

当代逸品十家

化建国卷

DANGDAIYIPINSHIJI HUAJIANGUO JUAN
主编 梁培先 著 化建国

当代逸品十家

主编 梁培先 著 化建国
DANGDAIYIPINSHIJI HUAJIANGUO JUAN
化建国 卷

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代逸品十家 / 梁培先主编. — 济南: 山东美术出版社,
2007.5
ISBN 978-7-5330-2360-7

I. 当… II. 梁… III. 绘画 — 作品综合集 — 中国 — 现代
IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 等 022468 号

责任编辑: 柯瑞华

特邀编辑: 陈 平

整体设计: 陈 平

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东奥美雅印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 8 开 总印张 80

版 次: 2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

总 定 价: 800.00 元 (全十册)

目 录

总 序.....	梁培先	3
寂然天籁.....	魏广君	5
老化说话.....	西 地	6
芦花深处.....		7
曾学青藤卖丝瓜.....		8
印象·荷.....		9
沙行秋水.....		10
梦回池塘外.....		11
寥落秋风.....		13
昨夜清风入梦来.....		14
初露峥嵘.....		15
依旧梦魂中.....		16
春色未曾看.....		17
春.....		19
秋水寒立.....		20
芙蓉临水.....		21
无人识秋红.....		22
独立寒秋.....		23
金色十月.....	西	24
寂寥谁与语.....		25
荷塘印象之一.....		26
荷塘印象之二.....		27
幽草涧边生.....		28
红颜尚不开.....		29
松间觅趣.....		30
寒鸟啼竹.....		31
香色不相忘.....		32
无花只有寒.....		33
惊逗秋雨.....		34

目 录

静听松风·····	35
韵语新荷·····	36
烟雨残梦·····	37
深树禽音·····	38
家临九江水·····	39
细雨芭蕉·····	40
硕果鹭飞高·····	41
相对如梦寐·····	42
青青草色新·····	43
荷韵秋啼·····	44
十里荷香·····	45
渚清沙白·····	46
听 雨·····	47
八月秋高·····	48
红颜不知老·····	49
秋·····	50
夕雨红榴·····	51
不闻人语声·····	52
春潮带雨·····	53
飘然思不群·····	54
低声入秋色·····	55
芳草幽幽·····	56
画图省识春风面·····	57
相思又一年·····	58
风影落春流·····	59
化建国·····	60

总序

逸品的现代关注

中国画中的逸品之说由来已久。北宋黄休复《益州名画记》首倡此说，将逸品置于传统的神品之上：“画之逸格，最难其俦。拙规矩于方圆，鄙精研于彩绘，笔简形具，得之自然，莫可楷模。由于意表，故目之曰逸格耳。”意思是说，逸之为格应是超越于方圆彩绘之上，形于自然、合于自然之法的最上之品。所谓“最难其俦”，是指逸品应具备超越所有风格向度、得天应人的“这一个”的品质。所以，“逸品”之“逸”并不仅仅是一种审美范畴，仅指雅逸、飘逸、畅逸之美，最重要的是它指向一种超越于人世之表的境界提升。作品之“逸”只是这种境界的副产品而已，作品内蕴丰厚与否、这些内蕴所抵达的境界之高低方是论画者斤斤计较的关键所在。换句话说，笔简意丰、超于具体形骸之外而能与“天”相通，以天证人、以人证天的哲学背景，保证了逸品之“逸”能够与意相连、与理相连、与道相连，因而，逸品之说超越于所谓的风格、流派的范畴，应是一种以艺术为媒介的人的理想性栖息。它与“人”有关，与艺术有关，更与天地有关。

如果把黄休复的观点当作逸品之说的理论起点，可以发现，在其后的画史中，这种与文人的哲学之思息息相关的艺术风潮，逐渐成为中国画的主导倾向。在保有“逸”之为物的本质规定的前提下，“逸”的表现形式不断地被重新解释、被刷新成一个个具有时代性的崭新标尺。可以说，逸品是传统中国画中最富有持续生发潜力的一种哲学化的艺术模式。

