

中国当代名家画集

魏 扬

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

魏扬 / 魏扬绘. — 北京: 人民美术出版社, 2005.11
(中国当代名家画集)
ISBN 7-102-02816-4

I. 魏... II. 魏... III. 中国画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 122488 号

中国当代名家画集

魏 扬

编辑出版发行 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 霍静宇

设计 霍静宇

作品摄影 张先良 邓雪松

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2005 年 12 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 26.5

ISBN 7-102-02816-4

定价: 300.00 元

版权所有 翻印必究

终归大涤

唐小禾

20世纪60年代，我在艺术学院五年的学习时间里，一直受业于魏扬先生。当时，他主管着整个油画专业的教学工作，并给我们上创作课。除了上课，我们也爱去他家，看画，听他评论。那时，先生才三十岁刚出头，在同学们的眼里，这位老师虽然年轻，却气质儒雅，沉稳内敛。不过，在对艺术问题的看法上他从不苟同流俗。我们学的是油画，他上课，却会给我们大讲中国画的画论，讲石涛的《画语录》，讲“遗貌取神”。他看过很多书，深入研究和思考艺术真谛的问题，并体现在他的创作与教学上。在那个时代的政治气氛中，真是难能可贵。我们在绘画上的一些想法和作业，常受到他的“敲打”，我们认为好的他不满意，我们忽略了他却非常认可。从那时起，我逐渐明白，学画不仅是学技艺，在技艺之上还有艺术的见地，这种见地来自知识、修养与内心体验。

先生青年时代的创作主要是油画和版画，是一位公认的具有才情与前景的画家。多少年后，他任省美术院院长，我则是创作室主任，在他的指导下，一起组织美术院的创作工作。那时的画室，每天晚上灯火通明，大家的创作热情高涨，产生了不少当时具有相当影响的好作品，在全国美展上创下佳绩，可称为是一个创作的黄金时期。

我离开美术院后，看到他转向中国画的山水画创作，在十几年间，先生云游四海，积累了大量的作品。这些画的时空跨度非常大，语境丰富旷阔，时而在神州山川上下求索，时而在南亚丛林中追寻，或是在撒哈拉沙漠中的金字塔下凝思，或是在欧陆文明胜迹中徜徉。他的画画得随心所欲，表现出一种“终归之于大涤”的境界。

我去过先生的画室，看到他每一阶段的变化，十分羡慕他的创作状态，不温不火的外表下激情涌动着，没有时下那些“炒作”的浮躁，沉浸在自己的艺术天地之间，将心灵托付于大地山川。他是一个用思想、用修养来画画的艺术家的。数年前，先生得过一场病，反复手术多次，我们去看他，他仍是那样平和地微笑着。然而，在这生命的关口，他对生命意义的顿悟，使他更加豁达。对于生命，对于艺术，有了更深的理解，他的艺术必将有更为广阔的空间。

对他的画，理论家们已有中肯的评价和深入的诠释。作为一个画家，我认为在其艺术的表现上，还有不同一般的特点。其一，因为他曾是油画家，对油画的造型方法、对色彩与色调关系的把握与经验，在他的山水画中起着潜移默化的作用。以墨色为主的中国画有自己的色彩体系，他在这个基础上，很自然地突出了色调与色块的应用，中西融会贯通，运用得天衣无缝，加强了画面的感染力。其二，因为他曾研究过版画，对版画的黑、白、灰要素非常熟悉，所以，他的山水画在处理上总是从黑白关系的整体性着手，画得大气磅礴。

我总不相信他已是古稀之年，仿佛还是当年那个年轻庄重的、不紧不慢的、循循善诱的魏老师。在我们的印象里，他走起路来都很从容，从来未见他跑过。实际上，这么多年来，他经历了那么多的进取与改变，从生命到艺术，都是浴火而重生！

这本画册的第二部分是“古稀行踪”篇，“古稀”之后还有“耄耋”之年，我高兴地看到，他现在身体已完全康复，孩子们都事业有成，极尽孝道。我想，他定会沿着他的艺术之路一直走下去，再抓住十年，完成“耄耋神游”篇，我们热切地期待着！

2005年9月3日于武昌昙华林

（本文作者为湖北省文联主席、湖北省美协主席、湖北美术学院院长、教授）

高 蹈 云 游

——读魏扬的中国画

徐恩存

在当代，每一个有着画家身份的人，无不面临着一种思考——即站在古今与中外的时空交汇点上，如何面对自己的艺术？如何作出观念的抉择？如何表达“自我”对身边世界的感受？

魏扬先生在古稀之年，仍孜孜不倦地作着自己的艺术沉思，实践着自己的艺术思索与艺术创造，最终收获了艺术硕果。先生的艺术创造精神、严肃态度，先生的不泯童心，以及对人生与艺术关系的参悟，达到了实现精神层面的“高蹈云游”的心灵境界，才能在咫尺之间，体现出物我两忘的境地，与表现上的鲜明个人化形式、语言风格。

