

颀孙恩扬画集

荣宝斋出版社

蘇州府志卷之六

颢孙恩扬画集

ZHUANSUNENYANG HUAJI
RONGBAOZHAI CHUBANSHE

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

颢孙恩阳画集 / 颢孙恩阳绘. —北京: 荣宝斋出版社,
2008.5

ISBN 978-7-5003-1044-0

I . 颢... II . 颢... 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(2008)第 049140 号

颢孙恩阳画集

编辑出版发行: 荣宝斋 出版社 邮编:100735

地 址: 北京市东城区北总布胡同 32 号

制 版 印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

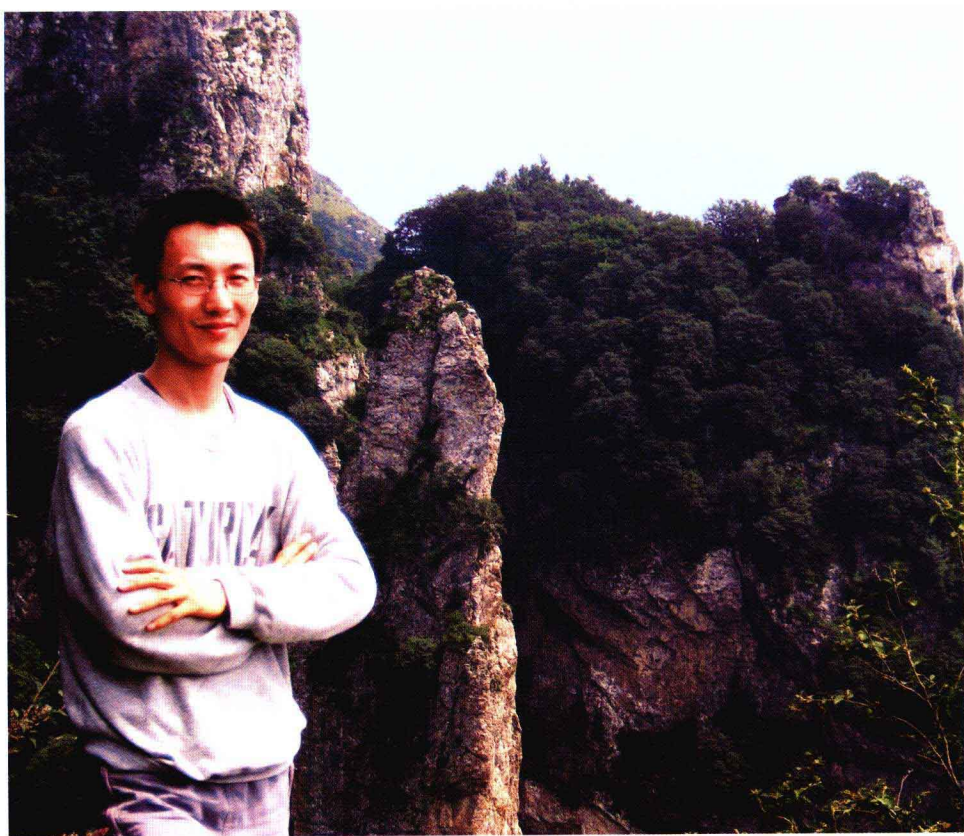
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 4

版次: 2008 年 5 月第 1 版

印次: 2008 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0001-3000

定价: 48.00 元

孙恩扬（孙恩扬） 1974年生，安徽萧县人。1999年毕业于南开大学东方艺术系中国画专业，获文学学士学位。2005年毕业于南开大学东方艺术系美术学专业，获文学硕士学位。2007年考入中国艺术研究院研究生院艺术学系，攻读艺术学博士学位，师从范曾先生主攻中国诗学、画论与中国画创作专业。

作品曾入选“全国第九届美展”，获“建国五十周年天津美术作品展”国画二等奖，获第二届“全国青年国画展”银奖，参加“新经典·重提学院派——全国高等美术院校中国画名师作品展”。于安徽成功举办个人画展。