从方法论的层面上讲，“逸”的思潮之所以得以不断地被展开，应是得力于其直揭本质的阐释性系统的开放性：因为“舍弃”了形骸意义上的计较，把艺术之“形”放置到一个低于本质的位置，艺术家恰恰由此获得了最大限度的自由去塑造属于自己的艺术形式；而由于对于“天人”之思的刻骨铭心的眷顾，“逸品”又牢牢地抓住了艺术的超越性本质，使艺术家能够把具体之我看作是一种有缺陷的个体，而将他我、超我汇集于一己之思中，从而得以化身千万，使逸品成为一种大我的代言、成为一个族群乃至整个人类的共同栖所。由此可见，逸品之说不但属于传统中国画，亦在一定意义上蕴涵着朝向“现代”继续开放的巨大空间。

本丛书所选的十位当代青年中国画家即是执此逸品之大纛而前行的代表。依我之浅见，至少在下述两点上，这十位青年画家的创作值得关注。

一、以“逸”为真，不苟形态。“逸”之能“品”，其最关键的本质规定就在于，它以对形式向度的否定来换取对形式向度的最大肯定。这可以表现为两种方式，一是对形式语言的极简化的，“笔简形具”本身就是逸品的题中之义。二是对已有传统形式语言的疏离化。疏离的目的是告别传统艺术公共理性的压抑，以“求异”而“见真”，而“真”本身就是“逸”之为“逸”的最根本宗旨。在这十位画家中，前者以王东声、陈震生最为代表，程风子有些接近这一路。他们皆是以尽力地简化形式维度的执着为出发点，以求取“真”之最直接的抒发。相比较而言，魏广君、李晓松、崔海、徐光聚、姜永安、李晓军、化建国等则属于后一类型。他们在具体笔墨上可能会做足功夫，但又不以笔墨形态之合辙为工，而务求纷繁之笔墨形式能够合一为一个恰当的灵魂出口，借此将画家所欲表现之“真”顺畅、自如地流淌出来。因此，概括地说，二者的表现样式固然不同，但通过他们相互之间绝不相似的作品样式，我们仍然发现，这十位画家对于艺术语言

的态度，其本质皆是以绝弃寻常为鹄的的。正是因为“不走寻常路”，逸品之“真”才得以保证、得以展现。

二、以画家的超越性体验绝弃小我的一己之私，借作品以完善自我的升腾。这十位画家作品的美学倾向虽然人各有异，要之皆是以离俗的塑造为最终目的。在此过程中，画家们探询的精神性存在与自我的风格样式塑造有关，但又超越了这一层面，他们往往在作品的明心见性之后，能够把欣赏者带入到一个个与世悬隔的境界之中，用这种境界的启示去感染欣赏者，使欣赏行为成为一种绝世的精神遨游。通观这十位画家的作品，都具备了如此的感染力。而追溯这一感染力的来源，我认为，它并不仅仅局限于形式的维度，而且在于画家以人类代言人的身份对于天地自然、对于心灵、对于社会、对于群体性的人生等深沉性主题的深入探究和深刻感悟。他们的作品之所以互有差异，亦只在于他们各自进入这些主题的言路、境遇上的歧异，而在其体验的超越性上，他们秉承着同样的逸品传统。

