

当代吴门名家 周矩敏

作品集

古吴轩出版社

当代吴门名家

周矩敏

古吴轩出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

周矩敏作品集/周矩敏绘. — 苏州: 古吴轩出版社,
2005.10
(当代吴门名家)
ISBN 7-80574-999-X

I.周… II.周… 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114386号

《当代吴门名家》系列

主 编: 尹剑峰

副主编: 汪 宏 周 晨

编 务: 金石文化传播

责任编辑: 周 晨

装帧设计: 周 晨

责任校对: 倪浩文

责任印制: 何 洁

书 名: 当代吴门名家周矩敏作品集

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

邮编: 215006

电话: 0512-65232286

传真: 0512-65220750

印 刷: 上海精英彩色印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 32

版 次: 2005年12月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 7-80574-999-X/J·643

定 价: 360.00元 (全8册)

本书如有印装质量问题, 请与出版社联系。

周矩敏，1953年出生，江苏苏州人。毕业于南京艺术学院绘画专业。作品自成一格，雅致隽永。多次参加全国美展，作品《弦叙》参加第八届全国美展优秀作品展，获最高奖。《丝竹》参加日本艺术中心国际艺术交流展，获中心年度奖。《双陆》获第四届全国体育美展一等奖，作品被国际奥委会总部收藏，同年获江苏省体育美展金奖。《港人》获全国工笔画大展佳作奖。出版有《周矩敏国画集》、《漫游三十年代的海》、《散淡人生系列》、《姑苏情韵·百俗图》等。现为中国美术家协会会员、国家一级美术师、苏州国画院院长、苏州美术家协会副主席。

魅力悠悠

丁 涛

很高兴，为矩敏学弟结集出版的新作写点读画的感想。

在当今草长莺飞、争艳斗奇、目不暇接的艺术园地内，周矩敏的中国画具有鲜明而突出的风韵。他笔下的人物形象和景衬布势独出心裁；与当下其他一批人物画家相对照，不雷同不相近。突出表现在画家选择的表达对象和生活情节，自立门户；作者收缩了丹青的广角镜头而聚焦于江南民国文人风情，笔凝闲情逸致，墨结妙谛谐趣。

不入一派，不随大流，用心作画，用情写境，“我自为我自有我在”，构成了周矩敏绘画艺术显性的自我约定和价值取向。置身经济繁荣、日新月异而又大潮迭起、物欲横流的当口，周矩敏在肩负地方文化领导工作的同时，却能立定足根，坚定步伐向前进，是很值得肯定的。在艺术的创作中，作为对“浮华人生”的反拨，《散淡人生系列》所展示的方方面面，正是作者心灵深处有感于传统文人安详、宁静生活的写照。展读这些作品，仿佛接受了一次文明碎片的馈赠，又仿佛在晨钟暮鼓中，迎面吹来了一丝轻柔凉爽的风，暂时忘却了俗务带来的烦恼。

从作品中不难看到，周矩敏是一位富于才情而又拥有较为深厚艺术功底的画家。其才气、定力、知识、学养、笔墨技巧、审美旨趣一旦铸熔于一体，并转化为艺术创造，其能展现出众的人文底蕴和审美力度也是必然的了。作者迁想于历史截面上文人骚客们的生活情状，而妙托楮墨。细细品味，画作中的历史感、谐谑感、幽默感、超脱感、朴拙感、真挚感纷至沓来，令人回味而难尽言。

请看画作《莫羡人前风光棋》。夏日，在古色古香的厅堂内，在圆形红木棋桌上，在煤油吊灯的光照下，主人独自手执棋子，闭目凝思，欲下又止。棋盘上显见是“战斗”后的残局，对面圆凳上的折扇，暗示客座上的对弈者已经离去；而“棋君”对棋艺的那种执著钻研精神，那种“夜半灯后敲残子”的拗劲，被作者以夸张的笔墨巧妙传达。不只如此，作者似乎还用形象揭示了“敲残子”与“风光棋”的因果关系，给人以启迪。作品对人物的刻画和环境的渲染，可谓恰到好处。对花瓶、插花、鸟笼、芭蕉扇、护栏、竹帘等物具的描写，因具有民俗、民间风味，而使人备感亲切。