心象，是魏扬先生多年山水创作的总主题与总目标。心象的获得，是一个极其复杂的归纳、概括、提炼、加工、升华的精神过程，也是一个由繁到简、由物到心、由形而下到形而上的艺术本体演绎过程。如此，才有了画面上的“席地慕天之游”的胸襟与视野，由笔墨所表现的山川、河流、云烟、屋宇等等，体现为画家思想认识与生命情感滋润下的意象：显然他笔下的山川、河流、云烟、屋宇等意象，因沐浴了当代人的审美感受和宇宙生命，又为宇宙生命所照亮，才成为与人类心灵共鸣的艺术心象。

作品表明，画家对自然——山水，有着不同寻常的挚爱与眷恋，无疑这是置眼于对生命与心灵本身挚爱与眷恋的必然表达，所以每一片山水，都是一种心境，是心灵的折射；它映射出一种感觉与知觉的感悟与愉悦，进而形成了个人化的形式、笔墨、美感风格与表现手法，并且又融合了现代人的生活感受与精神需求。它体现出画家“以心入画”的独特视角和由心营造丘壑的独特方法。他自称为“心象山水”的独特形式。应该说，魏扬先生的作品，已入佳境。解读作品我们已经感受到画家层层渐近自然生命，把心性本真从自我世界中伸展开来，精神气息四达并流而不可以止，这是生命深层的作用使然——它提升了心灵意义的内涵。由此，我们看到画家笔下的山川、河流、树木、屋舍、舟楫等，似乎都隐藏着心灵的秘密——莫测的空灵飘渺与永恒的流动感；这个山水中的空灵飘渺与永恒的流动感，指向的是永无尽头的时空和万古如斯的企盼，以及企盼中的一份和谐与浑然一体的意境，从深层结构看，恰恰是表达了人心与自然的大共振与和谐，是自然山水与时代精神的共振与和谐。因而不是异己的物质存在，而是物我交融的心灵图景；云烟雾霭和山石危崖都不是逼真的摹仿，而是“精神栖息地”的象征符号，也是时代气象脉搏的语义符号；画家的心灵被提升到结构的主体，并作用于绘画观念、艺术理想与表现手段，用以礼赞生命、礼赞自然、礼赞时代，这是魏扬的山水画的精神主旨，画家作品的蓬勃气韵，正是从这一主旨中流淌出来的。

魏扬作品的点、线、墨、色都呈现一种有生命力的运动感和结构，线的曲折交织、点的聚散离合、墨的激情流淌与色彩的清新悦目等等，都是凭借笔墨表现形态，化精神和智慧为心灵内在体验的结果。画家凭借空间与时间的处理，领略生命的诗情与动态的真谛，而心灵作为艺术时空中敏感的触角，深深探入生命与时代的底蕴，并随着山水时空的不同结构形态而呈现为不同情调，每每给予欣赏者以无端的感动与绵长的意绪。

运动的结构与点、线、墨、色的激情表现，已经成为现代人情感的基本形态。魏扬笔下的山水以几何形状的山峦多层次的并置、交错与缭绕飘荡的云烟，以及整体中的实与虚、大与小、疏与密、干与湿等的处理，都为这种情感增添了新的质素；画家在这里，在传统的山水画的程式与规范基础上，学古而不泥古、变古通今，使之回归为自由、无限的本真，使理想趋于浪漫，在神秘的气息中表达心游万仞、浩浩太空、悠悠山河与日夜更替、春秋代序的造化无极的景观境界，引起的是一种对生命的感动，对时代的感悟，以及个体心灵所真切把握住的精神价值。

魏扬艺术创作的切入点，是面对自然整体。他创作的山水作品，既属于个体的，又属于造化整体；因此他寄深情于草木山川的自然界，使最有魅力之处，在高山流水、云烟飘荡的情怀中，增添一层真切的个体心灵因素，以及深邃的宇宙意识和时代气象。

有了现代意识的表现，笔墨意趣、形式的特殊发挥，使山水自然中体验到并获得了一份诗意的情怀，不仅具有深沉博大的民族文化传统深处的感动，而且还具有一份被楚文化浸润、滋养的现代个人心灵深处的感动，因此他的很多画中流溢着楚地文化特有的神秘、绚丽、浪漫的色彩。

魏扬的许多作品中，山水都被表现为一种具有张力的气势与气魄，用笔苍劲，用墨老到，用色沉稳，画面洋溢着一种苍茫之气，这些因素营造了总体上浑然之感，悠悠云烟，无限远去，时间无限深邃，空间无边无际……这是一种生命的特殊感悟，也是对当下时代真实感受的表现。隐藏在意象之中，它们如梦如幻，山高水长，烟波浩淼，朝阳夕晖，氤氲气象……展现出极为丰富的文化意蕴与内涵，使作品平添了一份厚重的精神文化含量。

重要的是，画家的作品营造了特殊的流溢与运动之境的美感。在此种境界中，画家可以驱群山、走沧海，以笔代造化之功，以心体天地之气，而俯仰远瞻的景象跃然纸上，飞动流走的气韵情思，正是远近取与的博大胸怀的表现，画家在造化生命与宇宙世界的波动中深深感动了，作品中才有了游目骋怀、卷舒流动之美，它不仅仅是画家作品独特的个人风格，更成为他山水画的艺术特质。

