

王

冬

素

国画集

王亮素

国画集

图书在版编目(CIP)数据

夏亮熹国画集 / 夏亮熹绘. —成都: 四川美术出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5410-4269-0

I. ①夏… II. ①夏… III. ①中国画: 人物画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第103613号

夏亮熹国画集

XIA LIANGXI GUO HUA JI

夏亮熹 绘

责任编辑	陈时权
装帧设计	陈时权
责任校对	王培贵
出版发行	四川出版集团 四川美术出版社 (成都市三洞桥路12号)
邮 编	610031
制 作	华林平面设计
印 刷	深圳雅昌彩色印刷有限公司
成品尺寸	230mm × 305mm
印 张	9
版 次	2010年6月第1版
印 次	2010年6月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-4269-0
定 价	186.00元

■ 版权所有·翻版必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

ISBN 978-7-5410-4269-0

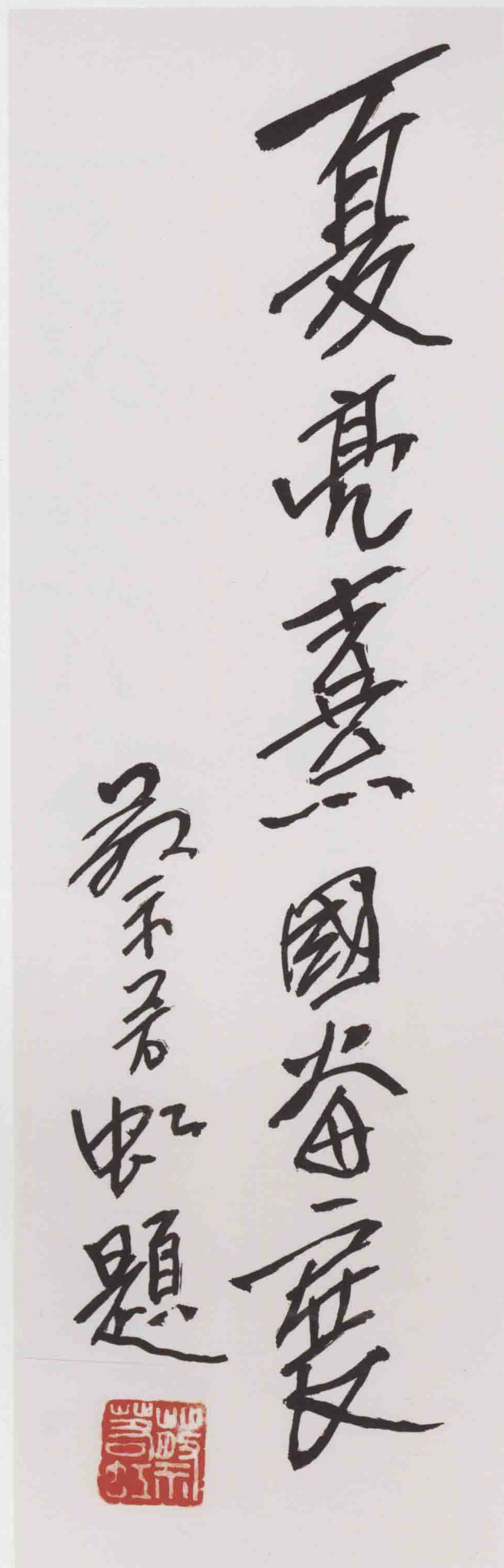