除此之外，还有一点不容忽视，就是作为一群生活于现代社会中的画家，他们在延续中国画逸品传统的过程中，也在用现代人的独特方式去重新阐释逸品的哲学与诗意。正如上文所说，传统逸品的核心价值即在于其超越性的艺术品格。但是，由于形式维度公共理性的压抑，传统逸品型绘画一直在形式的自我完结程度和见真、见异的决绝性上摇摆不定。注重公共理性者，往往将逸品降格为一种逸气、逸兴的审美特征，而丢失了逸品最本质的否定性哲学根基；反对公共理性者，又大多堕入野狐禅式的“胡作非为”，如同野草一般疯长而永不可能成为乔木。在这一点上，得益于现代人对于超越性的理解和视野已非古人所能牢固的优势，在这十位画家的笔下，现代艺术的超越性品格与传统艺术的逸品哲学形成了非常有意义的嫁接。他们一方面能够把握住形式维度的自律自结，使形式能够完全负载起统一的心灵出入口的责任；另一方面，又比较恰当地利用了现代艺术中以形式的新颖性来换取作品的超越性的做法，把超越性与新颖性连接在一起，以或清简、或诡异、或梦幻、或幽雅的情调，有效地传递出现代人对于超越性彼岸的飞升上溯之情。也就是说，在保持“逸”之为“逸”的基本规定的前提下，这十位画家把“逸”引向了一个现代的视阈中，从而使“逸”呈现出符合现代人心灵栖居之需求、比之传统更显华彩缤纷的新境界。

传统中国画中的逸品哲学、逸品艺术既是一个取之不尽的宝藏，又是一条绵延不绝的长河。历史在绵延中生发，传统在现代中洞开，这是我们生存于斯的文化国度传统与现代相连接的境况提供给中国画画家们的绝好机遇，有志于此的画家应当不憚于传统与现代之间的悖论结构，勇敢地在这种貌似绝境实则蕴涵大境界塑造之可能的历史场域中寻找自己的归化。

衷心祝愿这十位画家能够继往开来、一路前驱，为逸品型中国画的现代再造开拓出更新、更大的天地。

梁培先 2006年11月11日于宁波

寂然天籁

——化建国花鸟画赏析

魏广君

建国兄是一个艺术阅历非常丰富的艺术家，版画、油画、中国画各色艺术都曾有过广泛的涉猎，而且色色皆有不俗的表现。近年来，似乎有感于中国画水墨表现的直接性以及其间深刻的寄寓，建国兄开始肆意于花鸟，并竭力想从花鸟中寻找自己心性的出口。就我所知道的建国为人、情性的特点，这种肆意可谓是厚积而薄发。

建国兄的花鸟注重淡雅的意绪的传递，那些花草、飞鸟的造型不求过于繁复的描绘，意到而止，简洁明快之中蕴涵着他对于绘画造型的用心取舍和巧妙的融通。这与他的使墨用笔形成了非常和谐的一致。看建国兄的作品总是那么的随心所欲、无拘无束，渴笔劲扫的尽兴，淡墨渲染的泼洒，始终是在一种非常轻松的状态下，似乎是不经意之中就能巧妙地展现出来，确是对绘画、对人生有着深刻体悟之后的一种适意的遣兴。

正是对遣兴意韵的强调，使建国兄的作品充满了冷逸寂然的诗的气氛。在这种诗的气氛中，欣赏者往往会非常自然地忘记了绘画的绘制过程，忘记了建国兄对于语言的挑剔和锤炼。我想，欣赏者之所以能够在内心中产生这种感受，与建国兄有感而发的创作态度有关。众所周知，在绘画中，欣赏的程序有时正好是对绘制程序的反溯，在绘画程序中没有的东西绝无可能被欣赏者所感知，除非这个欣赏者是个彻底的外行。但是，人们也许会问，建国兄有感而发的是什么？我想，其间的内容当是非常丰富的。它可能是心灵的某时某刻的一种冲动，也可能是一种诗意的寄托，更可能是一种与人生相联系的个人心灵状态。建国兄是个有着非常丰富的艺术创作经验的人，在版画、油画等各色画种都“折腾”过许多年之后，猛然投身于水墨之中，我猜测，恰恰应当是看中了水墨表现与心灵一瞬的契合。水墨落笔时那种当下即是、不可更改的瞬间，不就是心灵之一瞥的再现吗？因而，水墨表现的内在性与人的内心世界之间的对接也就是建国兄的作品之所以感动人、吸引人的所在。那些或浓或淡、或虚或实的点染，那些迅捷飞动的笔线，等等，所渲染的意境在虚淡、清冷之中静静地飞逸、奔走着，低扬而婉转，幽静而急促，似乎在寻找些什么，又似乎在诉说着什么，这难道不是绘画所欲达到的一个最重要的目的吗？古人讲“静能纳万有”，意思是说，因为有来自内心沉静的低吟的需求，在沉静之中所有的飞动、急促也就成为此中的一种象征、一种生命存在的征候。