着重于表现造化、宇宙的运行不息、蜿蜒流转、风云变幻与大化流衍，突出心灵感受与体验的形式、情感、节律，并以各种抽象的点、线、皴、擦、钩、勒，去摄取万物之精、气、神、韵，是魏扬作品突出的艺术特征。分析作品，可以看出魏扬作品重飞动、重飘逸、重流转、重气韵，是源于造化的大气流动与自然的活泼生命，也源于时代气象给予画家心灵感受的照应。所以他的作品无不在全方位中流溢鼓荡着生命的元气。一方面，画家以山水意象流动飘逸之美，勾连着人类普遍的生命情感，经由“动”、“韵”给以和谐化、苍茫化，另一方面，画家把人的心灵韵律与“生动”结合，将自我精神带进自然生命之中，完成自我精神与无限的自然生命、精神相融合的境界营造。这是画家的审美创造、审美发现，是画家化身于自然韵律之中，并与之互动而生发的自然之美与心灵之美。画家自我在作品中，已经充分地对象化为山水意象了，已经拥有了自然现象背后的本质之美，这里的“自我”，凭借着无数精妙的水晕墨章、笔情墨韵，凭借着精心撷取的山水意象，凭借高度成熟的匠心独运，真正把物质的存在转化成了心灵的存在，即展示为“心灵的风景”。

魏扬先生的山水艺术，洗却了现实的质重滞实的形而下气息，解放了生命境界中灿烂的感性因素，把生机无限的山水之美，真正变为精神的色光与心灵的风景。他以自己的不懈努力与实践，创造了富于热情、富于生命色彩的艺术。

2005年8月于北京

（本文作者为美术评论家、《中国美术》杂志主编）

“绿遍青山草不秋”

——写在魏扬先生画集出版之际

董继宁

应嘱为魏扬先生即将出版的作品集写一点文字，不免有几分惶恐。若按行辈，他老人家是我们的太老师。当我们还是一群酷爱美术的青年学生时，就听到老师们讲起魏先生的许多何如、何如。

先生是一个十分慈和平易的人，丝毫没有时下艺术家的炫暴气象。他是一位造诣深厚的艺术家，又是一位勤于研究而又诲人不倦的长者。他总是以他的勤奋探索和善于创造，教导我们这些晚辈后学们。他的不少作品我们至今还记忆犹新。那一片丹砂中的《霞光》、水墨浸润中的《夜色消融》、沉醉在“心象山水”中的《流观风华》、青黛挥洒的《春醒》……，都曾为我们展开了一个现代情景中传统山水画的新境界。

面对时下纷纷扰扰的新浪潮和层出不穷的各种“理念”和“主义”，先生以“追求当代人情思”、“继承楚文化神韵”的“心象山水”为创作主旨，力图表达一个建立在现代人“心象景观”基础之上、与传统山水画的文化血缘不离不弃、既同又异、既开放而且多方吸纳的健全的文化理想。在创作实践和理论研究上作出了深入而且有益的探索。技法的锤炼和思考的深邃成就了一个“有思想的艺术”。

针对被传统绘画视作金科玉律的“六法”，先生从对山水画本体深化出发，提出了从“气韵生动”到“意味追求”、从“骨法用笔”到“化境笔墨”、从“应物象形”到“结构优化”、从“随类赋彩”到“随情赋彩”、从“经营位置”到“内营构成”、从“转移摹写”到“承继文脉”的主张。以最真诚、鲜活的灵性和对当代精神的深度把握注入作品；以丰富笔墨的内涵，强化意境的创造；以优化的物象结构与心象境界的有机结合，增强语言形式的意境表现力；以色彩的主观表现，一改传统山水画的色彩程式，增强视觉冲击力和形式表现力；以现代构成方式的合理注入，强化作品的当代感；在继承传统山水画的文化精神中，创造当代图式和语汇。无论是先生这种探索的精神，还是他的创作成果，都给予我们很多有益的启迪。

走近先生的作品，不能不为他蓬勃的创作热情、热烈的艺术追求、娴练的笔墨技巧所感动。这是一位在艺术高峰的艰辛攀登路上不懈的老人！雷志雄为先生题画诗曰“绿遍青山草不秋”，正是我们这些晚辈后学对先生由衷的赞誉和祝愿，祝先生的艺术之树常青！

2005年9月于东湖半亩堂

（本文作者为湖北美术学院院长、湖北美协副主席）

灵 心 漫 游

魏 扬

多年来，“心象山水”是我山水画创作的主旨，并以继承楚文化神韵、追求当代人情思为作品主节律定位自己。

现代人所具有的“心象景观”体现在山水画中，与古典山水画意境不应在同一层面上，它们既有文化血缘，又有质的差异。我力求既同又异——完全不同，另起炉灶，会失去宗脉；完全不异，毫无再创造的成分，反而使这个画种没落消亡。中国山水画这项民族国粹，应该是一种既开放又能多方吸纳的具有健全机制的文化机体。