9 787541 042690 >

夏亮素国画

华君武题

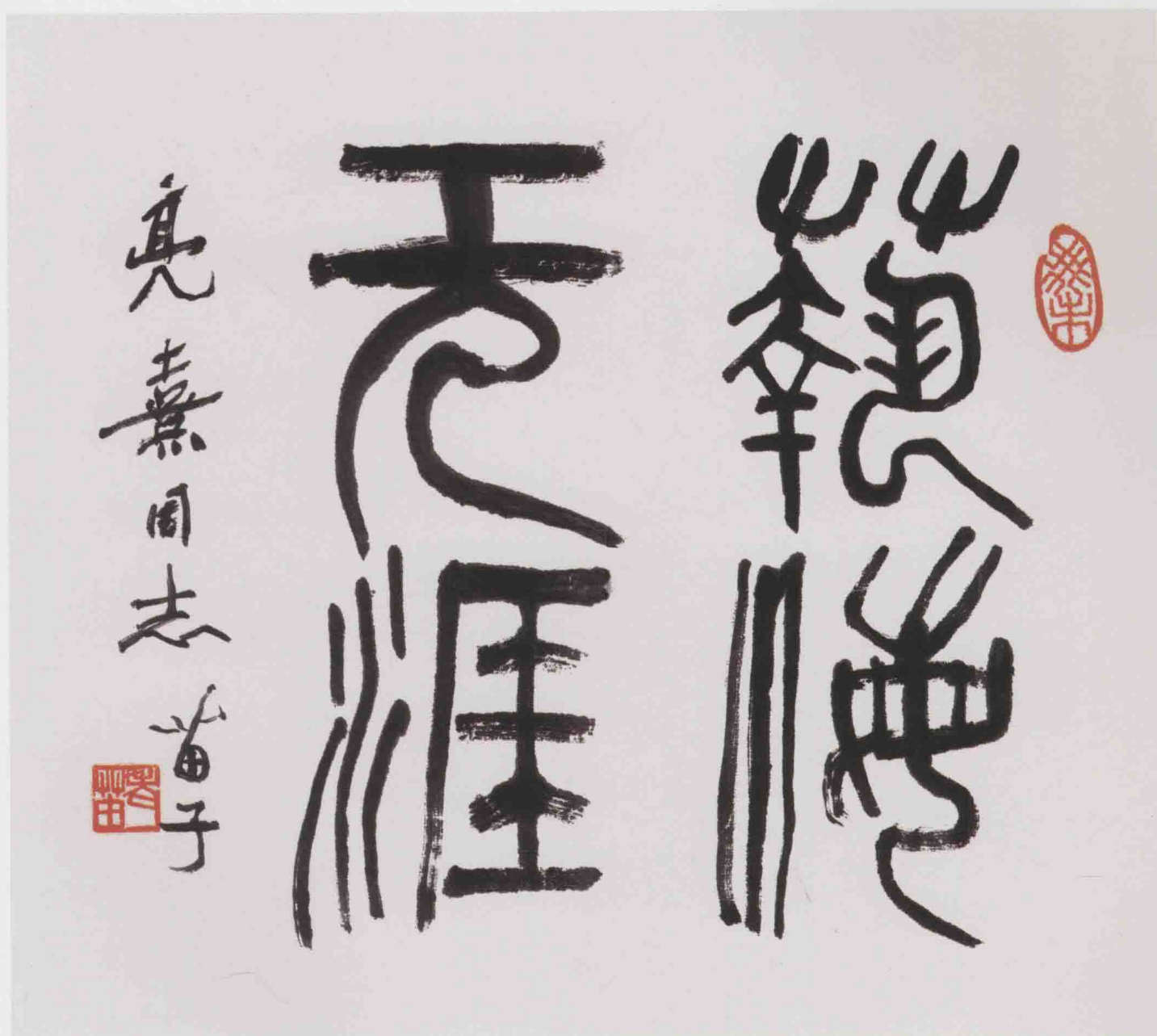
蔡若虹先生題詞

夏亮素畫集

陳立夫

一九八三年

黄苗子先生题词

1941年生,重庆人。1965年毕业于四川美术学院。曾任职成都画院,苏东坡中国画研究院院长。国家一级美术师。多年从事中国写意人物画创作研究,作品多次参加国内外展览。1982年黄胄先生来川,选定“踏雪咏梅图”为中国画研究院收藏,并应邀赴北京中国画研究院研修,受蔡若虹、叶浅予、黄胄等先生教宜,创作“踏破青山入未老”为该院展出并收藏。此外《春江花月夜》获台湾华夏国际艺术展银奖,《李白行吟图》获海峡两岸书画名家联展一等奖,《满江红》获中国美术家协会等主办建国五十周年书画大展优秀奖。作品分别为中国画研究院、中国革命军事博物馆、黄帝陵等收藏。传略收入《中国当代国画家辞典》、香港《当代中国名画鉴赏》。出版有《夏亮熹国画》四种。1997年美国纽约传记中心评为[世纪著名艺术家],载入《世界艺术家名人录》;1998年聘为北京大学百年校庆书画展艺术顾问,香港美术学院荣誉教授;1999年受聘为中国诗书画研究院美术研究员;2003年在深圳美术馆举办“四人迎春画展”;2008年成立苏东坡中国画研究院任院长;2009年与尼玛泽仁等在深圳举办五人早春联展;并在深圳第五届国际文博会雅昌艺术馆举办“夏亮熹国画展”,深圳市韩江文化研究会聘为名誉会长。