纷披有清气 深味唯颢孙

——颢孙恩扬作品赏析

颢孙恩扬先生的画，古意盎然，展卷即有清醇、高古气息扑面而来。他的画，符合中国水墨文化“立象尽意”的思想传统，是中国特有的玄学精神的意象显现。

恩扬学画较早，童子功时期，即跟随乡贤学习传统书法和传统绘画。大学时代，他进行过抽象表现性油画及综合材料作品的探索，嗣后，他又探索过带有表现主义风格的彩墨画。从他的作品中，我们可以看到他童子功时期法乳传统的功力应该是极为深厚的，这对他现在的逸品风格的回归与形成，意义重大。在学习道路上，他一路下来，本科、硕士、博士，十分的顺畅，并且，他是伴随着中国思想解放之后学术多元、快速发展的通道的拓展一同走到现在的。这就使得他的绘画，能够把以“笔墨”为形式语言载体的传统绘画精神本质，通过他的渊博学识，放到现代文化时空进行语言学转向意义上的崭新演绎和阐释。

中国的传统绘画，与传统的诗词歌赋一样，是艺术家以感性直觉的方式把握自然社会的最佳载体。但传统的中国画从不刻意追求感官的刺激，而是画家在中国传统文化思维的观照下，以反璞归真、绝圣去智的方式，既要如“赤子婴孩”（《老子》），“游心于无朕”（《庄子》），又要在在体味“原道”、追踪“内美”之中，进入“万物与我齐一”的逍遥。表面看，恩扬的《秋林》是《皖南宏村水墨写生卷》的二度再创造之作，但实际上，这样的作品同样可以看成是图像意象化的中国人的山水田园文化的诗化显现。这些作品，与他的《古隐者意》系列那样如“诵”如“啸”的笔墨一样，都是中国人借助画面的意象语言而使生命放舟江海的得意高歌，并由此建构了一个个与欣赏者交流思想情感的话语契机。于是，就是在这样的观念意识主导下，在恩扬的画面中，笔法也就有了如歌曲般的起伏跌宕。且于此中，恩扬还会以清雄的文化心态，统合充满昂然情趣的性灵手法，即以内在的阳刚心态去统合明清时代唯美的传统的阴柔之美，并由此使欣赏者能够通过他的画面，获得超越现时文化时空的视觉满足。他的画，足以使我们内在的精神活动在物我两忘中达到超以象外的宁静与祥和。这样的宁静与祥和，既是画家颢孙恩扬一时之性情的显现，也是一种中国文化精神承载于中国传统绘画笔墨精神的直觉化显现。

性灵和情趣，是中国心性文化的重要内涵，从传统绘画形式语言角度看，它主要反

映在神采、品格、境界三个方面。在原则上，神采、品格与境界的和谐，是中国画美学的最高指归。所以，画家创作中能否进入到一种无我的虚静状态是极为重要的。在虚静状态，一切历历在目的自然界的生动形象，都无例外地内化在文化的光风霁月之中，变化为具有“若恍若惚，其中有象”的境中之象。颢孙恩扬的《古隐者意》系列作品，画得清如水洗，静如天籁。即便是一朝新月之下的溪亭松风，或是夕阳晚照下的一丛竹林旁的茅屋，也是万古长空、浩浩宇宙观照下的产物。从颢孙恩扬的作品中，我们不难看出，在他的心目中，山水松石的韵致乃至花草鳞羽的生命，是与宇宙自然和人文文化融为一体的。

看恩扬的画，不免想到文天祥“天地有正气，杂然赋流形”的句子。事实上，他画中的深味，正是由此而得来的。恩扬的画面给人的总体感觉是，他所追求的是在更高的没有烦扰、没有困惑、没有利害的宇宙诗境之中，获得纯粹的灵魂净化和纯粹的精神自由。在他的绘画笔法、格调、境界中，极为难能可贵地具有以视觉语言的方式蕴含了类似齐梁文化华丽浓艳的气息，也转化性地蕴含而不露有唐代杜甫那样的沉郁顿挫、讲究格律的风骨；而擅长咏史、咏物并充满奇异想象的李商隐的富于文采、构思精密、情致婉曲的诗风，也似乎在潜移默化中转化性地对他的视觉思维起到了重要的作用。所以，颢孙恩扬的画，也就在他传统文学修养的辅助下，给出了一种可供澡雪精神的视觉美的空间。于是，在他的笔墨流转如珠式的和谐画面之中，也就有了中国古典诗词北调多促、南调多韵般的合一式的音乐之美，这便是诗画本一律的最佳审美效果。