当代是一个伟大时代，当代人内心的人生境界、情感生活、人文情思和理想追求都无比丰富，他们所遇到的矛盾、困惑、阻隔、变异、异化等等也都是前人所无法想象和无法体验的；精神境界中一定的法则、法度也正处于一种复杂变动之中，毋庸置疑，这些都决定了现代心源面貌是多姿多彩的景观。当代山水画何能脱离这个现实，只有深入现代人世界，充分发挥画家个人主体思辨能力，使作品贴近时代。石涛曾提出“搜尽奇峰打草稿”，我向自己提出“搜尽当代心象景观”进行山水画创作，或者把这两种“搜尽”结合起来，

作为“心象山水”画，大致有感性、知性、志性和灵性四种心象层面。感性比较直观，缘情表现；知性重在兴意比知；志性重在表现生存意志和终极关怀；灵性更在意于某些审美感触、瞬时灵动或某些思绪意念等等。总之，希望在画中师心纵横、气概成章，记下当下心迹，体现自己最真挚的追求。

创作活动是一种不可思议的体验，而这一体验过程必是内部意象和外部真实的艺术性统一，艺术本体深化，才能更好地完成和完善这种统一。图式、笔墨、程式构成是种美的构造。也可以说是历史艺术创造积累和选择的结晶，需要画家深厚造诣和功力，其中不仅需要高超的艺术技巧，还要有独特、深邃的艺的意识和美的意识，也包括艺与技的高度统一。艺术本体的继承和创造是画家的终生事业。我从传统六法论的六个方面来概括目前我对山水画本体深化的领悟和追求。

对应六法中的“气韵生动”，我更着重“意味追求”。气韵生动统摄图式很重要，但目的还在于表达作品品格、意蕴、意味。生动呈于表，意味才是本。要使主体审美结构、意蕴以及所要表露的意味能充分运用画面一切因素完美的表达出来，这才是最重要的根本。把主体心理活动、自身灵性、对当代精神的深度把握直接投射到作品中，外化得最真诚、最鲜活、最恰当更为重要。

对应六法中的“骨法用笔”，我用“化境笔墨”来要求自己。笔墨概念有丰富内涵，技术技巧也是无穷尽的，笔墨修养是终身的。化境可能目前还是一种追求目标，但应该有一定修养要求标准。骨法固然重要但能用单一标准简化笔墨内涵。笔墨修养从生到熟、由熟入生进入笔墨化境，才是前辈成熟大师们的成功之路。对笔墨得沉得进去，又走得出来，化境之时总会逐步到来。

对应六法中的“应物象形”，我选择“结构优化”。将“应物象形”纳入图式结构之中，使艺术内外结构优化，才能让人思绪、情感、诗情、品格等心象境界与画面山水结构紧紧相应，同构、同律、同气息，真正艺术地完成心象境界表达。

对应六法中的“随类赋彩”，我着意随情赋彩、随意赋彩、随调赋彩、墨色结合。

对应六法中的“经营位置”，我主张“内营构成”。我仍希望充分运用传统经营位置的一切方法，同时借鉴运用现代构成方式，使作品更具有现代感，更具风格特色。

对应六法中的“传移模写”，我强调“承继文脉”，以写心写意为主，努力创造新图式、新语汇语法，不受传统图式束缚，但又能继承传统山水画文脉。

以“意味追求”、“化境笔墨”、“随意赋彩”、“内营构成”、“承继文脉”等六法来补充传统六法，指导自己的山水画创作，能充分吸收现代中国画发展新成果，并有更进一步发挥艺术本体的深化作用，希望在今后实践中不断修正、充实和完善。

古稀行踪

魏 扬

“古稀”，这个名字我觉得好。好在让我在自己七十七年的生命历程之中多了一些空灵的感觉。于是，缘起于2005年的第一场瑞雪，在北京通州一个幽静的小院落里，我的画桌上就有了这本新画集的策划文案。

纵观一生，无论是自己的生活还是绘画，有许多东西是注定要成为记忆的，或者封存，或者散落，或者淡忘，或者还会被误解。但是会不会有一些东西本来是不该那么急着扔掉，是不是应该去重新归整和重新体验，趁着记忆还可以被印证？也许这样，过去之于现在，生命之于绘画，才会显得意味深长。

1998年出版的上一本《魏扬山水画集》中，我写了一篇《灵心漫游》为序，作为自己前二十年作品的一种自我言说。而这本新画集的选编，则更像是一次进入七十岁后意境深远的继续漫游，因此在这篇以《古稀行踪》为题的述说中，再次谨以一种私人话语的方式来写，意在呈现自己这个年龄段对绘画以及对人生的一点点感悟。2002年因病，险些乘鹤仙去。过后女儿告诉我，在病危中，医生们甚至数次摸不到我的脉搏、感觉不到我的呼吸。可大难不死又获新生命，我总相信这是上天对我的一种恩赐，让我心存感激。记得有人说过，只有一个时间可以使人镇静下来——那就是死亡。确实，在它几次来临之时，我着着实实在在地经历了并非想象的涅槃重生经历，着着实实在在地触摸了一次自我生命的实体，感觉它即使在遭受严重病痛侵蚀时仍然是有力的、纯粹的、弥足珍贵的。特别感受深刻的是，在与人世、与亲友生离死别之时，混合着人世间最真实的绝望和希望的情感，最真实的生命遨游的体验——在那一刻流逝的瞬间，我在对生命的冥想之中所感到的空间以其全部光亮洒落在身上，还是那同一个空间，我目视它，以证实生命尚在：我甚至还看到了大山大海，所有的、自己一生所经历过的自然景观和心象景观引领我环流游观，有如《离骚》中神游天上人间一般诡奇、瑰丽无比。真比宗炳所述说中的“卧游”还要奇妙，它不是传统山水画中神景逸境所能比拟，也不是某种宗教幻觉，比那要广阔深远得多，纯美得多，也幽渺得多，但我又无法具体言说，对这种生死参悟，既虚幻又实在，既具体又抽象，是瞬时顿悟又是诗性的叩问。当我再次站起来，我感到了新生命的活力，一种被情感滋润后的重生与升华。最终，不仅活过来了，而且获得了那种精神体验上的至高至大至美的境界，是我倾其一生上下求索而未能得到的“大情大德大我大自在”，这可能就是禅悟自证本心的寂照吧。这是一种“纯和”的、归于天然的宁静安祥、空灵淡泊的气象。这是人性至美的情景，也可能是生命关键时刻的“神示”。我希望这将会成为我以后作品中要努力表现的内涵和母题，在形式上，有玉质之美。这可能是年龄关系，无形中在改变着自己的审美倾向，也许也是当代和谐社会需要有这种倾向的审美要求。

