

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
CHI JIAHONG

迟佳宏

● 主编 贾德江

21 世纪有影响力画家个案研究

迟佳宏 CHIJIAHONG

21SHIJI YOU YINGXIANG LI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

彻悟通灵 笔补造化

——读迟佳宏山水画近作有感

孙克

[05]

中国山水画之“脉”

迟佳宏

21 世纪有影响力画家个案研究

迟佳宏 CHIJIAHONG

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

彻悟通灵 笔补造化

——读迟佳宏山水画近作有感

孙克

[05]

中国山水画之“脉”

迟佳宏

主编感言

在当今中国山水画坛,大体上可以相对地分为三派:客观派、主观派和主客观统一派。客观派重客观描写,师法自然,重对景写生;主观派如新近流行的“新文人画”派中的某些绘画,一味主观,随心所欲,以“逸笔草草不求形似”的戏墨相标榜。青年画家迟佳宏的绘画在历尽艰辛之后,终于选择了主客一体之路,并沿着这条路日渐走向成熟。

作为当代画家,迟佳宏对“元四家”王蒙等人画风倾慕研习已久,对传统的美学思想“外师造化,中得心源”有时代性的理解,因而,他自觉地在艺术上追求笔苍墨润的“壮美”品格,他的思考亦是“贴进文脉”沿着元代山水的绘画理念与把握自然的观照方法,并吸收了某些表现性语言,在“师法自然”的基础上,打造自己的山水面貌。

他的山水画峰峦重叠,树木葱郁,云涌丘壑,雄浑苍茫,气象万千。无论是表现陇南山川还是太行腹地,抑或是巴蜀古道,当他参悟客观时,染有强烈的主观色彩。画中的一切,既是自然山川风物,又不似任何特定地方的景致,其实是画家胸中山水与精神的意象,是以主观化的艺术形式表现经过提炼加工了的客观。他的画是主客观一体的,并在主客一体中取得了真正自由。他不以矫揉造作的笔墨游戏示人,而是从自然中吸取创作源泉,以对自然的感受摄取山川千变万化、生动奇异的形态,其中笔法灵活多变、纵横排募、刚柔相济;墨法丰厚苍茫、浓淡相间、气韵充盈。远观气势逼人,近看惊心动魄,呈现出一种目极八荒、气贯长空的大景观。

他的山水画以一种“借古开今”之势,创造了一种有自己独特面貌的笔墨语言,在一定的形式结构中形成逼人的张力,用以体现一种宏大气象的营造和技法的精粹表现。迟佳宏似乎在实践中悟到了艺术创造的真谛,这表现在创造过程中的随意性和自由抒发情感的表现手法,以及随机应变的能力和统率画面的本领。他笔下的画,都是凭他直面生活的感觉画出来的,这感觉中体现了他的灵性、悟性与修养,凝聚了他的生活经验和艺术技巧。他追求的是感情的真实流露,是画面的格调与情趣,是笔、墨、色的组合,交响于人的视觉和心理感染。因为他有丰沛的笔墨,而且这些笔墨坚实地驻落在实景实形之上,这就使他的画蕴含新的特质而显示出不近凡俗的品质。

艺术档案

- 迟佳宏
- 山东招远人,1966年出生于云南。
- 1991年毕业于北京画院研修生班。
- 1992年在中国美术馆举办个人画展,中央电视台、中央人民广播电台、《人民日报》等多家媒体做过专题报道。
- 2003—2005年就读于中国艺术研究院研究生课程班。2005—2006年就读于中国画研究院龙瑞艺术工作室。2007成为国家画院龙瑞山水画课题班研究成员。
- 1994年作品《驮秋》入选中华人民共和国建国45周年展览。
- 2003年作品在香港大会堂展览馆展出。
- 2004年作品《纤云度林越》入选中国画大展。
- 2005年作品《村静鸟声乐》入选中国画大展。
- 2006年作品《圣地哈达铺》入选纪念中国工农红军长征胜利七十周年中国画大展。
- 2006年作品《群仙相聚在云间》获水墨张家界中国画大展优秀奖。
- 2007年作品《巴蜀五月》入选第三届中国画大展。
- 作品曾发表在《美术》、《国画家》、《人民日报》、《大众日报》、《中国书画报》、《美术报》、《书画典藏》、《艺术人生》、《财富与收藏》、《中华名流》、《艺术博览》等多家专业报刊。
- 出版有:《中国画名家艺术研究·迟佳宏写意山水》、《名家名画·迟佳宏写意山水作品》。