Mr. Xia, Born in 1941 in Chongqing, an undergraduate from Sichuan Fine Art Institute in 1965, is a national artist at the first level. He once worked in Chengdu Art Academy and now is the president of Su Dongpo Chinese Painting Research Institute. He has long been committed to initiative drawing of characters. His works has been exhibited both home and abroad for several times. In 1982, Mr. Huangzhou came to Sichuan and A Picture of An Ode to Plum Blossom by Treading on the Snow was chosen to be collected by Chinese Painting Research Institute. Mr. Xia had also been invited to advance his studies and training in Beijing Chinese Painting Research Institute. Enlightened by Cao Ruohong, Ye Qianyu, Huangzhou and other teacher, Mr. Xia created Crossing These Green Hills Adds Nothing to One's Years, which was then exhibited and collected by the institute. In addition, Moonlit Night by a Spring River won the silver prize in Taiwan International Art Exhibition. A Picture of Libai Chanting While Walking won the first prize in Joint Calligraphy and Painting Exhibition of Both Sides across the Straits; The River All Red won excellence prize in the fiftieth anniversary of the founding of People's Republic of China hosed by Chinese Artist Association. His works have been collected separately by Chinese Painting Research Institute, The Military Museum of the Chinese People's Revolution, Imperial Mausoleums of China and etc.. His brief biography has been collected by Dictionary of Contemporary Traditional Chinese Painters, Hongkong's Appreciation of Contemporary Chinese Paintings. He has published four kinds of Traditional Chinese Paintings of Xia Liangxi. In 1997, he was entitled as A Famous Artist across Two Centuries by New York Biography Center in the USA, collected in Directory of International Famous Artists. In 1998, he was employed by Peking University as the artist consultant for the Calligraphy and Painting Exhibition for its one hundredth anniversary. At the same year, he was employed as an honorary professor in Hongkong Art Institute. In 1999, he was employed as an artist.researcher in the Research Institute of Chinese poetry, Chinese painting and calligraphy. In 2003, he held Art Exhibition of Four Welcoming the Spring in Shenzhen Art Museum. In 2008, Su Dongpo Chinese Painting Research Institute was set up, and he was the president. In 2009, Five People's Joint Exhibition in Early Spring was held along with Nima Ze Ren and etc.. Xia Liangxi Traditional Chinese Painting Exhibition was held in Yacang Art Gallery in the fifth International Cultural Industries Fair of Special Events in Shenzhen. He was employed as an honorary chairman of Shenzhen Association of Hanjiang River Culture in Shenzhen.

夏冬燕

砚边断想

夏亮熹

2009年在深圳雅昌办个人画展，不少人问我为什么画了几十年现在才第一次办画展，此问一时难以说清，或许是另一种价值取向的职业状态，也可解读为性格的使然，亦可自嘲为不合时宜。

弘一法师言：“绮思成梦，妙想入禅。”我生性好思好想，也不知是梦还是禅。

长久以来，有些疑问盘结在胸，难求答案：为什么19世纪杰出的作家、音乐家、画家如满天星斗，到了20世纪却变得屈指可数？为什么德、法两国相邻，法国出了很多画家，而德国的乐圣神童又享誉全球？再想下去，这些扑朔的谜团，似我等资质恐难穷其究竟，然而眼下的无奈却是面对着五光十色的声光信号，人们精神上往往找不到所需的营养。艺术作为意识形态，真善美三位一体的法则，早于宗教的诞生就造福于人类，处于现代工业文明的信息时代，艺术又将怎样迎接它的今天和未来。

人为万物之灵，唯独精神需求最难伺候。传统和现代永远是纠葛的话题，就艺术作品本身，我无意将两者对立，而始终关注的则是作品背后拥有的精神品质，即内心关照的秩序，它总是从根本上影响着我们的取向。可是，社会现代化演进，已超出想象地干预着我们的精神品质，一切物质化的现实存在，致使躁动、妄想，打破了心境的宁静与平衡。拜物主义的过度，价值观的扭曲，以致忽略了精神的贫瘠；制造刺激，滋生虚无，理性和非理性的混淆，顷刻便能放大人们心灵的黑洞。于是，在多元化的艺术空间里，人们会将觉悟内心的秩序向崇高和自然皈依，陶醉在沉睡的久远中去，品嚼出孤清和宁静。传统因承袭、凝聚人类精神创造而隽永，古老的自然敬畏更塑造了我们天人合一的超然向往，其生命力不仅是现代性的一种信服和参照，而且随着时日，定会独具魅力地散发出耀眼的光辉。现代是过程的演绎，而传统则是永续的精进！