再看《花间吟新诗》、《字瘦偏题石》、《风薰花气香》、《案头素纸长》、《问君坚定心如禅》、《相聚皆名士》、《蕉荫生风凉》等作品，画中人物都是当年布衣文人们“心淡形散”的真实生活写照。图像中无论是读诗、书写、雅集、赏花，似都含有类如陶渊明归园田居、返璞归真的意蕴。他们在这种远离轩冕、无卑无俗无亢的人本乐园中，获得了一种相比于“仕进”未必就失落的精神平衡。体现这种精神的种种生命状态，被作者以妙笔有板有眼惟妙惟肖地点出来。画面上文人们那种温文尔雅、文质彬彬、悠然自得的生命景观，都被作者的勾勒演绎得那么丝丝入扣，可以说作者努力打造了“典型环境中的典型人物”，揭示了历史发展中的人文风情。《蕙风词话》中有一说法：“以性灵语咏物，以沈著之笔达出，斯为无上上乘。”周矩敏的画作在品味上不正与之相合么？

颇为有趣的是，写到这里我想到了当今的部分文人特别是退休后的先生们，其生态心态，与矩敏笔下所涉如出一辙。兹摘引今人朱根勋词作《行香子·闲居二首》中的一首佐证，词曰：“闹市而居，栖隐吾庐，算一方天井宽舒。如金惜土，不让荒芜。种兰花幽，菊花雅，梅花疏。小小规模，自惜奇殊，借五更操练身躯。观星望月，赏景之余，再吟些诗，写些字，读些书。”

由此笔者推断，周矩敏的这些作品正是以今察故、追踪历史生活的笔墨之旅。画家出生在最具江南水乡特质的苏州市，园林景观、沧浪水色、枫桥诗情、虎丘画意，这些特有的文化影响着他。作者年轻时考取南京艺术学院，接受过正规的艺术教育和熏陶。学成返吴后，先供职于苏州工艺美术学院，而今在苏州国画院任职。工作之余，他把身心奉献给创作，在故乡丰饶的文化沃土中，寻求自己的艺术着力点，他攫取一个一个民风乡情，另辟蹊径地加以表达，以承传文脉，为历史画卷补一段空白。

从艺术本体角度，追寻周矩敏画作的艺术特色，大抵可以作这样的归纳：其绵韧中求苍劲的线型、单纯中求变化的色面、质朴中求幽趣的形制，已不着斧凿痕地将绘画性、装饰性、传统性、现代性交织在一起，成为中国画的新生命。

对于整个画面的构架和艺术的剪裁处理，作者十分重视形式感的把握，力求丰富而又无赘语，使张扬的笔墨成为紧贴内容的有意味的形式。

写到这里得补充诉之读者的是，矩敏的画作不只是扎根吴门的《散淡人生系列》；笔者还看到过与之异曲同工的“西藏风情”系列，那些作品，纳入尺幅的是画家阔笔疾书催人亢奋的另类生命状态，笔底波澜一下化为强烈的视觉冲击力，撼人心腑。由此也可见，作为画家，周矩敏的可贵之处正在于创作不守恒蹊，“笔墨当随时代”，丹青当随物变，惠予作品的是真诚、真情、真美。也正因如此，周矩敏笔墨耕耘的前景，当未可限量也。

2005年7月于金陵无为居

目 录

幽居养清性	1
不问归鸟噪夕曛	2
莫羡人前风光棋	3
空林向晚恰逢君	4
风清竹外微暑	5
栽植百草园	6
每作新图忆旧游	7
隔花闻一啼	8
门无俗客至	9
字瘦偏题石	10
旧栽杂树繁	11
水中游鱼戏	12
听枫知秋事	13
人行松径静	14
松萝锁烟处	15
水光一镜落青天	16
微风吹熟满树果	17
雨添野水连天远	18
满庭扬紫花	19
游鱼顺流嬉浮萍	20
风薰花气香	21
幽居坐轩亭	22
何处问幽寻	23
已让兰花一着先	24
修竹两三竿	25
名画共欣赏	26
与客看花忆旧年	27
赏春乐事	28