彻悟通灵 笔补造化

——读迟佳宏山水画近作有感

■ 孙 克 / 文

临王蒙具区林层图 70cm × 45cm 纸本 2007年

佳宏这几年一直跟随龙瑞先生学习中国山水画，也是龙瑞的学生当中比较出众的一位。

龙瑞先生很注重研究传统、挖掘传统，再加以消化，他提出贴近文脉、贴近传统，这个思路是很正确的，也是很有道理的。按着这个思路再去体会变法，这样就不会脱离博大精深的中国传统文化精神。我们一直提倡坚持传统的文化精神，不要让我们的文化精髓给西化了，特别是从“八五新潮”之后出版的各种书刊、杂志上看，这种传统文化精神的思路也就越来越清晰了。当然这不是说我们就是复古的、克隆古人，我们要把古人的精神学到，甚至要更加深入地研究古人的笔墨、图式、意境，然后再通过消化结合写生的体悟变成自己的东西。特别现在写生的条件是古人无法比的，喜欢那个地域就能坐火车、坐飞机去，真正的能够行万里路，走的地方多了就能体会到很多新的东西。在古人笔墨的基础上，结合你的写生能力以及写生的素材，再加上你个人的创作能力，才会走出一条与古人、今人不同的路子，才能形成自己的风格，这也是我们追求的目标，佳宏也正是走在这条正规的艺术大道上。

很多中国人总是在中国固有的材料上模仿西画，又画得不如人家。作为中国人有着数千百年的文化底蕴，就要多考虑怎么来继承和发扬笔墨的韵味和整体画面的构成、意境。佳宏的画就是用纯粹的中国画的形式来表达自己的心性的诉求，如他画的青城山，植被丰富，树木高大，密林深幽，层次也比较丰富，有“青城天下幽”之说。这些气息在佳宏的笔下表现得淋漓尽致，很丰富、很自然、很平和。自然、平和就很好，他不靠那些追求怪异的所谓创新而创新的路子去吸引人的眼球，他在逐步形成平和、单纯、厚实的风格，他着眼于从简到繁、再从繁到简的笔墨构成，这是一个过程。看到佳宏的水墨写生画，无论是云蒙山、青城山、黄山脚下以及巴蜀古道等，都不是单纯对物象的描摹，而是对景物到情境的转化，又把它提升到诗的意境。现场对景写生的过程中加以创作，这需要一种人文地域特点超常的把握能力，是自己长期形成的学养和当时的感受在瞬间得到发挥。他不像20世纪50年代那个时期，特别是院校的写生，由于受西方绘画的影响，都是在用毛笔对景物的描摹，给人感觉是在画风景画。那时候的思想是怎么用西方绘画来改造中国画。在那个环境下，李可染先生能坚持用中国画的传统笔墨，创作出很多祖国大

临王蒙丹山瀛海图 68cm × 166cm 纸本 2008年

溪山清夏
己丑 佳宏

好河山的作品，也就很不容易了。很多人学李可染先生的画，其实根本就没有理解他的苦心，而把中国特有的山水画画成素描山水画或者风景画。佳宏的山水画就避开了这个误区，笔墨也越来越讲究了，追求的境界也越来越高了。佳宏做人也很坦诚、厚道、稳重、平和，在这样纷繁的时代里，像他这样能够沉下心来研究一下中国画的本源是不多见的，所以他的画是经得起考验的。他对艺术的追求是虔诚的，始终在追求着中国画的艺术真谛，对中国传统和近现代的山水画做过系统的梳理，都在他的作品中得到体现，不仅有行云流水的灵动，也有黄宾虹式的坚凝不可摧破的厚度，雄强而不可撼动的稳固感。看过佳宏曾出版过的一本写意山水画集，有着比较深厚的传统笔墨功夫，注重研究过“元四家”、清“四僧”，又结合写生，在作品中整个气息比较生动、自然。他很注意画面的云气留下的空白，这些空白又比较灵动，使画面增加了许多音乐律动之美。画面厚重、笔墨和谐、结构生动这是佳宏的一大特点，山石、树木、田园、瀑布、行云流水的组合渗透出新的气象，展现出新的意境，画到这个程度非常不容易。佳宏还年轻，还有很大的发展空间，加上个人的气质、天性，我相信他会百尺竿头更进一步。