在身体康复期间，我暂时远离于时代的喧嚣，一时间更能沉静于对绘画本体语言的思考、沉静于对中国文化的阅读及反思之中，尤其对老子的“一生二，二生三，三生万物”这条重要哲思名言有了一些新的理解。早先我非常欣赏他的“一”和“二”；即“一分为二”，矛盾的对立、分解；“合二为一”，矛盾的统一、转换。可长久以来我并没有真正意识到“二生三”、“三生万物”的重要意义。随着这一次对生命的珍贵体验，我对生命万物的聚合和散失有了一些亲身感受，我以为“天人合一”的“一”，实际上是“三”。而阴阳冲气、交互沟通、向前推进即是“二生三”的过程。三生于二，又超于二。人类对生命真谛的认识、对自然奥秘的探求、对至美境界的追寻以及艺术创造等等都是在对“三”的感悟和把握之中完成的。一生二，二生三，三生万物，才能有更高一层的启示。也对我理解“画道”，有重要启示。

对明代著名画家董其昌，他的“一超直入如来地”，也理解到就是对“三”的“顿悟”，“三”就是“如来地”。他的“无相”说，看山是山，看山不是山，看山还是山，即由有相有法，再行至无相、无法而无不法，最后领悟无法的无相追求，无相而百相生。董其昌通过作品中折射的平淡自然和清静无邪、无我、纯任自然而自在——这种“辨认空无，而生慧相”高水平的审美追求，

“慧相”也是“三”的审美境界。这些确实是中国山水画的较高的审美境界，是真正的中国山水画传统精粹之所在。一个时期以来，董其昌的绘画理论给了我很多启示。特别是他在绘画的精神原则上，主张以道通艺、道艺合一、以禅论画，以禅理统摄画理；重主体，重过程，重感应，重自由自在的价值取向；尚率真，崇士气，重笔墨自主，重综合修养；反对“为造物役”、“刻画细谨”、“纵横习气”和“习者之流”。我体会，在传统山水画中，这种精神上能与宇宙天地相往返的气息，这种天人合一而进入“三”的图像意义和功能，是最终能体现画家对艺术、对自然、对生命的精神内蕴和艺术品味的。董其昌在精神原则、技法图式原则和审美标尺这三方面都在启示我提高自身作品的艺术追求。以上所述也是我近年来创作思想上的主要变化。

这些年，中国画发展的困境之一，在于全球化的世界秩序与文化秩序，是以西方为唯一中心、唯一尺度来建构并度量的。在这样的世界模式语境中，中国艺术已不再参照中国的艺术现实或针对着中国艺术的“伟大传统”而设定，而“中国画”已在全球化的世界图景中，被西方派定在双重“断裂”与“滞后”的历史话语之中，举步维艰。作为一个有责任感的中国艺术家，为了实现心中宿愿，使自己的作品更有自己民族的“文脉感”，更中国化一些，回复自己民族的历史记忆和文明根基，能使自己所从事的文化事业，改变当下文明背离中国常道的畸零虚无的现状，反抗西方话语“霸权”，进而真正能为世界文化多元化尽一点力。我确实有意识地要求自己在创作实践中寻找一种“逆向发展”的趋向，能与传统更多地接上线。这样虽有些不合时宜，但有时候可能反就是正，逆反归正。基于这一点，我在现实的创作中通过学习董其昌，学习他在对传统的笔墨程式、母题结构、风格品性等图式系统上，借助研究传统，梳理画史，分宗归纳，析解古今技法，强化形式，建构从心所欲而不逾矩的审美定向；同时学习他借渡河宝筏。在创作实践中尽其法而后舍其法，既采取自己的独特取向又贯穿着文脉眼光，兼取并蓄。在古今技法的结合之中，学古而不泥古，保证山水画语言的纯净和精致，以使自己的作品较好地适应当代文化转型和现代的审美要求，并最终能成功地转型现代。

