

中国美术家自选精品系列丛书

自言自語 蒋 岳

自言自語

四川出版集团

四川美术出版社

爲

中国美术家自选精品系列丛书

蒋 磊

四川出版集团

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

自言自语 / 蒋岳著. — 成都: 四川美术出版社, 2006. 5

ISBN 7-5410-2893-2

I. 自... II. 蒋... III. ①中国画—作品集—中国—现代 ②中国画—艺术评论—中国—文集
③散文—作品集—中国—当代 IV. ①J222.7 ②I 267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 040848 号

中国美术家自选精品·自言自语

蒋 岳

监 制:《美术观点》编辑部

电 话: 010-68476118

顾 问: 张修竹 田 曦

策 划: 马 丽

主 编: 刘 红

责任编辑: 李咏玫 汪青青

责任校对: 刘霞飞

编 务: 李 菲 张焕业 郭庆洲

装帧设计: 肖晋兴

设计制作:《美术观点》艺术中心

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

(成都三洞桥路 12 号 邮编 610031)

经 销: 新华书店

印 制: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 17CM × 23CM

印 张: 6

图 片: 67 幅

字 数: 15 千字

印 数: 1-3000

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5410-2893-2 / J · 2091

定 价: 60 元

著作权所有, 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: 010-63836888

目 录

自 序	03
简 介	04
素描蒋岳	05
艺暇杂记	08
中国画艺术点线面构成	11
蒋岳作品	25
南涧秋韵系列	26
南涧秋韵系列	29
南涧秋韵系列	31
南涧秋韵系列	33
南涧秋韵系列	34
南涧秋韵系列	37
南涧秋韵系列	38
南涧秋韵系列	41
秋涧凝丹	43
晓曦露法	45
晨早霜法时	47
秋韵图	49
秋韵图	51
冬韵图	53
苦铁遗韵	55
秋风骤起	57
紫竹园新秋	59
紫竹园新秋	61
紫竹园新秋	63
紫竹园新冬	65
紫玉新绽	67
岁寒三友	69
南涧春光	71
新花图	73
紫玉秋容	75
瑞 雪	77
独聆春雪	79
风雪初霁	81
晴空远眺	83
清池秋风起	84
孤守秋日低	86
春消息	88
双清图	89
他乡又遇清明雨	90
粉蝶戏春	92
秋池蝶影	93
蒋岳印稿	94

中国美术家自选精品系列丛书

蒋品

蒋品

四川出版集团

四川美术出版社

目 录

自 序	03
简 介	04
素描蒋岳	05
艺暇杂记	08
中国画艺术点线面构成	11
蒋岳作品	25
南涧秋韵系列	26
南涧秋韵系列	29
南涧秋韵系列	31
南涧秋韵系列	33
南涧秋韵系列	34
南涧秋韵系列	37
南涧秋韵系列	38
南涧秋韵系列	41
秋涧凝丹	43
晓曦露法	45
晨早霜法时	47
秋韵图	49
秋韵图	51
冬韵图	53
苦铁遗韵	55
秋风骤起	57
紫竹园新秋	59
紫竹园新秋	61
紫竹园新秋	63
紫竹园新冬	65
紫玉新绽	67
岁寒三友	69
南涧春光	71
新花图	73
紫玉秋容	75
瑞 雪	77
独聆春雪	79
风雪初霁	81
晴空远眺	83
清池秋风起	84
孤守秋日低	86
春消息	88
双清图	89
他乡又遇清明雨	90
粉蝶戏春	92
秋池蝶影	93
蒋岳印稿	94