溪山清夏
246cm × 123cm 纸本 2009年

漓江夕照满江湄 68cm × 136cm 纸本 2008年

中国山水画之“脉”

■ 迟佳宏 / 文

中国画由于历史的原因，受“儒、道、佛”思想影响数千百年，追求的是一种境界。每一幅经典画作都给人留下无尽的想象空间。

中国山水画萌芽于晋，带有“自然”、“无为”、“清静”、“虚淡”的老、庄之道家思想，成为中国山水画发展的主流。顾恺之最早提出传神论，而宗炳的《画山水序》的出现最早奠定了中国山水画的基础，确定了方向，属中国山水画艺术之起点。宗炳发现了山水之美，可陶冶人之性情，涵养人之心胸。“圣人含道映物，贤者澄怀味象”阐述了作山水画和观山水画都是观道、体道。“嵩华之秀，玄牝之灵”皆指山水之神。画山水虽要以写山水之神为目的，但“神本亡端”，仍要从写形入手。“以形写形，以色貌色”实是提倡写生，写生就要深入生活，即所谓“身所盘桓，目所绸缪”，“眷恋庐、衡、契阔荆、巫”，深入生活亦不畏艰苦，宗炳“老之将至”时还“伤跼石门之流”，“画象布色，构兹云岭”。“至于山水，质有而趋灵”，“夫以应目会心为理者，类之成巧，则母亦同应，心亦俱会，应会感神，神超理得”。即说山水之景致（包括神和形），应于目、会于心而上升为“理”。如果画得巧妙，则观画者亦和作画者有相通之心。“应目”，“会心”都感通于由山水所托之神，作画者与观画者之精神皆可超脱于尘浊之外。此论充满道、佛思想，其用道、佛之精神诠释山水画之境界，影响了后世百代。

从现存最早的山水画隋代展子虔的《游春图》可以看到，画中山川之境界，都给游赏者展示了无穷的纵目余地，寄托了作者对美丽春天的眷恋之情和对美好生活的向往。这种寄情上水的表现方式直接影响了后来山水画的发展方向，即文人思想的介入，使中国画没有朝着“风景画”的方向发展，是山水画由状物抒情走向意境追求的最初动因。唐代画家王维的出现是山水画真正具有划时代之意义，因受禅宗思想之影响，亦称为“诗佛”。其“诗中有画，画中有诗”之画论真正把山水画从状物抒情提高到传神写意的境界，使山水画在“智者乐水，仁者乐山”的德比思想观照中也获得觉识的契机。到北宋文人画兴起时，王维在画坛的地位超过了被称为“画圣”的吴道子。王维的水墨画风，几乎影响着中唐以后的中国山水画发展的全部历史。至少说占据中国古代山水画主流的文人画，都接受了王维的影响。由苏东坡提出的，至董其昌而大成的文人画理论的内涵，都具体化于王维，因此王维得到文人画“始祖”的称号。特别是宋、元年间，以董、巨、郭熙、米芾、李唐、马远、夏圭、赵

孟頫、元四家等为代表的大家，把中国山水画推向了一个历史的高峰，历代有成就的山水画家无不以此为基石，临习其经典之作，却让后人难以超越。到明末清初以“四僧”为代表的在野派画家，打破了沉寂多年的中国山水画坛，直接影响近现代的黄宾虹、傅抱石、李可染、陆俨少、张大千等。特别是黄宾虹，以其广博精深的学术素养、苍润浓重的绘画语言、浑厚华滋的审美意境、沉郁雄厚的艺术风貌以及圆健老辣的笔墨功夫，架起了古今山水画的桥梁，以鲜明的艺术个性而独树一帜。他把老子的“道法自然”观作为绘画“升堂入室”的道路，打开认识宇宙奥秘的殿门，深深体味到大自然万物生存发展的内涵规律，和它们之间若隐若现、不即不离的相互关联。同时也发现了“天地阴阳刚柔，生长万物均有不齐，常待人力补充之”，使自己的情感和山川的内在精神本质心与神会，而以形写神，以神尽意来表现。他不为山川错综纷纭的表面现象所迷惑，而是“以大观小”，以“俯仰自得”、“游心太玄”的精神来观察认识宇宙的，因此它能离象取物，表达山川的阴阳刚柔之神韵。他在总结前人的用笔用墨的基础上，加之数十年笔墨耕耘的实践经验，提出了“五笔”“七墨”，即平、圆、留、重、变五种笔法和浓墨法、淡墨法、破墨法、积墨法、泼墨法、焦墨法、宿墨法七种墨法，为后人留下宝贵的财富。