一言以蔽之，在他的笔下，那些因真性情恣肆、自由抒发而具有了“精神自画像”特征的画面，无论画作中古代的高士，还是画作中禅宗里的高僧，乃至山水间的风雨小舟，其艺术本质上指向的，都不是画面本身的“故事”式的叙述，而是出于他自身精神需要与社会文化需要而表现出来的一种只有在现代语境中才能够生成的文化情感符号。或者，更准确地说，是现代物质文明导致的心灵饥渴而产生对精神逍遥向往的表现。

于是，也就是在如上意义上，可以说恩扬先生的作品，既有古人宇宙情怀和自然情怀合一的特质，也蕴含着他的或直接、或间接、或虚拟的以往丰富的生活体验。而正是

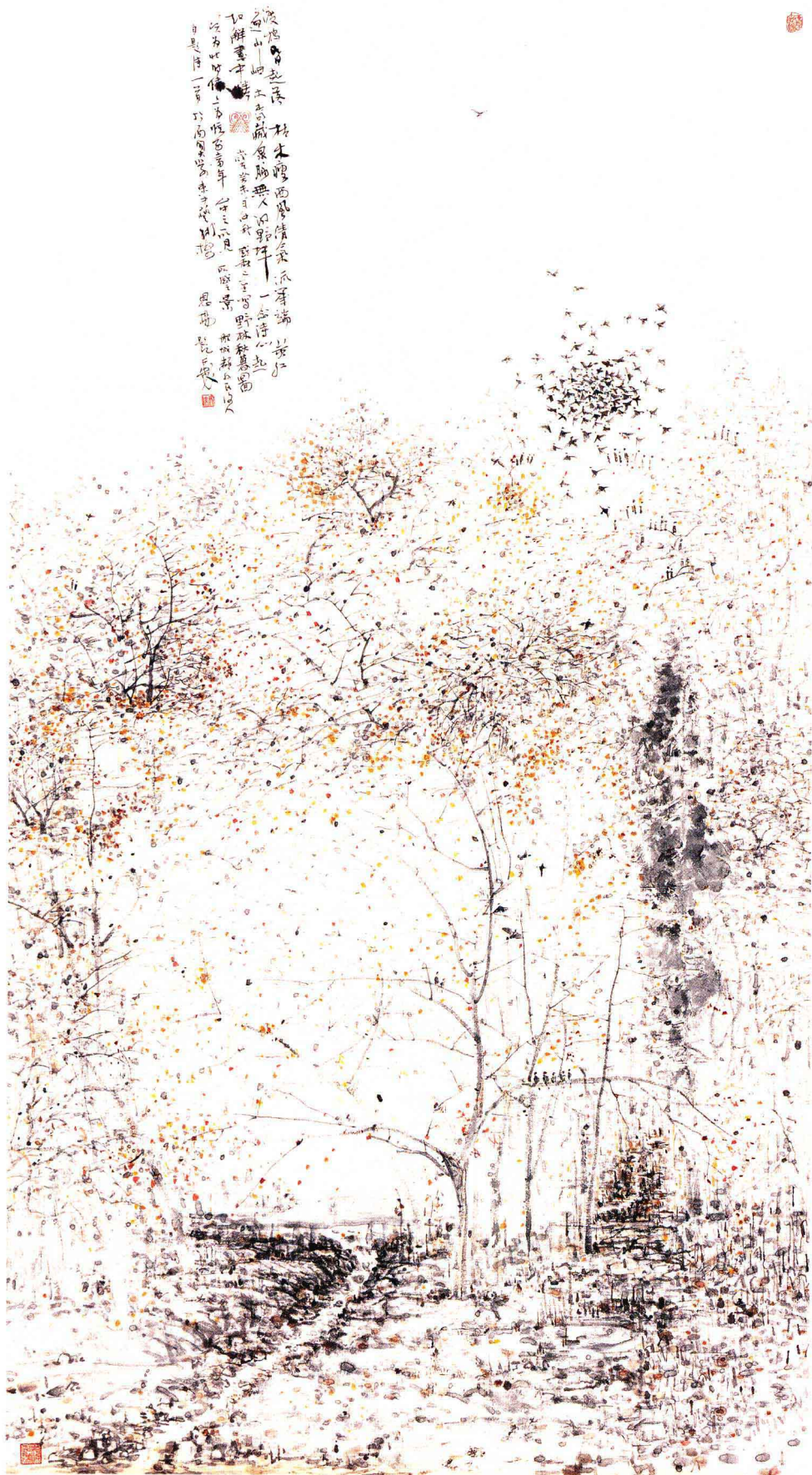
这些“曾经的真实”的不同层面的“生活体验”，一直在感动着他、支撑着他的人物、山水和花鸟画，使其具有了特殊的审美内涵和特殊的价值与意义，从而，能够使我们面对他的绘画作品，感受到一种特定的有益现代文明和谐发展的“崇古”智慧。