自言自语

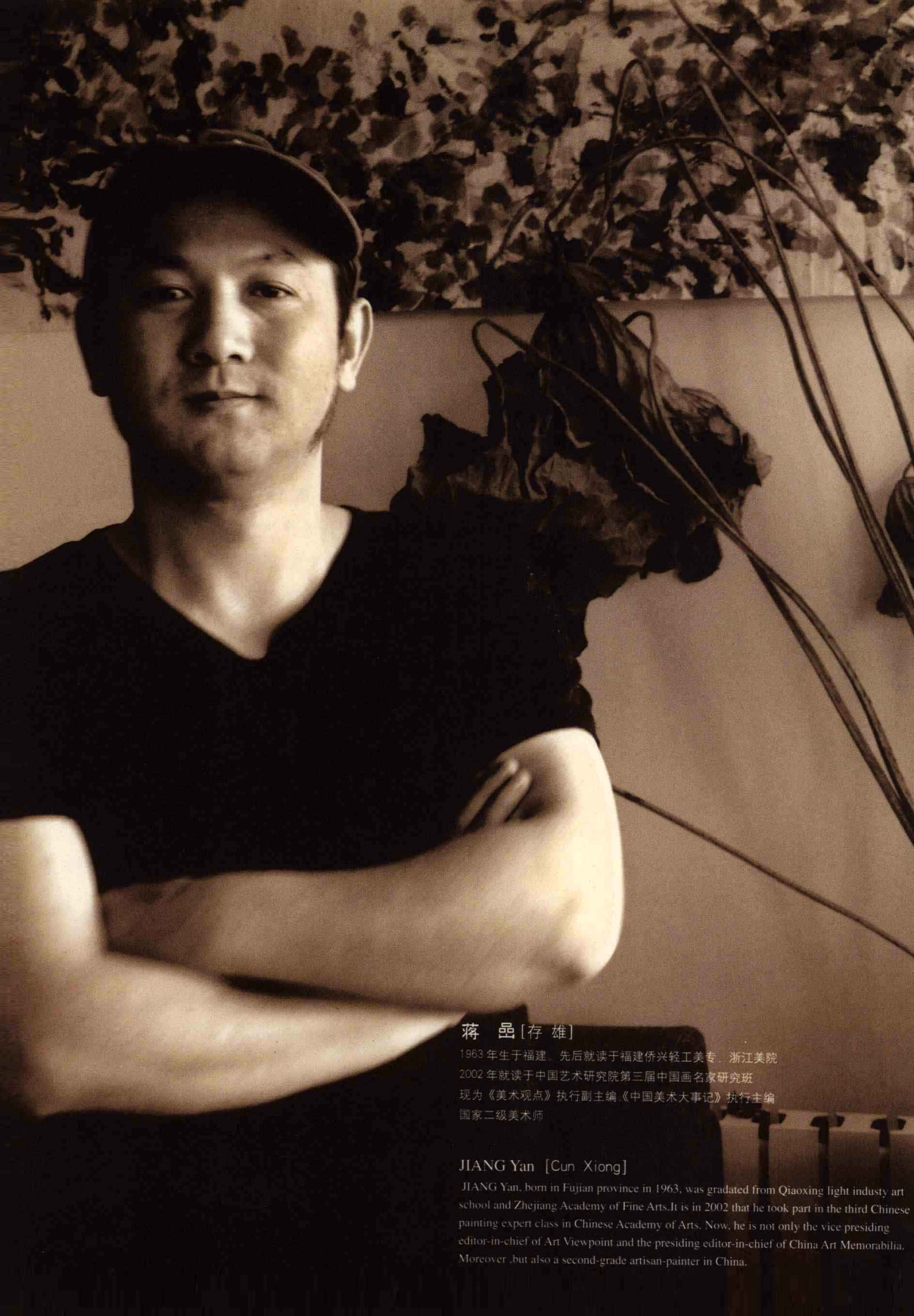
蒋 岳

说印，在福建很多人都知道周哲文先生，他给党和国家三代领导人都刻过印。说篆刻，在中国很多人都知道石开先生，但并不一定都知道周哲文。知道石开先生的人，未必都知道他本姓刘，因其先人是“靠当屠夫发家，遂恶之不复使用”。我钦佩石开先生的率真，也喜欢他的篆刻作品。

闲的时候除了读书吟诗、赏画涂抹之外，也爱读画家的印文和题跋，众人中特别喜欢陈平先生的闲章“我用我法”：随意、自然，隐约中透着霸气。平常读书中，曾见石涛先生画里题跋中有这么一段话，曰：“我学古人，古人学谁？早生三百年，古人学我！”我怀疑石涛先生那一天多喝了几盅。有好事的朋友查了资料，还未发现有石涛先生会喝酒的记载，也许是出家人的缘故吧。