七十岁后，我有机会周游列国，到过亚、非、欧、美四大洲二十多个国家。对世界文化遗产和当代多重现实、文化语境有了更广泛的了解。二十多个国家，多种民族所创造的人文景象，与地球千山万水自然景象相结合，使我在东方、西方、南方、北方，基督教、穆斯林、大乘佛教和小乘佛教等不同宗教不同文化背景的对话与交融中，在世界范围内的天地人中行万里路，体会万千。特别是在近距离面对埃及金字塔时，我因大病初愈还拄着手杖，那样巨大的人类建筑与我虚弱的身体形成鲜明的对比，极大地鼓舞了我重振精神，阔大眼界和胸襟。我觉得用中国画的创作观念、审美情趣、材料工具来记录、记述、记游实在太难了，但还是尽力略记一二。更重要的还在于在那些永存世间的人类艺术瑰宝中萃取其精、气、神来充实自己，同时更坚定了对自己民族伟大文明的崇敬和自信，更相信我们的中国画能与其它文明共美于世的信念。

画集编辑共分三个部分：“灵心漫游”将以前作品重新进行筛选，以示自己的创作面貌和艺术发展过程，继续完善和坚持自己“心象山水”的主旨。“古稀行踪”将我步入七十岁前后的作品择优选入。“列国记游”则将初试记游之作编辑一章。

古稀之年了，成果与年龄本应相称，孔子说“七十而从心所欲，不逾矩”。但现在我只能自愧自明，继续努力。

在此我衷心感谢人民美术出版社，感谢协助这本画集出版的朋友们，感谢广州汉滨文化传播有限公司能让这些作品通过画册面世，望能通过这本画集，继续促进我的创作发展，使我能更健康地进入“八十耄耋”新阶段，能再写“耄耋神游”篇，来继续我的艺术经历。

2005年初雪

评论摘录

他在着手对传统山水画的形式进行推陈出新的同时，十分注意对其意境的开拓，使得自己的艺术很富有时代气息。崇高寓优美，博大含精深，妩媚夹严杀，刚健杂婀娜。这，或许就是他追求的艺术个性。

作为一个艺术家，站在自己的立场上，对传统的文化进行一种现代的释义，是很富有启发性的。在屈骚中，那种震撼人心的英雄气概被有机地熔铸在优美的山川自然中。它既能使我们宣泄了那种强烈的不可抑止的激情，又能使这种激情的宣泄有一个着落和喘气的地方，以达到内心的平衡。魏扬在他的艺术中，则并不想作一种简单的宣泄，而是试图在绘画的境界中，实现一种现代人的内心平衡。也许他正是想通过这种努力来丰富中国山水画艺术的层次。

——严善醇

魏扬走着一条借古以开今，或说是向传统艺术贯注新的生命与活力的艺术道路。魏扬笔下流动的山峦、蒸腾的云霞、负伤的雨和袅袅的风，显然被赋予了新的意蕴。这意蕴之中深藏着画家的苦苦寻求。在他的这些融微观、宏观、宇观的诸多景象而成的画幅中，显然流露着画家对人与自然关怀、中西文化与道德价值的比较等等的严肃思考。也正是在这寻求之中，魏扬的山水画艺术获得了自己的根基。

——皮道坚

发展的历史合理性的认识必须建立在民族文化价值和心态反省的基础上。所谓国画山水画的“现代感”，将不取决于对传统山水画的形式因素的破坏，而取决于对传统山水画中凝冻了的民族惰性心态的反省。从这个意义上讲，完成国画山水画向现代形态转变的人必然是对传统文化知之甚深的人，“入室操戈”，此之谓也。魏扬正是在这样的文化背景中，开始了他艺术旅程中的转折。他的艺术触角一端伸入对传统文化的思索，一端建立于对现实世界的感受，有意识地在传统山水画的构架中去探求一种跨越有限时空的艺术表现。它使那些凝冻了千百年的心绪情态，跨过时空的迷茫，在与现代人心灵的撞击中敞开、变异、升华。

魏扬自觉到国画山水画体系向现代形态转变的必然，也意识超越“优秀传统巅峰”的艰难，但他并没有回避传统、厌恶传统、抛弃传统，而是以自己的文化素质为基点，兢兢业业地在传统山水画的惰性肌体中寻找能够变异为现代意义的“基因”，执着于对现代的自我心灵的自觉表现，比较那些急功近利的所谓创新，这样的艺术或许更富有历史感。

——白荆

他是一个善于在文化历史各个方面和热爱地域中搜索养料的画家，他的作品那股深厚甚至充满诡秘色彩的情调总是令人想到这些。我在他的画面前呼吸到一种属于了他生活着的地域特色的强烈楚文化气息，这种气息已经被他融化了甚至作为作品的灵魂。楚文化是一个沉雄、丰厚的存在，魏扬作品生命的一部分是被它滋养的，但重要的不是楚文化表现在造型艺术上的形式借鉴，而是楚文化精神对画家深刻感染之后出现的鲜明现代感。

他的山水画是抽出地方特色、历史背景、自然性格经过画家对现代感的深刻领悟和感情的过滤而“表现”出来的。魏扬的山水之所以引起我强烈共鸣的原因正是在于它是“心灵山水”。