总之，我们相信，凡是接触过颢孙恩扬逸品风格作品的人，瞬间就能够感觉灵魂仿佛进入到绝无尘埃污染的“清凉世界”。这就是中国古典美学境界中的逸品风格的审美力量。恩扬是深懂此中三昧的，因为中国传统美学的艺术精神，有两个重要的价值指向：其一，是个体的精神超越；其二，则是群体意识的显现。明末清初具有独立思考特征的学者黄宗羲曾有“诗以道性情”之说。在他看来，诗人的“性情”：一方面是“一时之性情”，旨在面对由文化思想的异化导致的心灵困境，实现精神心理的大愉快；另一方面则是要表达“万古之性情”，使文艺有益社会文化的和谐发展。在黄宗羲看来，这实际即是社会个体的自由意志与孔子删诗以合乎兴观群怨、思无邪之旨的通融无二。恩扬的画作，就是以这样的承载中国文化基因的方式，联系或曰承载了中国古代的诸多文化思维，而又因其能够立足现代性文化语境来表述自己对传统文化的“利用”，所以，恩扬逸品风格的作品绝不是单纯的怀古，他给出的是在社会转型期，中国文化传统中中国人对生活、对生命、对人生价值以及对社会文化的一种看法和态度。

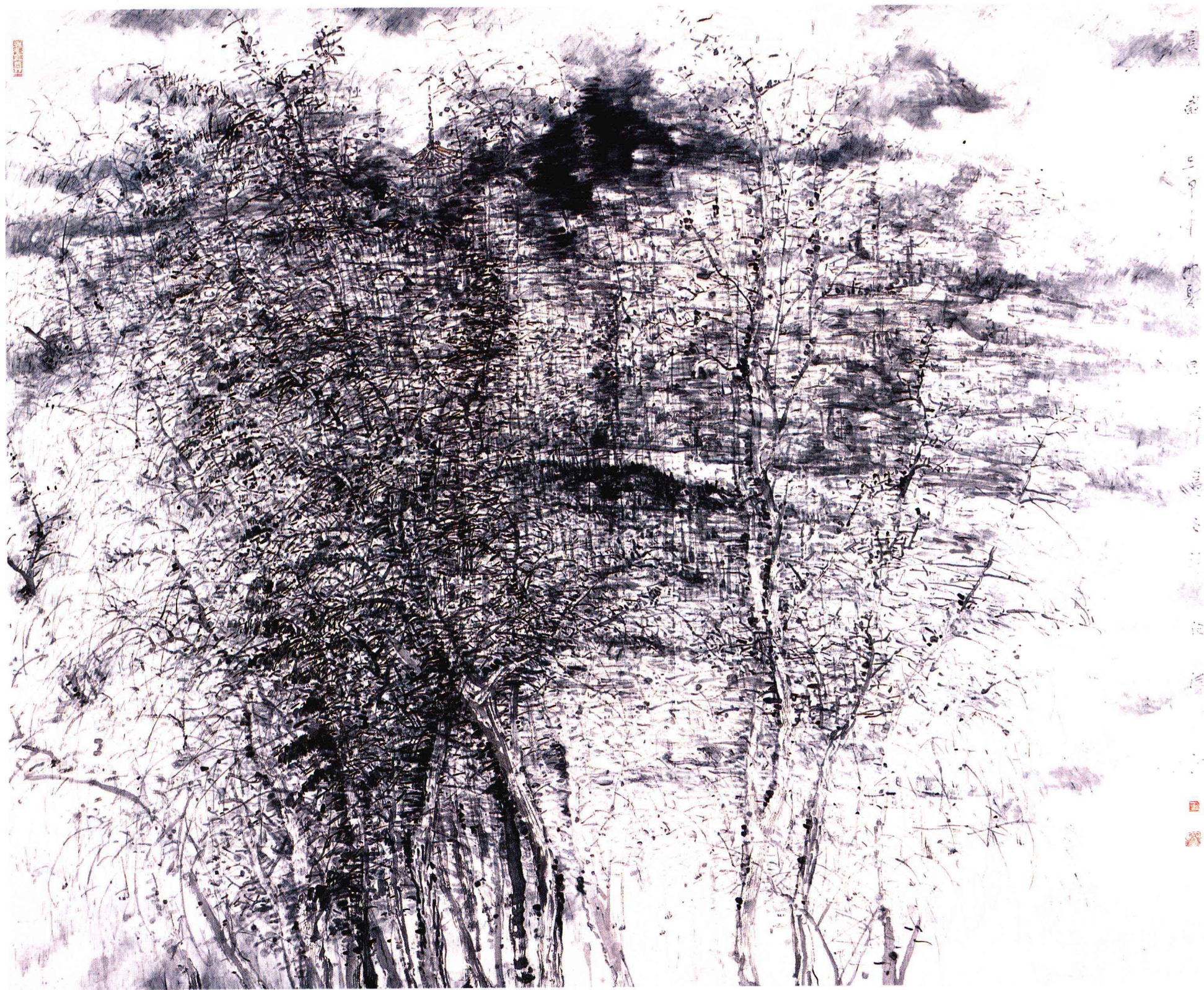
在今天，士人张扬的时代已远，于是颢孙恩扬的画，就显得弥足珍贵，因为它们能够从另一个角度，让我们感知那些活在历史中的活泼的文化精灵，而又由于恩扬极其善于把自己的丰富思想感情熔铸在艺术形象里，于是，看他的画，恣肆自然、简浅直白，但却又是那么的新奇、瑰丽。在“静照”他的作品之时，刹那间，我们已经感受到画面中那充满光明与智慧的文化之光对我们心灵的观照，我们领悟的是立足明清性灵说的儒、道、释合一的纯美境界，而升华的却是我们自己的思想、观念、情感、意志与性情。这就是颢孙恩扬先生的画，值得我们珍视。