早些日子，我也能喝点酒，不是嗜好多半是应酬。常言道，喝酒知性情。虽然不胜酒力，但颇有些酒胆，每每酒过三巡，就不知道今夕是何夕。酒醉之后并没有其他不良的行为，只是喜欢说话，常常操着标准的福州口音的普通话，不规律地停顿着，激动时还不断地比划着。据友人考，有些酒话说得倒也精彩，自然流露无所修饰，虽然大都是支离破碎的、陌生的、跳跃的、不连贯的词句，但其中似乎蕴涵着某些关联。一友人在经历了喝酒情景后说，酒后的话，很像我画中的语；画中的语，也像我酒后的话，天成自觉，纯粹是自言自语。

我觉得他说的倒也贴切，就自制小章，常用之。■

蒋 昂 [存 雄]

1963 年生于福建。先后就读于福建侨兴轻工美专、浙江美院
2002 年就读于中国艺术研究院第三届中国画家研究班
现为《美术观点》执行副主编、《中国美术大事记》执行主编
国家二级美术师

JIANG Yan [Cun Xiong]

JIANG Yan, born in Fujian province in 1963, was graduated from Qiaoxing light industry art school and Zhejiang Academy of Fine Arts. It is in 2002 that he took part in the third Chinese painting expert class in Chinese Academy of Arts. Now, he is not only the vice presiding editor-in-chief of Art Viewpoint and the presiding editor-in-chief of China Art Memorabilia. Moreover, but also a second-grade artisan-painter in China.

素描蒋岳

刘 红

“伯夷不食周粟不降其志，自清拒用日货不辱其身，这才是真正意义的高尚人格……”

“朱耷、石涛都是伟大的艺术家，但我更钦佩朱耷的气节……”

“当今艺术的很多方面都被误读，被歪曲，许多优秀的民族艺术逐渐走向衰微。而艺术家越来越浮躁，越来越功利，许多热爱艺术的人们被蒙蔽，生命被浪费，这些与谋财害命有什么区别……”

“画画是我每天最快乐的事……”

这些是蒋岳经常说的话。

蒋岳在外观上给人印象最深的就是他的Logo：一年四季都戴着颜色不一、式样一致的帽子。个子不高但每天携一个大大的黑色公文包，行色匆匆，潇洒豪放中又带着几分“俗人”本色，和时下流行的“艺术家”模样颇有些格格不入。

他身上有着艺术家的风趣、率真、桀骜、清高和孤傲，讲话抑扬顿挫，虽然那“福普”（带福建口音的普通话）有时不连贯且停顿的时间较长，但这丝毫不影响他的表达。他那行云流水般的思维，经常是跳跃性的，往往你在此岸神游时他却早已跃到对岸向你挥手了。如果你同他交谈就会发现他是一位难得的演说家，他可以通宵达旦、口若连珠且充满哲理地谈艺论道，以至于经常忘乎所以，激动时手不停地比划着，愤怒时也会拍桌子骂娘。他的热情奔放，很快就会感染得你同他一样对生活充满了信心和希望，但他也会在热闹人生中独守一份孤寂和冷峻。有人说他狂妄，可他自己却谦逊有加，不论是行文论艺还是做人都十分理性低调。

如此性情，应与蒋岳的出生之地和所受的教育有关。八闽三山之地历来多奇才。受祖父影响，他从小就寄情丹青，大学时受俄国画家康定斯基的影响，他发现艺术表现的本质不仅是物质感受或对自然的模仿，而且也是对人自身心灵、内在精神需求的体现。在历经思索之后，他开始了试验性和探索性的绘画。他巧妙地运用点、线、面等绘画形式要素，来传递内心自我的灵性。他创作的《霜》系列作品就是这一时期的实验作品，画面上色彩与纯净墨色的冲撞，氤

氤与空灵的相交,体现出对瞬间光影变化的敏感与把握,而粗狂奔放的笔触、纤细流转的线条更使画面洋溢着一种明朗的格调,表达了他自我精神的体悟与意蕴。

艺术需要丰厚的学养来浇灌,学问如同积塔,唯有各种知识支撑方能闪烁其华,他在作画之余广泛涉猎,中外兼收,他喜欢从京剧的唱腔中体会中国画笔墨中那抑扬顿挫的韵律,喜欢从水袖的抛撒中体会中国画线条的柔美,喜欢从交响乐中体会画面的丰富厚重和人生的磅礴之气……