——张玲麟

魏扬的山水画，无疑深受传统山水画审美观念的陶冶；异于前人的是：魏扬的画扬弃了消极遁世的因素，赋予了新的内涵，更多地展露出画家与现代人的高尚情趣与心灵，不乏新时代的审美情味。画家表现的正是富有时代感的人格化了的心灵意境和高尚情操，构成了魏扬山水画的理想。魏扬的山水画，正是企图通过有限的山水，开拓无限的生命、丰富的心灵，揭示深刻的时代感受；表现真正的人格价值；展示民族的审美意识和审美理想。

——邵劲之

在一个时期内，我从他的山水画中，不仅看到楚辞题句，而且隐约感受到画面中流露出来的楚文化气息：在借物咏怀的情感模式下，可以感受到表达的流动感、凝重感和迹象的自由幻化。

所谓现代感，从精神气质上说，多取自由、浪漫、放达、奇幻，以及批判性和悲剧感；从视觉形式上说，多取平面、变象、流动、消散，所有这些，恰好是两千多年前楚艺术的基本特征。魏扬先生选取这个参照绝非偶然，一方面，与他的清雅超然的气质和秉性有关，另一方面，也可以见出他长期喜爱和研读楚辞的心得。他采用流动奇诡的线迹构成画面的总体气象，兼而借用偶然痕迹和制作肌理来充实画面，浑然天成，自有意趣。其艺术境界，用宋玉《笛赋》的句子“美风洋洋而畅茂”来形容，我以为是恰当的。

——钟孺乾

魏扬老师的画，我特别喜欢那种采用肌理制作的半抽象的自然天成的作品。这些作品，既承沿了传统山水画的某些意味，又表达了当代人的审美意识，似曾相识中更显新颖、别致。在肌理制作中，他巧妙地运用水墨的“干、湿、浓、淡”以及“点、线、面”的丰富变化，混沌中暗含“意象”，“意象”中显露机趣，一切都在灵奇与玄妙中。这种肌理山水，控制与天成、功力与自然的和谐统一，是它的妙处，也是它的难处。经过多年的探索，魏扬老师的肌理山水正处于炉火纯青阶段。

——聂干因

先生温文尔雅，慈和平易，画名虽隆，而不屑炫暴。襟怀通豁，敦尚厚德。霞举清蜕，神采奕然，非知与仁俱者，曷克如此。今年近八旬，犹能挥毫泼彩作山水巨幛，气骨之烂漫舒荣，未减少年。乙酉伏月，遵以俚句四题奉应。

读《叶红霜重》图幛

韶晖千丈向苍穹，味象澄怀健笔雄。
青黛点来晨露润，丹砂挥去晚秋红。
蔽天染赤云峰外，掩径散朱烟岫中。
最是西风霜叶好，关山放眼九千重。

读《垂钓情》图轴

鬓翠透迤听棹讴，潮平江静好垂钓。
武陵三月风来早，绿遍青山草不秋。

读《国运气脉兴盛》图轴

泰岱昆仑一望中，峰回壁立旭光红。
豪情写向遏云处，铁血江山万古雄。

读《晨曲》图轴

天风拥翠过春晨，云壑故山系梦深。
一曲樵歌山鸟和，绿烟惊散墨华新。

——雷志雄

魏扬先生多年从事艺术教学及长期的艺术实践使他积累了深厚的艺术修养，也使他在从事中国山水画的创作中获得了敢变善变的资质与胆略，得心应手地把瞬时灵动的意念凝固于笔端，画出了自己的面貌。

从魏扬近期的作品中，更多向传统靠近。画面的构图，既有传统山水画的模式，又融进了现代审美观念。用笔潇洒，画面轻松，在浓淡不同的色彩中，随意用线勾画，任其自然渗透，就像一首抒情诗一般优美；有的画雄浑博大、烟雨苍茫，像一曲曲“大江东去”的浩荡壮歌；有的画用苍劲的焦墨线条和夕阳一般强烈的红色挥洒，极有节奏感，整个画面氛围沉着、凝重，黑、红两个色彩既对比又协调，“苍山如海，残阳如血”的意境跃然纸上，给人以无限的遐想。这一批作品更注重画面诗意的表达，是魏扬艺术创造的积累和选择的结晶。

魏扬的东南亚和欧洲之行系列作品画出了如此新意，使人过目难忘，标志着他在艺术上又取得新的成果，体现了当代画家走出国门、面对世界，为中国画实现新的时代要求而不断探索的精神。

——潘光午

“心象山水”说深透于对中华文化历史的沉思，是民族艺术精神的传承。

20世纪80年代，魏先生以大泼墨方式创作了一批作品，他自己将它们归类于“灵韵篇”（见《魏扬山水画集》）。其中可举：《夜色消融》、《石泉滴沥》、《雾野》为例。画作题目本身或许已经透露出化境意象的信息。虽说是山川的灵韵，当然仍是人与自然交会中生发启悟。它们都不仅仅是个人灵性感念，而是发生在每个人身边或曾历经或已领悟到的意象。画家不过是捕捉与把握一幅幅纤悉精微的画境意象，或激荡、或静谧、或鸿蒙、或清冽、或幽冥、或爽阔……它们依托于楚天大地而发。这些画作有一共同特征，多以满纸墨色（气）涌动而呈现出的汪洋恣肆，它们似乎来自无边涯的外宇向画内倾注流淌。在混沌之气所包围的中心形成的亮白更有种向外挣解的力的释放，有若生灵精气在化育荡漾，或如生命逍遥与扩展。由于这些画作多写楚地山川，不由得联想起楚文化精魂渊源的老庄思想的反朴归真法天贵真追寻自由生命理想的主题。如果说“心象山水”是对民族艺术思想精妙的传承，那么这种传承内蕴的活力便由这一主张所导演的画作显现；而画作展现的现代意象现代美质又映证着“心象山水”说所具有的继