因而，建国兄的作品固然以寂然而清的面目出现，但在这一大的风格之下，仍然使人能够感受到一颗生生不息跳动的心灵以及那些跳动的片刻与永恒。在我看来，这既是天籁的声音和回响，也是生命自然所本应具备的感动。

老化说话

西 地

窗外，秋雨落在凌霄枝上。案前，老化俯身不疾不徐地画着山水树木。偶尔停一停，然后继续。有一搭没一搭的话头儿，如同纸上的线条，一笔笔勾满了一个下午。

你最理想的快乐是什么呢？

有充足的时间做自己喜欢的事。

怎么形容自己现在的状态？

快乐，挺快乐的，做自己喜欢的事，爱自己喜欢的人。

你最害怕的是什么？

没有或者不太明显。

还在世的人中你最钦佩的人是谁？

张艺谋，谭盾。能够把自己的艺术感受表达得那么极致。

自己的什么特点让你觉得最痛恨？

软弱。

你最痛恨别人的什么特点？

装腔作势。

你觉得最奢侈的是什么？

儿时，听说当时的某位领导人吃绿豆芽要掐去两头，只留中间。

你认为自己的哪种美德被高估了？

我整个人都被媳妇高估了。

你對自己外表的哪一点最不满意？

特点太不鲜明，既太白面书生，又不够硬汉子。

还在世的人中你最轻视的人是谁？

江郎才尽，又死不承认的人。

你使用最多的词汇？

得劲得很，可高级。

你一生中最爱的人或事是什么？

画画，完全改变了我的人生。

何时是你生命中最快乐的时刻？

高中时期（少年意气，指点江山，在同学中颇受瞩目）

你最希望拥有哪种才华？

良好的记忆力，能准确地说出读过的书名。

你认为自己最大的成就是什么？

能做目前的工作。

如果可以选择，你希望什么重现？

没什么，以后会更好。

你最珍惜的财产是什么？

儿女。

你认为最浅的痛苦是什么？

被批评，因为很多批评是有益的。

你本身最显著的特点是什么？

谦虚，变通。

你最欣赏男性身上的什么品质？

义气或者说仗义。

你最欣赏女性身上的什么品质？

贤惠和忠诚。

你希望你以什么样的方式死去？

没想过。

你的座右铭是什么？

没有吧？谦虚使人进步？

那个下午，老化才从山里出来，打农民的杂物堆里发现了一只用过、又品相很好的柳条筐和一个斗，美滋滋地在河里涮过，拎了回来。逢人问起，必停了画笔，住了闲聊，眉飞色舞地讲起来历，得意之时兀自夸讲起来：得劲得很！这筐，盛个衣服，放个字画；这斗，放个章料，可高级！地地道道的开封话，字正腔圆。眉眼间，笑声里，天大的便宜早被他占了去。

过去，常常用“高级”形容物件和东西，如今已不常听到了。忽经老化一提，很是亲切。但凡分了级的东西，自然以高为上。这么准确的一个词，怎么就生疏了呢？

老化说话的时候，声色俱佳，人物，事件，场景，甚至气息，样样都在。他自是得劲得很，你也不由得被他眉飞色舞了。总不忘提的，有小女儿忽然间一往情深的私语；有年少时在家乡的种种玩乐；还有好端端的闹汤驴肉，那一锅浓汤岂止滚烫，分明是一个“闹”字了得，闹得你活活听见了一锅美味。