在艺术实践中,他把对这些外在的形式美的追求转向内在丰富的静谧平和之风格的深层开掘。他注重吸收西方美学观念与表现形式,同时又把触角伸向中国传统文化的深层。他从“吴带当风、曹衣出水”中体验中国画以线造型骨法用笔的奥秘;从徐渭、石涛、八大那里领略冷峻清幽的神韵;从吴昌硕那里体悟书法用笔以及构图的丰满厚重之气。他好古韵骈文。他读庄周,品味“天人合一”的空灵之美;他喜东坡稼轩,感受那昂然的人格魅力;他吟陶潜王维,体会绘画中营造的情趣和意境。

他曾经说过于诗中参禅,于书中悟道,于印中体会人生。中国传统哲学崇尚宁静淡泊,真正忠于艺术忠于人生的画家,画品人品必定互相表里,浑然融圆。他是一个追求心灵自由的人,他不愿为世俗琐事所累。他深知,艺术

是深山里的幽兰，只有远离喧哗和浮躁，才能绽放出永久的芳香。工作之余，他谢绝应酬，远离浮华，清茶一杯，在烟花三月的午后，在寒雪欲下的薄暮，或诗或文，他已经从线条的狂放和笔墨的张扬中寻找到了能够安顿心灵的地方，或是邀三两知友，微醺之后，争个脸红脖子粗。有友言，他酒后的话往往最精彩最具有哲理性。兴起时，脱去束缚衫，短衫短裤，趿拖鞋，在地板上铺开宣纸，或蹲或站或闭目凝思或笔走蛇龙或精心勾画或浓墨泼洒……此刻的他，已经和艺术浑然一体，画中有诗，诗中有画，笔墨成趣。诗书画印，相得益彰，这是神龙变化，这是营造无法的最好诠释。在他看来艺术永远是云端的神明，高傲地站立于心灵的最高位置，蔑视着千奇百怪的人生，须臾也不向世俗妥协。他把自己的思想、自己的灵魂一股脑儿泼洒在纸上，以获得个性化的解放、艺术的大超越。

他喜欢这样，喜欢在自己的世界里舞蹈。在这个五彩缤纷的社会中，他宛如一个独行侠踽踽行走在荒漠孤旅中，他最大的愿望就是在晚年的时候，像古代的文人隐士那样，寻觅一方桃源之地，闲敲棋子落灯花，卧看流云逐彩霞；或铺开素绢，执如椽画笔，浓墨淡彩，喷洒出一个水墨世界；抑或在万籁寂静、月光斑斓之夜，奋笔疾书，书写自己的生活……■

艺暇杂记〔摘录〕

清 秋 赋

——太行桃花谷游记

壬午暮秋，随中国艺术研究院研究生部赴太行山桃花谷写生。次日，与王郎、尧女结伴同行，偕游林虑山桃花谷。

三人行，言欢语笑，浸于山水。余好探幽，独步缘溪行，秋高水落，溪石裸露，夹岸数里秋林簇拥，落英缤纷，野芳沁人，空山寂静，罕有人迹，仿佛不是人间。放眼处，满目清晖，峰峦叠嶂，两岸雄峰峙立，天斧神工，造化神力，叹为观止。

复前行，车身山凹，两壁奇峰夹壑，时明时幽，时旷时逼，日光远矣。又前行，忽闻高处，潺潺流水，激湍鸣石，如玉珠落盘，轻拂重播，恍惚飘渺，袅袅动听，不绝于耳，仿佛天外仙乐。循声而上，呈一潭秋镜，约亩许，水光涟漪，菰蒲蔽清浅，偶有三两山禽，栖歇戏水，扑翅理羽，吱咕呢语，犹添幽寂。潭侧处树木丛生，丹果粉蝶，如火如荼，不知是秋，一派春意。余大喜，急行数步，企石挹泉，见潭角向阳处，一丛野藤蛇盘缠生，扶枝漫发，生意盎然。明珠垂藤，粒粒硕满，晨露犹泫，漫坡铺展，颇为壮观。尝之，满口津泽，甘甜沁脾。余沉思，如是佳果，山外极品，却枯老幽谷，了无声息。余长叹，空山无主，春华秋实，寄诸秋风，感慨万千，赋七绝以为誌。