傅京生

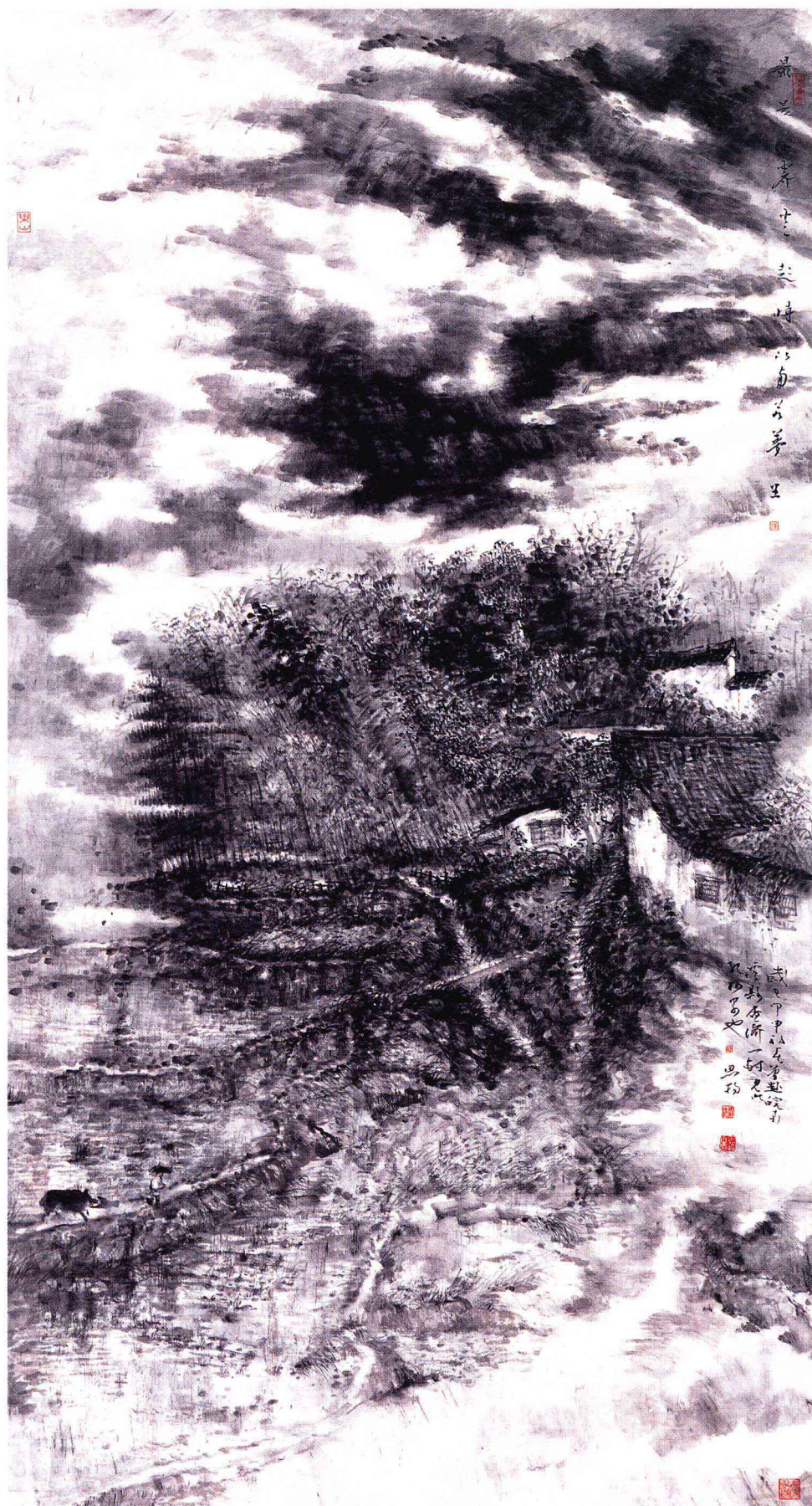
2008年3月18日于北京鼓楼东大街小会元堂

暮归 创作年代 2003
尺寸 180cm × 97cm

清晨入古寺 | 创作年代 2003
尺 寸 145cm × 183cm

依依墟里烟 | 创作年代 2004
尺 寸 180cm × 97cm

秋林响瘦泉 | 创作年代 2004
尺 寸 249cm × 124cm

秋林响瘦泉 (局部)

