成」。在強調局部深入的同時更注重宏觀駕馭。要進行筆墨、構成、色彩、節奏、韻味、意境的綜合思考與實踐，增強繪畫發展的文化原動力和傾力於內涵因素……於是，他把探研的目光轉向郭棖的「畫只一法，傳神而已」論，蘇軾的「詩畫兩融」論，郭熙的「山有三遠」論：「山有三遠：自山下而仰山顛謂之高遠，自山前而窺山後謂之深遠，自近山而望遠山謂之平遠」，黃休復的「四格之義」論「逸格之義，神格之義，妙格之義，能格之義」，荆浩的「筆有四勢」論：「凡筆有四勢：筋、肉、骨、氣」，荆浩的「六要論」：「一曰氣，二曰韻，三曰思，四曰景，五曰筆，六曰墨」。前讀震文的山水畫走勢，可謂在大自然的雄偉、奔放之中求索靈秀和真誠，在山水的組合、排列之中追尋奇變和清新，在雲霧的縈繞、飄逸之中探索婀娜和堅毅，在綠樹伸展、巖盼之中凸顯生命和歲月。看來，震文既守望筆墨的精神家園和丹青的民族自家，又在積極嘗試用新的藝術語匯解讀歷史、吸納經典、展示文明、拒絕浮躁。讓中國畫以更純真的藝術精神留駐筆墨，讓山水花鳥畫以更智慧的方式走進大眾，震文的畫會進一步關注於闡明歷史的傳承，回應山水的呼喚，承諾文化的呵護，表達人文的關懷。我們不能希望畫家有更多的承諾，然而，這裏有「承諾性」的莊嚴。

我關注震文先生。始於他的第一本作品集1993年在上海書畫出版社出版，那時我在當社長。一讀他的作品，便被一種清新、脫俗的意境所吸引。印象特別深刻，次年，在籌劃朵雲軒1994年春季藝術品拍賣時，我和同事們主張在古舊書畫之外，也推出一些優秀中青年作品入拍，震文先生那年還不過40歲，但大家不約而同地想到了他。其作品《烟雨江畔》列193號，尺幅不大，但構圖奇巧，畫面烟雨迷蒙，山色蒼茫，頗吸引人。拍賣時，臺下你爭我奪，直到4.5萬元才落槌成交。後來，我注意到蘇富比也在香港拍賣震文先生的作品，蘇富比一向注重質量，對青年書畫家尤其關注其實力和潛質。他們力推震文先生也使我感到自己沒看走眼。

震文先生早先的山水畫是傳統一路的。大致以中國畫傳統的筆墨、綫條為主，融入日本繪畫的烘染技法，注重表現江南的秀美山水。他的畫追求自然質樸的靜氣。陳雙君先生評價其為“虛

澹靜谷。意氣泰然，如月光下的清泉並不耀眼，却清光照人”。這種意趣透過他作品的遠山、幽谷、寒江、瀑布、暮雪、烟樹表現出來，如入無人之境。在人與山水的對峙中透析出一種空靈、秀逸和恬靜。這既是審美的境界，也是哲學的境界。如《明月直見嵩山雪》，寫雪後嵩山孤橋野村、寧靜至極的景物。《山鳴谷應》描繪群山之間瀑布飛流直下，聲響打破寧靜的感覺。在技法上，他主要從宋元借鑒靈感。在26歲以後的一段時間，他曾沉醉於宋元山水，尤其崇拜李唐、范寬，每日臨習他們的作品到夜半三更，以得宋人筆意和氣息為最高追求。體現到他的作品中，一是善於用綫條來表現樹、石、水，以比較準確的造型營造自然。他的綫條或長或短，或重或輕，靈活揮寫，細膩逼真地勾勒出景物。他最拿手的是畫石、樹、泉、雲，這也是他山水的基本面，有了這幾點，他山水畫的構架就可以組合起來了。他的石，往往以犀利的鐵筆，把山石的質感表現出來，畫樹更是用筆如神，以靈活而