在学期间，吾师龙瑞，集古论今，言传身教，指明方向，提出“贴近文脉”、“正本清源”的理念，要求画人重新认识传统、挖掘传统、整理传统、弘扬传统、拓展传统，吾辈义不容辞！茫茫传统，精深浩瀚，深究理趣，陶冶心得。临习古人经典之作、深入生活写山川之形神、融会贯通又师法造化属在学期间之课题；读画论、研画史，临古画，细临、背临、速临、草临，封闭集训，前所未有。后寻古贤入画之山川水村，无不沿波讨源，饱游饴看。去太行山麓、涉巴蜀古道，游青城、登泰山、爬黄山、观徽宅、走甘蒙、行陇南，往返于云蒙山，观察天地交合氤氲之气方生，领悟山川海涛周流环抱之势，初用硬笔速写，后现场笔墨体味，画稿数百。为寻画艺之大道，又求学五年，苦而乐之。苦为学识浅薄，被先人深厚之学养所折服；乐为行之正路，能真正体悟传统文化的博大精深，吮吸人类文明营养不断。故才能达到智慧圆通，胸有丘壑，下笔有神，挥毫显灵。京剧讲唱、坐、念、打，山水画讲皴、擦、点、染，其画艺画理，一脉相通。是道也，一悟在心。

中峰瑞霭
180cm × 96cm 纸本 2009 年

溪山秋色 123cm × 180cm 纸本 2009 年

佳宏画得非常好，气息很正，笔墨设色也不错，局部交待明确，用笔上中侧锋结合得很好。佳宏这个人长得就敦厚，所以画的画也厚实，气也很足，特别是近期的创作用笔很讲究，书写性很强，力度也够，整体画面很苍润，结构也很好，路子很正确，朝这条路走下去，发展空间很大。

——龙 瑞

烟耶云耶远莫知 烟空云散山依然 68cm × 136cm 纸本 2008 年

佳宏少有大志，精研丹青，于山水画之道，多有临习，体会尤深。观之山川起胸中之逸兴，造化心源，融于笔端。观其作品，山岭逶迤云涌丘壑，千笔万点苍茫滋润。开卷之际，清风扑面，笔墨纵横生气勃勃，余与佳宏亦师亦友，佳宏有此成绩予以喜欢。

佳宏的画，我认为是很不错的，能够在现在这个纷繁的时代沉下心来，对中国画的本源作一些研究，在研究中又不失掉自己的内涵和观点，有了自己的看法，有了自己的想法，有了自己的画法，这就是很不简单了。所谓古人讲，在混沌中掘出光明，那么在混乱处能立定精神，这个精神恰恰又是中国画的精髓部分，我认为佳宏走的就是一条正道、阳光大道，走下去必将达到艺术的高峰。他笔墨的灵性类似于石涛，他又比较浑厚，又有一点石谿的感觉，应该说他的作品在二石之间，并得其精髓。这就是我说的佳宏，他会越画越好。