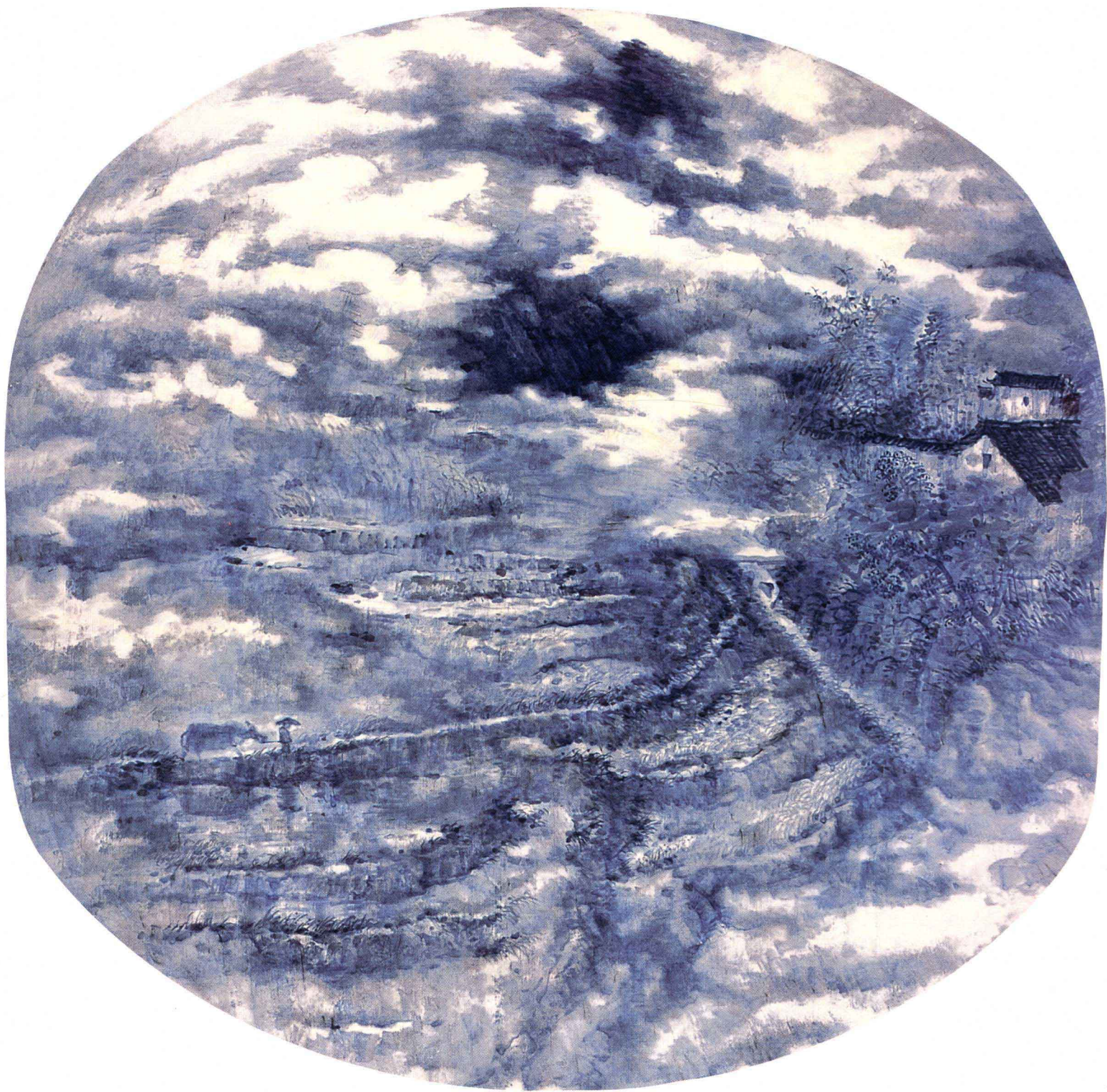
文境非智而不了智非境而生
 智生则了境而生境了则智生
 而了智生而了了无所了境
 而生生無能生無能生
 雖智而非有無所了境
 而非無无既无無有即非有
 有無復照妙悟肅然
 達性空而非縛
 雖處假而無著
 有無之境真無
 亦觀之心息落
 禅宗永嘉集之
 此婆舍那頌