又細膩的線條，勾出樹的枝幹和葉片，姿態生動。他也是當代最善於畫泉、瀑布的畫家，往往通過墨筆和留白，把水的動態表現出來。二是他長期對自然氣候的觀察，使他在烘染技法的運用方面有了自己獨特的理解。他特別喜歡對雲霧、月色、霧霏進行大片墨塊而又細膩的烘染，營造出一種迷離的、有層次的效果。三是在用色上，總的以墨筆為主，施以淡彩，清麗雅致。如他早期的《半山松聲》，就很典型地展示他的用色特點：以墨寫山，略施石青。當然，也有艷麗的。如《垂枝迎飛泉》藤黃的大膽運用，給山樹染上了一片金黃色，也很搶眼。

1996年以後，震文先生對自己的傳統山水進行了一次自我革命和有益的探索，在保留傳統技法以及恬靜畫風的基礎上，在構圖和技法上作了較大幅度的跨越。這是由1996年他的太行山寫生、遊歷引起的。他告訴我，看了北方的太行山，那種蒼涼、那種雄渾、那種高爽，無法用原先的方式表現。它與江南秀美的山水有太多的不同。這以後，他進入了一個新的創作時期。我把他這以後的作品稱為黃土作品，以示與前面所說的江南作品的分別。黃土作品以山西山區為表現對象，以北方黃色為主色調，在傳統筆法的基礎上引進變幻和疊加的繪畫元素，透析出一種雄渾而又寧靜的意象。進一步地去分析，一是作品的主調更為熱烈，更有生氣，這與他用色的變化最有關係。如《消息樹》的紅色，《萬里長城》的用色。他雖然偶爾還用青綠色，但金色、土黃色、褐色和深紅色構成了他黃

土作品的背景色、主基調，黃是黃土高原四季的土色調。但在四季的影響下，植被的變化引起了畫家的關注。有時他用紫色。這和青紗帳的秋高粱有關。有時他用青綠色，這是太行山春色所致。有時他大膽地用金黃色，這是因為秋天在太行山降臨，層林盡染。我認為，用色調表示一種意趣、理性，西方畫家最為擅長，但震文先生把這種理念用到中國畫裏，並且結合得很自然。他在一幅作品中很少用多種顏色來組合，而是每幅作品一種色調，黑則黑，黃則黃，畫面極為鮮明地給觀者留下印象，具有很強的視覺衝擊力。二是變形和疊加技法的運用，通過變形，增加了幾何的山體塊面和幾何的結構。如《故城秋思》，山還是山，但更概括，更有幾何感，更簡練，因而也更雄渾有力；通過疊加的技法和物體之間的穿插，造成一種群山相連、層次分明而又延綿不絕的感覺。加上畫家注意留白和大量地使用點筆的技法，畫面上有一種透明的視覺效果，因而更耐看，也更符合今人的審美心理。早先霧靄是他很擅長的繪畫語言，到了黃土時期，如《流韻》中的霧靄也變成了條狀，帶有幾何形、縹緲感，似乎變成了繪畫中的留白，因而更加透明和透氣。三是滿構圖，層層疊疊，造成一種峰巒疊嶂的氣勢。他善於加工“零件”，每一個“零件”都精描細繪，他也善於組裝，他把自己加工的“零件”放到畫的整體中，滿滿當當，但又恰到好處。這一點可能與畫家早期喜好范寬滿構圖的畫風有關，不自觉地引入了自己的

黃土作品中。但又是比較現代的。很多人一談現代以為就是傳統的失却，這實在是一種誤讀。震文先生的現代感不是純粹西方式的，而與中國傳統相依相存。他的點，來自於古代畫家巽質，他的構圖，受到范寬的啓發，他的線索、功力、幾乎都是傳統的延續，他的意趣，還是一個雅字，動感中的那種雅。談到雅，我還想特別強調一下震文先生的繪畫，不管是哪種風格或形態的，始終融入其中的就是“雅”。我認為雅是中國山水畫非常重要的境界，或者可以說中國畫天生就是雅的精神產品。古人是脫俗的，所以古人的繪畫是雅的，但是今人的生活環境與古人大大不同，俗的成分更多了。藝術家要脫俗、達雅，難度大為增加了。這除了要學習古人，要訓練，要有一個相對靜的生活空間以外，更重要的是在於自身的修養，在於自身對中國畫精神的理解。在這方面，我認為震文先生做到了。他的繪畫無論是靜態的還是動態的，無論是傳統的還是富有現代感的，都能雅在其中，這是難能可貴的。同時也是這麼多年來我一直比較喜愛和推崇他作品的重要原因。