——范 扬

壑谷帝乡 180cm × 180cm 纸本 2008年

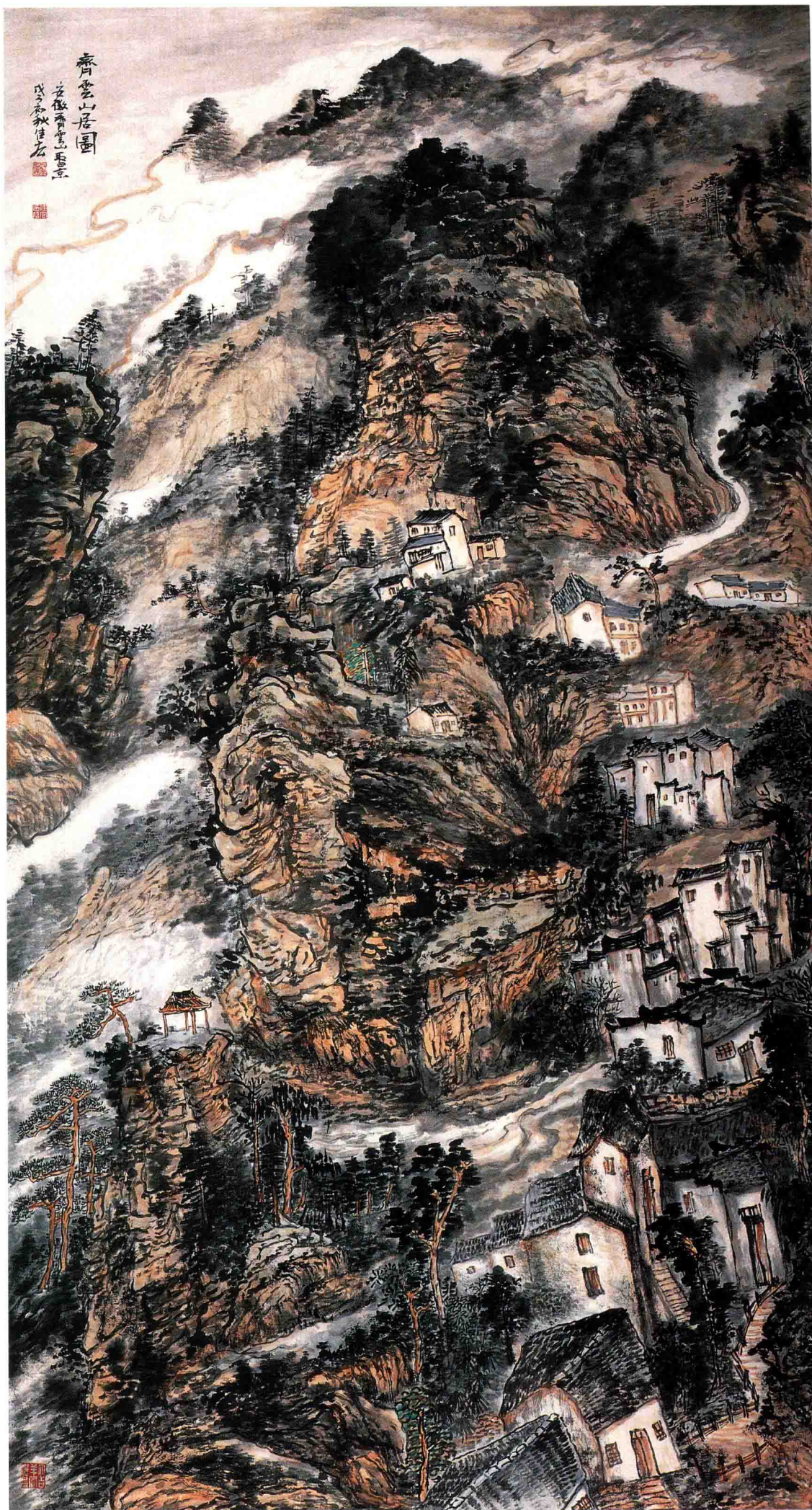

飞瀑漱苍崖 68cm × 136cm 纸本 2009年

一路秋色 68cm × 136cm 纸本 2007年

看你的某些画像是坐在飞机上画的，有一种飞机在歪的过程中穿越山谷的感觉，这样能形成一种动势，整体感觉很不错。

——王鲁湘

齐云山居图
180m × 96cm 纸本 2008年

清读苍山图
戊子元月 清读

清读苍山图
246cm × 123cm 纸本 2008 年

云山楼阁自阴晴 68cm × 136cm 纸本 2008年

人牧山行 秋在鸟声中 68cm × 136cm 纸本 2007年

佳宏的画在当今是比较突出的一个，一幅作品总能画到极致，笔墨功夫很深，跟国内的大画家比较也毫不逊色。

——满维起