空山无主春几回，青藤四季慕朝晖。

枯老一岁嫁秋风，乡人不识明珠贵。

酒醉山村偶遇霜降

壬午暮秋，余客河北文安山村客栈，约旧知新友，围炉酤酒，坐而论道。有曰佛经禅宗，亦论书道画理，地北天南，促膝把盏，不亦乐乎。酒三巡，余欠酒力，倚醉狂言，文长、八大、老缶当世，余愿一世门下走狗，然此非新论矣，白石翁亦曾言之。一友戏曰：汝何能，三老愿收乎？余哑口。众大笑，尽欢而散。

夜半乡野，万籁俱静，三两犬吠，犹添僻寂，不知几更。酒肆旧栈，四壁疏风，怵怵而寒，余已半醒，醉眼朦胧，窗漏竹影，娑娑缥缈，推窗求月，满目霜白，簌簌无声。望远处，乌云涌动，如千军过境直逼天际。余添衣急起，时已东方泛白，旭日蒸蒸，涧间秋果霜去犹泫，晶莹剔透，虽是平常，亦为壮观。

兴至以诗纪之：

山村酤寂静，酒肆醉梦里。

夜半霜如月，晨早露泫迷。

一枚足矣

余常忆少时与弟妹争食山果，家父闻之，喝斥。曰：“一枚足矣。男子汉大丈夫，应志在天下，心图大业，区区山果何必贪之，天下美食无以穷矣，有志者业成，可尽尝。”余谨记之，虽平生贪好美食，但每遇味美之物，亦仅尝一口足矣。昔日写山果图，常录斯文补白，友人观之，嬉曰：“汝何日能尽尝之？”余无言以对。

丙戌新春又录旧文时，见窗外春芽初萌万象更新。

汉 盏

五绝

辛巳仲秋，得山西友人相赠古汉灯一盏，兴至赋二十八字以誌喜。

秦砖汉瓦自古稀，素泥粗胚亦珍奇。

疑是当年王侯物，沐照羲之与阮籍。

《清溪花谢图》题画

五绝

空谷罕人迹，日晃倦鸟栖。

清溪春自谢，湍流咽声息。

甲申春夜宴送友人移民美利坚

五绝

子夜红灯暖，金盅绿酒寒。

剪烛三更早，逢时愁别难。

[题荷花诗句摘录]

春雷冬雪混希夷，寂静双栖听雨潇。

——题《荷塘栖禽图》

晨曦醒朱蕾，残叶抱雾涛。

——题《晨池初醒图》

中国画艺术点线面构成

——中国传统山水画皴法构成浅析（节选）

蒋 岳

[关键词] 中国画艺术 / 点线面构成 / 山水画皴法构成

一、引言

皴法，作为中国山水画构成基本元素的笔墨语言图式记录符号，在中国绘画史上占有重要的地位。从东晋末年山水画逐渐成为独立的画科以来，至盛唐的王维水墨技法的形成和山水画的勃兴，到五代荆浩创造性地把勾线染色演变成“皴法”，中国山水画开始进入一个全新的独立的蓬勃发展阶段。董源、巨然、范宽、郭熙、米芾等各路颢兴，开宗立派，先后创立了点皴类、线皴类等笔墨表现技法，中国山水画的创作空前兴盛。直至北宋李唐又开创了面皴类技法——斧劈皴。这样，中国山水画皴法经历了近一千年的演变，基本趋于完善，形成了相应独立的笔墨语言图式记录符号，并广为流传和应用。

中国山水画皴法的创立与完善，标志着山水画已全面走向成熟。这与西方独立性风景画的成熟时期相比，“中国的风景画（山水画）较西方早出现一千三四百年之久”^{〔1〕}。同时也意味着中国古代山水画家对皴法的点线面构成的认识与实践，也比康定斯基的点线面构成理论的成立早了一千七八百年，因此，我们有必要对中国传统山水画皴法点线面构成做个系统的剖析，以便于在今后山水画创作中更好地借鉴、比较、应用和发展。