震文先生從探索藝術的道路上一路走來，不期已到了天命之年。這次經一些藏家、好友極力主張，震文先生才同意出這本畫集。這其中有他早年的一些精品，更多的是近年的新作。作為階段性的總結，這本畫集無疑是出色的、耐看的，也反映出畫家在藝術上的成功和成熟。我們祝賀他取得的這些成果，同時也更相信他有一個燦爛的明天！

目 錄

CONTENTS

序一 筆墨走山水 潛心寫造化	陳佩秋	漠漠輕寒上嶺巔	061]
序二 傳統筆墨的現代構成	陳燮君	黃河泥水化甘露	063]
序三 北山南水總相宜	祝君波	一欄烟雨蘆湘	065]
秋山春落 (摹本)	001]	清風秋四壁	067]
炊烟	003]	夕陽無事起寒烟	069]
黑部峽谷	005]	玄雲起重陰	071]
烟鎖日出不見人	007]	瀟瀟谷雨灑江天	073]
山凍不流雲	009]	千崖疊障	075]
風雲幽壑	011]	流韵	077]
泰山晨輝	025]	月影	079]
雲飛泉涌	027]	離首秋雲飛	081]
五泄寫意	029]	秋色無遠近 出門盡寒山	083]
春	031]	碧山常帶暮雲愁	085]
夏	033]	雲無心以出岫	087]
秋	035]	西出陽關	089]
冬	037]	細聽春山杜宇啼	091]
野戍荒烟 (一)	039]	白雲白來去 遊人意更閑	093]
野戍荒烟 (二)	041]	傾耳無希聲 在目皓已潔	095]
水聲冰下咽 沙路雪中平	043]	早露輕扇春寒	097]
萬物華休	045]	淒淒兮秋風	099]
古城春水	047]	黔南村落	101]
故城秋思	049]	秋烟	103]
雨色萬峰來	051]	芳菲歇去何須恨 夏林陰處正可人	105]
海韵	053]	入雲深處亦沾衣	107]
石橫水分流 林密蹊絕踪	055]	岩上無心雲相逐	109]
雨後竹香	057]	黃山探幽	111]
草木搖落露為霜	059]	秋雨上青苔	113]

春風潤物物不知	115]
雨醒春華	117]
秋色映蒼山	119]
烟起遠岫疏林	121]
欲雨	123]
樹樹秋聲	125]
岩溜噴空時似雨	127]
卧對一片雲	129]
孤村落日殘霞	131]
白雲深處	133]
根	135]
蒼山消息	137]
春陰垂野草青青	139]
空蒙生畫寒	141]
水草入涼秋	143]
幻	145]
殘雲收夏暑 新雨帶秋風	147]
東風灑雨露 會入天地春	149]
樹樹皆秋色 山山唯落暉	151]
細流	153]
泉聲響危石	155]
山雨滿溪	157]
春	159]
夏	161]
秋	163]
冬	165]
水流心不競 雲在意俱迴	167]
烏還人亦稀	169]

寒山轉蒼翠 秋水日潺湲	171]
依依墟裏烟	173]
天寒紅葉稀	175]
山道似有人語聲	177]
林無靜柯	179]
晨霧	181]
時雨靜飛塵	183]
山亭落葉虛	185]
雁蕩山村落	187]
輕露點秋衣	189]
雲深不知處	191]
幾度夕陽	193]
身遠宿雲端	195]
泉和萬壑聲	197]
流水趣何長	199]
幽居夢覺澹茶烟	201]
萬壑樹聲滿	203]
枝花掃更落 徑草踏還生	205]
一路尋幽去 薄霧迎面來	207]
晴雲洗綠潭	209]
地古山深靜如夜 不聞人語不見天	211]
似聞蟬聲悅鳥性	213]
荷動微風	215]
一夜綠荷霜剪破	217]
一池清風	219]
滴露	221]
荷塘白鷺聽秋聲	223]
過雨荷花	225]

炊烟
纸本 设色
78cm × 60cm