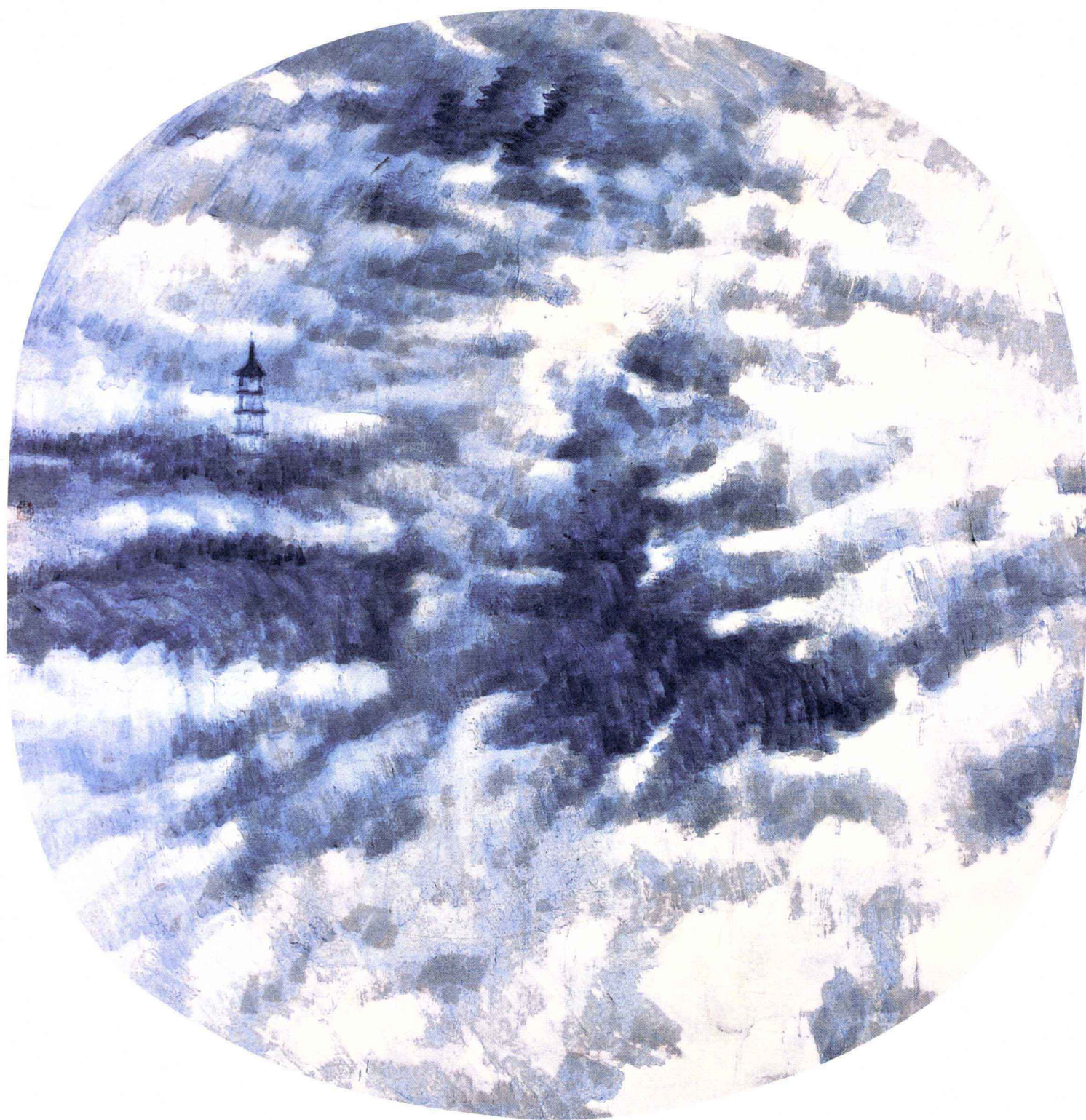
叶落知秋 创作年代 2004
 尺 寸 89cm × 34cm

霜降 创作年代 2004
尺寸 180cm × 97cm

青花徽州梦系列之一 | 创作年代 2004
尺寸 145cm × 150cm

青花徽州梦系列之二

创作年代 2004
尺寸 145cm × 150cm

林泉畅游系列之一、之二

创作年代 2006

尺寸 180cm × 48cm × 2