如果好的音乐可以看到，那么，好的画，岂不是可以说得出来？

跟画画的老化说话，挺好的。

2006年9月

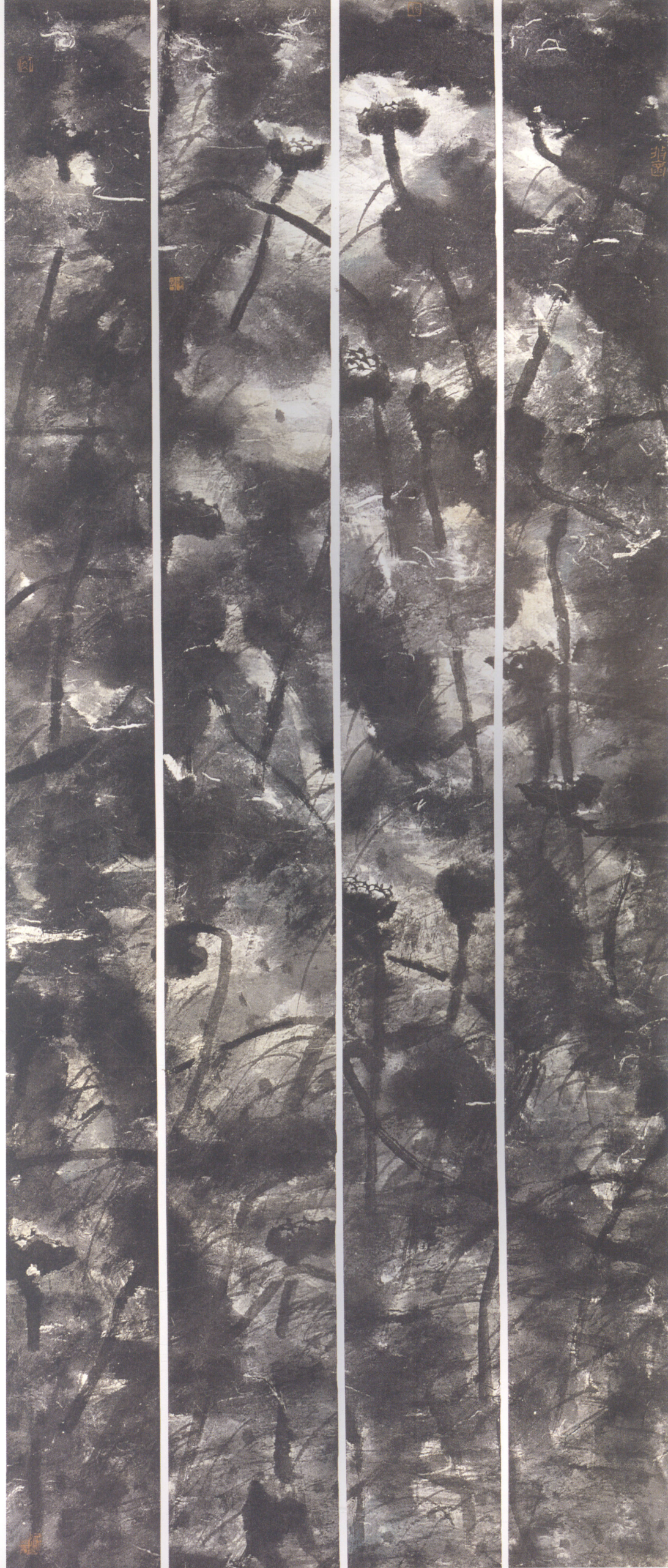

芦花深处
68cm × 68cm
纸本设色
2006 年

曾学青藤卖丝瓜
34cm × 66cm
纸本设色
2001 年

印象·荷
136cm × 68cm
纸本设色
2003 年

沙行秋水
136cm × 68cm
纸本设色
2006年

梦回池塘外
34cm × 66cm
纸本设色
2006年

寥落秋风
68cm × 68cm
纸本设色
2006 年