到此如穷千里目	29
得闲已属神仙时	30
落花寂寂空啼鸟	31
菱荷香里醉	32
心静开卷便受益	33
白云满山如水流	34
但见飞花满行路	35
游遍江湖少是非	36
池深最宜鱼游	37
临水观鱼心无事	38
清景心独领	39
雨后高槐初著花	40
静坐诗情应更远	41
又下梨花雨	42
满园红果一树间	43
茶花久坐香	44
我独爱君棋风健	45
小隐东林地	46
案头素纸长	47
咬定几句有用书	48
林下幽处清	49
景清携茶好	50

© 幽居养清性

© 不问归鸟噪夕曛

◎ 莫羡人前风光棋

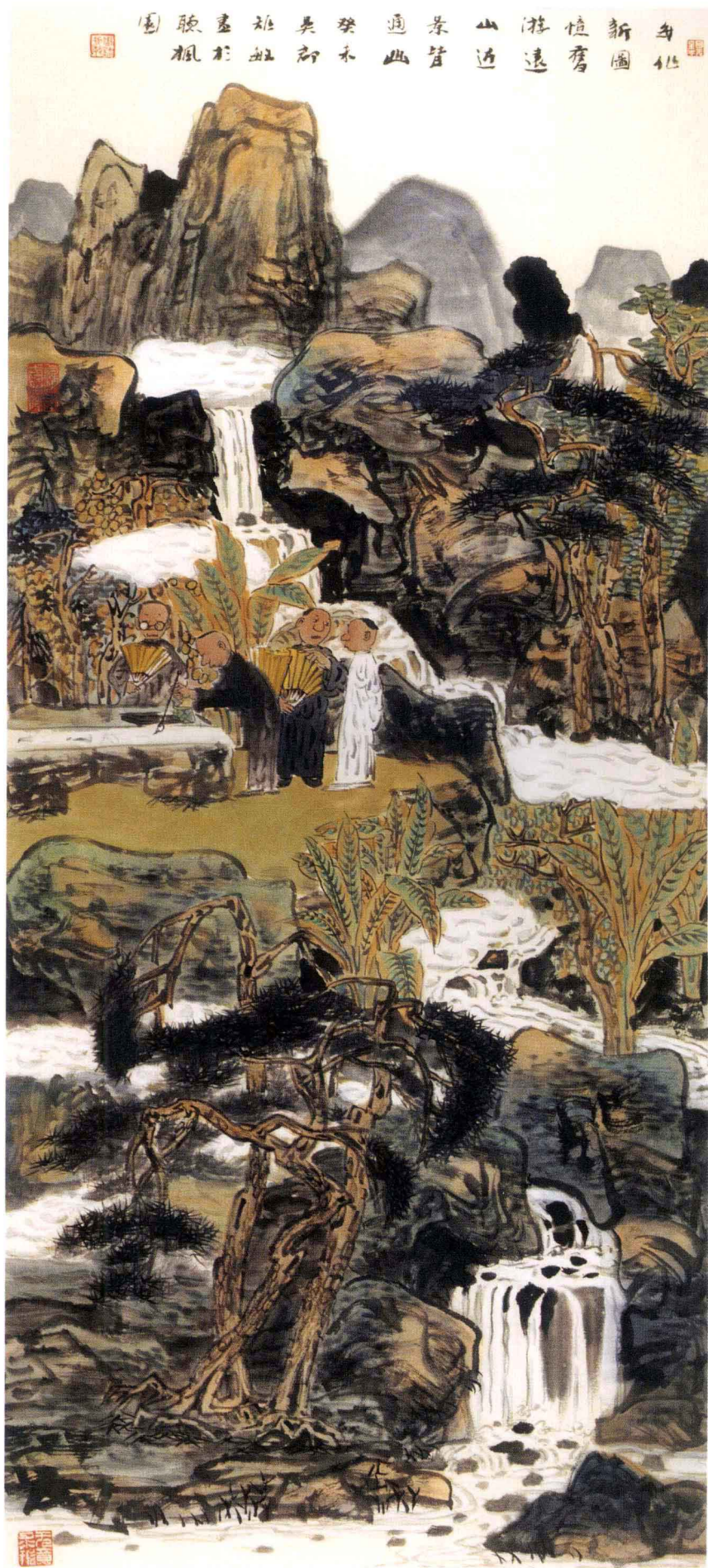
© 空林向晚恰逢君

© 风清竹外微暑

© 栽植百草园

© 隔花闻一啼

© 门无俗客至