菩萨心经将感官归为眼耳鼻舌身意，意念思维操控着人生行为。常言说：“诗情画意”界定了绘画必受意念支配，而写意画又更为突出地肯定了意念思维的绝对权威，中国画有着浓郁的中国文化意蕴。意境是状态性的，而非结论性的。意境不是哲理，不是教化，其实是一种生命修持的高级过程，是情感交汇，心灵冲撞迸发的一丝灵光，且能波及感染他人，不论古今。

和张大千先生门生肖建初老师、
张大千先生长女张心瑞合影

和冯建吴老师合影

内心的秩序，需要修持、凝炼、升华达至省悟，超脱纠葛瞻顾，自然和谐地展现动静的协调转化，可证悟道之恒常。顺心而动，随遇而安，少了心机重重，却能荡涤心尘，开启智慧，方为造化境界怡然之根本。

环顾大千世界，生存竞争，早已打破了以往的法则和观念。这是一个人人都想赢的时代，名利场中风风雨雨，竞争的手段早已远远超越了画画本身，无序竞争成就了不少的偶然，这些世俗可疑的偶然又无时无刻不在蛊惑着上进的心灵。然而世间稀缺的不是名望，而是高远的心性和睿智的创造，它以其贵族般优雅的矜持与高贵，凌驾时空，笑傲江湖，虽时移而道不衰。我终信，冥冥天人之际终有自然律存在，和谐的心绪不必在乎那些某时的荒诞与错位，道使然。

少了人生阅历，就谈不上艺术。磨砺和折腾是避免不了的过程，其间最难的莫过于认识自己。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，要经常和自己过不去，也就是常说的要不断超越自己，这是一个漫长的认知过程。我钤有一印为“观自在”置于案头，稍有迷惑，当头棒喝，自觉受用无穷。

禅宗参悟，不择时地，常以参话头求实相，证佛法。绘画与之相似，“学贵有悟，守旧无功”。每每遇到极为头痛的莫过于感觉迟钝，文思呆滞，业内称之为“结壳”。此状时间长短不一，有的终生也跳不出来。这是一道坎，如若翻过去，就迎来了新的跨越与精进。作画很择重情绪，因此“兴趣”一词，对绘画来说有另一种诠释。兴是指兴致。兴之所至，笔墨点画浸漫着生命意味与情感成分，挥洒出源于潜意识的冲动和激情，自会得心应手。趣，则是指趣味，搞艺术最讲究的就是品那点味。马连良一声叫板余音绕梁三日不绝于耳。“众里寻她千百度”，也就是千方百计寻求自创天成，不落俗套的个性趣味。一次，在南海边上，一位爱好者说他看画只看笔道道，我不由精神为之一振，这是多么简单朴素的精确概括，好一个笔道道，把作者的学识修养

和精气神全包括进去了。

智者和愚者说来只有一字之差，智者能永远把握住存在。

探索艺术的本质性和规律性不是一句空话，只有日积月累，久久为功，一朝将形式和内容高度统一于自身成熟的艺术语言时，也就完满地成就了人人所追求的存在感。

宋徽宗言：“已有丹青约，千秋到白头。”及至在砚边磨蹭了半个世纪才依稀领略到其中的滋味。

人是要有些使命的，在人类璀璨的理想主义光芒中，遭遇的现实，却往往是两回事。于是有的人蜕变，有的人退却，有的人迷惘。但理想的意义和现实的价值又何在，它或许只是在期望值上，人们心绪幻化的不同刻度而已，是若两个极端，总令人难以适从。在过程的刻度上就需要一种距离来维持平衡，靠得太近或离得太远，恐怕都是一种煎熬。就我而言，画着是理想，画着也是现实。

纵观人类历史上一代又一代的恩怨纷争，文明史上留下的却只有四个大字——科学文化。

人生滋养着艺术，艺术感化着人生；艺术之于人的意识有着不可替代的意义。故而人们渴求艺术的心灵得到犹如久旱逢甘露般的满足，而不是忽悠式的反复作弄神经。

作品能否似磁力般地吸引人们流连忘返，考验着作者的胸襟和境界，是否捕捉到瞬间即逝的灵感，又印证着作者的功力和智慧。问道求艺，本是漫长而艰辛的觉悟过程，往往换来的又何止废画三千。

对于人生的追求，人各有异，所悟必歧。不分春秋，临窗展纸，遨游在笔墨天地中去明是非，断得失，未尝不是常人难以企及的福祉。所幸的是，多年来能够恪守并怡然自得于如是的情怀，其美妙的韵涵引渡着我的人生，尘世中总有潮起潮落，不过是自然运动的状态，统御不了一切，沉浮中竟显峰嵘，好的收场无非是各得其所。