二、山水画起源及皴法的产生

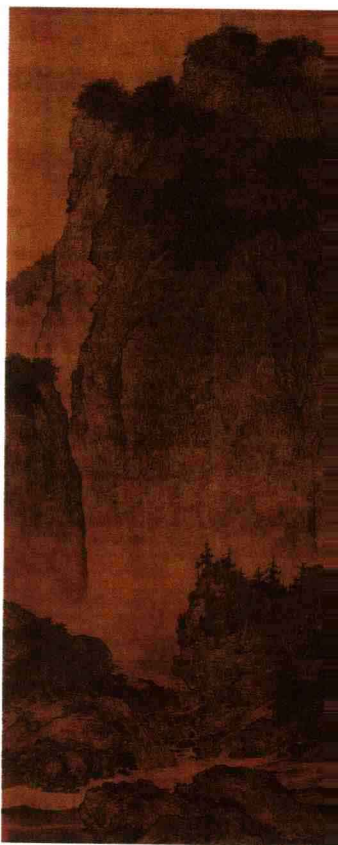
中国绘画艺术中描绘名山大川的图形形象，早在西周时期就已经出现了，当时山水的图形形象主要应用在帝王贵族的冠服、玉器和工艺装饰品上。到了魏晋时期，山水画已成了以圣贤高士为题材的人物画作的背景，一直到唐朝还是在寺庙道观中的与佛教、道教有关的故事人物画的壁画上主要陪衬的装饰。唐张彦远

《历代名画记·记两京外州寺观画壁》中记载,当时的寺庙道观中已有独立画幅的山水画,可是“其画山水,则群峰之势,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山。率皆附以树石,暎带其地列植之状,则若伸臂布指。”可见魏晋以来的山水画尚属幼稚。

至东晋末年,山水画历经南北朝直至隋唐,才摆脱作为人物画陪衬的境地,逐渐演变发展成为独立的画科。“山水画的出现,是在文人大量参与绘画后的事情。当时创作山水画和接收山水画的,主要是寄情山水的文人学士”^[2]。这在魏晋时期玄学风气下的人伦品藻,一转而为绘画中顾恺之的“传神论”,再进而为谢赫的“气韵生动”,这些都是以文人中心而演变发展起来的。自从竹林七贤开始,文人主要推崇以《庄子》为中心的学术追求,而周庄的艺术哲学精神,只有在自然界山水才能找到答案。林语堂先生在《中国人》一书中向外国人是这样介绍中国那个时期的艺术家:“他们与自然和睦相处,不受社会枷锁束缚和金钱的诱惑,他们的精神深深地沉浸在山水和其他自然物象之中,或‘隐逸山林’或游历名山大川,凝神观照,沉思冥想而达到”^[3]。因此才有像黄大痴之所为:“终日只在荒山乱石丛木深筱中坐,意态忽忽,人不测其为何。又每往泖中通海处,看激流轰浪,虽风雨骤至,水怪悲沱不顾。所以沉郁变化,几与造物争神奇哉!”^[4]这也是中国传统哲学的儒道两家所宣扬的“天人合一”(人与自然的统一)。“神游于天地之间”,再通过画家的创作,融入自己内心主观行为,表现画家性情气质与自然山川相结合。

从东晋顾恺之的《画云台山记》为表现人物情节而创作的山水画卷到隋唐形成独立的山水画科大约经历了三百多年,这期间“应该是山水画形成初期阶段”^[5]。这一时期的山水画图例现在多有记载在诸多著作之中,传为某家的作品,大多数为后代摹本,今日所能见到最早的山水画作品,传是隋朝展子虔的《游春图》。从历史记载上来看,东晋的戴逵曾画过独立的山水画。但是能系统地在绘画实践与理论的总结研究上,引导世人如何对山水进行理性地描绘,只有宗炳和王微。

山水画从人物画的背景陪衬而发展成为独立的画科,绘画意识也从朦胧的罗列描绘升华到理性的取舍概括,虽然在这一时期的绘画表现手法是相当的古拙幼稚,“以线描表现对象或以平涂、晕染方法着色表现对象等主要的绘画技巧,对于表现

范宽【宋】《溪山行旅图》