往开来的品格和随势应变的开放性活力。

——扬力行

如果说中国传统山水画表现的是一种山水意境的话，那么魏扬的“心象山水”，则承接了中国山水画精神发展的脉络，向我们展示了一种更加深邃的心灵境界。

心灵境界是就山水画关注的对象来说的，魏扬通过心象山水和笔墨符号及结构片断带出了当代人多样丰富的心灵感受，在他的创作中，我们既看到了他对中国山水画的永恒价值的把握，也看到了他从传统山水画向当代山水画创造性的发展和转换。

对于现代人存在状况的反思是魏扬作品中思维境界的一个突出方面。这种思维向当下心态的转换是思维的共时转换。共时的思维转换所反映的不只是画家本人的心态，而是借助思维所传达的现代人的共同的心态。在绘画处理上，魏扬以现代形式和构成方法改造了中国的传统绘画，使其在绘画的结构中充满了现代的感受。从对当代人困惑的表现到对现代生命力的赞美，魏扬的作品几乎凝冻了当代人的方方面面。正因此，他的艺术创作开拓了中国画的又一新境界。

——乾子

魏扬作品以凝炼灵动的笔墨，描述出博大精深的内涵，凸现了他对生活深入的观察和对事物本质的深刻的把握。个性鲜明，神采飞扬，用笔简洁流畅，章法考究规范，刻画细致真切，意蕴深远隽永。无论是谋篇造势还是笔墨渲染，都显示出其娴熟的艺术功力。创造性地实现了艺术境界与表达手法、历史人文与现实空间的和谐统一，无一不是激情与灵感的自然流露，给人以极大的艺术享受，从多种角度折射出其馨香的品德和高洁的志向。在创作实践与丰富新理论方面，兼容并蓄，大胆创新，精心创作多幅具有较高艺术研究价值的上佳作品，流传广泛，影响深远，在书画界引起广泛关注，其独特的艺术风格，丰富宝贵的艺术实践为繁荣和发展我国传统艺术提供难得的借鉴依据，对我国的书画艺术的创新做出了突出的贡献。

——中华知名人物创新年鉴

图 版

灵 心 漫 游

目 录

终归大涤 唐小禾	1
高蹈云游 徐恩存	2
绿遍青山草不秋 董继宁	4
灵心漫游 魏扬	5
古稀行踪 魏扬	6
评论摘录	8
灵心漫游	
插秧季节	1
沙岸	2
晒网	3
过山岗	4
岗上飞雀	5
岗上流风	6
薯地	7
泉水叮咚	8
盈天地一气	9
那里来又去那里	10
横云	11
山之幽	12
月韵	13
负伤的雨	14
惊雷阵阵	15
曙色	16
夜色消融	17
绿色的欢畅	18
含孕太和生气	19
暮色黄昏	20
山路迷茫	21
楚风	22
漫山夜话	23
晚风吟	24
月有阴晴圆缺	25
傲天游	26
溟沐三月	27
秋云飞扬	28
薄雾流润	29
国运昌盛	30
群峰突起	31
石窟内外——新疆伯孜克里千佛洞	32
甘肃拉卜楞寺	33
青海塔尔寺	34
五月五过端午	35
福荫千秋——云冈大佛	36—37
天路历程——交河故城	38
悬空寺	39
南禅意象——五台山南禅寺	40
万里长城	41
城垛上历史沉重——立嘉峪关上有感	42

古稀行踪

国运气脉兴盛	44
垂钓情	45
谷壑长青	46
国魂气势长存	47
四海承风	48
泉音	49
峡云飞扬	50
积云图	51
千帆迎霞	52
山边有朵白云	53
心潮逐浪高	54
江水无语	55
浸月	56
山外有山	57
乡情	58
山高知足力	59
碧波舟影弄晚霞	60
金银山上	61
溢香千里	62
拆迁	63
晨曲	64
清江扬帆	65
浩浩长江 水将北流	66
神农溪纤夫	67
扇面四幅	68-69
静静的河湾	70
神农架意象	71
崂山写意	72
岩坚树寿鸟灵	73
清风丽日	74
楚江新绿	75
白云千载空悠悠	76-77
清秋气息	78
敦煌石窟	79
秋水图	80
松子飘香	81
空气如此清澈	82
秋瑟图	83
群峰峥嵘	84
箏乐声声	85
峡山图	86
虎跳峡	87
万缕愁思出深谷	88
海风送帆	89
秋霜重阳	90
日月至壁以丽象	91
松荫六月凉	92