佛经云，人们生存在娑婆世界里，亦称忍土。让我们记住一位老红军回忆过草地时心里只念叨的一句话——往前走！

意象乃诗 笔墨是情

——夏亮熹先生的人物画

徐恩存

当代画家夏亮熹先生的作品，大多以古典人物的意趣和情怀为题，去显示当代人对古典题材内蕴的再发现与再理解，因而，夏亮熹作品中都洋溢着中国文化特有的含蓄、隽永与诗意。

检索画家的作品，我们不难发现，这是一种独特的、对传统文化精神境界的追忆与想象，古代的先哲、圣人、名流，以及传统中的人物和故事，都被他艺术化为中国画意象，情境与笔墨语言美感，其魅力令人难以忘怀。

应该说，夏亮熹先生强调的是——在视觉感受中，把表现性的笔墨、结构与抒情叙事结合，使画面在平和、安详、不温不火与协调亲和之中，传达出一种文化精神的守望和优雅含蓄的境界。画家以小写意的手法，借浓淡虚实与疏密干湿的处理，营造出现代人眼中的古典氛围。

譬如，《佛法西来》的率意用笔，以无序的轻松，成就了意象的完美，使意象在曲折、短线的顿挫与转折中，因形神兼备而气韵愈发生动，线的短促、多变与苦涩，增加了主题的沧桑感和想象空间，而背景与环境的空灵，不但增强了人物的动态感和内蕴的深邃，还让人产生“佛法西来”的跋涉艰险与信念坚韧、千山万水亦从容面对的种种联想。《东坡积学图》以洒脱、萧散的笔线，表现出一代文豪苏东坡的高逸、潇洒、清俊的性情和品格、风范，除却人物意象的面部略作明暗与凹凸处理，用以传神达意之外，其余则以长锋之笔，写就游刃有余的墨线成之。仅就线而言，我们可以看到行笔从中锋到侧锋，乃至到枯笔的明显变化，使苏东坡的襟袍在诗意之中体现出“似与不似”之间的感觉，在线的纷繁堆积中，有意突显出长线、短线与折线、弧线的对比、强弱，悠长或嘎然而止的节奏、韵律，使人物气质在此中获得暗示和点化；而上部以折枝结构画出的松树，尽管从上而下，斜线对角式地伸展，为画面增加了空间意识和分割的特点，虽然只是符号式的点到为止，却使有限的画面空间既获得了拓展，又获得了丰富性；与此同时，画面却不失精炼简洁、单纯朴素。

这样的作品，是以文化为底蕴的，借以传达对古代经典的缅怀，对古典境界的阐释与想象，而且，画家以不事炫耀与情绪的笔墨，让人从中得到某种感悟，去轻轻叩击古代诗境的大门。

上述两幅作品，既暗含着遣兴抒怀，又是对古典画题的重新书写，其中洋溢的正是画家澄明蕴藉、超拔世俗的艺术追求，人物与环境则因笔墨的处理，被艺术地抽象为一种永恒的文化精神象征。

画家在更多的情况下，对有关东坡居士的画题情有独钟，他力求从文人、雅士、游侠、学者等诸方面去表现东坡居士的人格、性情、节操与风神，在这方面，他是成功的，通过他的作品，我们领略了一代巨匠的神采、风姿。同时传达出作者魂牵梦萦对“浩然之气”的追逐于思索。

古典题材，在夏亮熹的笔下，并不是一味沉重的，也不是一味伤感忧郁的，画家笔下的东坡居士、杜甫、达摩、八仙等，都被以水墨为材质的中国画表现为一个优雅、抒情、诗意的梦幻境界，一个心灵栖息的场所，一个悲天悯人文化巨人的生存空间。

还值得一提的是他以没骨等技法创作的系列作品，又给我们展示出另一类视觉空间。面对中国画创新的课题，在这里看到可喜的亮点。在略带探索性的这类作品中，不难看出他恰当地吸收了其他画种的元素，却没有简单地生搬硬套，而是牢牢守住了中国画意气为先这根底线，明确无误地传达出重精气神的中国画气派。在“嫦娥”、“春江花月夜”、“乡中水”等作品中，他将传统的泼墨、没骨等技法加上构成分割，肌理处理等现代观念、经营组装，通过感觉层面，发掘另一种接近时代的趣味和意境，从而传达出执著的自我超越意识。

中国画的现代转型自晚清开始，百余年中国画随着历史的风云际会，跌宕起伏而兴衰交替，关于现实与写意、具象与抽象、抒情与科学的论争，从未停息；正是这一看似困窘的生存环境，造就了一批守望者与创造者合一的画家，夏亮熹正是这样一位画家。对于传统，他是在消化中吸