

巨匠之門

文化部文化市场发展中心
《中国艺术品市场及其案例研究》报告

[2009中国当代核心画家专集]

西 沐 / 主编

◎ 花鸟卷 霍春阳 / 主编

...江文湛
...何水法
...杜平让
...吴冠南
...吴悦石
...胡润芝
...赵跃鹏
...郭石夫
...黄耿辛
...霍春阳

中国书店

巨匠之門

「2009中国当代核心画家专集」

西沐／主编

◎花鸟卷 霍春阳／主编

中国书店

江文湛 花丛（局部） 125cm×125cm 纸本设色 200

图书在版编目 (C I P) 数据

巨匠之门·2009 中国当代核心画家专集·花鸟卷 / 霍春阳主编. —北京: 中国书店, 2009.6

(巨匠之门 / 西沐主编)

ISBN 978-7-80663-690-9

I. 巨… II. 霍… III. 花鸟画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 080557 号

巨匠之门·2009 中国当代核心画家专集·花鸟卷

(巨匠之门 / 西沐主编)

霍春阳 主编

责任编辑 辛迪 李亚青

出 版	中国书店
地 址	北京市宣武区琉璃厂东街115号
邮 编	100050
电 话	010-63150310
发 行	全国新华书店经销
设计制作	刘宁
编辑校对	张婵祺
印 刷	北京翔利印刷有限公司
开 本	889毫米×1194毫米 1/16
印 张	12.5印张
版 次	2009年5月第1版 第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-80663-690-9
定 价	375.00元 (全套)

序 聚焦文化精神取向 关注经典价值认知

——写在《巨匠之门·2009 中国当代核心画家专集》出版之际

@ 西沐 / 文

进入新的世纪以来，中国艺术品市场伴着国运的增强取得了长足的发展。即便是在全球性金融危机不断蔓延的2009年春天，中国画市场也依然保持着良好的发展势头。虽然不能说是枝独秀，但其表现已足以让人可圈可点。在这种背景下，研究并出版本年度的《巨匠之门·2009中国当代核心画家专集》，可谓是挑战与机遇并存，难度是显而易见的。

首先，本年度专辑是文化部文化市场发展中心的一个课题研究，并非一般的文集、画册，带有案例研究的性质，具有较强的权威性，因此，人员的选择与确认就成了一项大的工程；其次，学术取向及评判标准的确认是在研究中不断达成一致的，这需要时间与磨合；最后，对画家及其作品未来价值的评估，以及是否具有经典性的市场价值认知，也是一个重要的研究方面。可以说，入选本年度《巨匠之门·2009中国当代核心画家专集》的30位艺术家是综合考量的结果，是值得我们沿着中国文化精神的高度去关注与挖掘的代表性艺术家，他们在一定程度上代表并反映了中国画当代创作的基本状态。在他们身上以及在其艺术追求中所呈现出的精神与信仰可从以下几方面来加以解读：

一、在中国美学的转型过程中，他们勇于创造，努力探索中国绘画的当代性，不断丰富并完善自己的艺术表现

当下中国美学正面临着重要的转型。当代中国美学转型已在以下四个方面进行了探索：首先是超越美学的兴起与拓展，从生存论的人类学本体

论视角出发进行了深度开掘，以彰显生存的本原性、本己性和主体间性，为当代中国美学的转型打造了根基；其次是审美文化研究的异军突起，更是以其对审美文化生存性的高度敏感、关注和护持为特征，为当代中国美学的转型不断拓展了研究路子；再次是美学的“中国化”潮流的不断壮大，则是以中国文化传统中虚实相生的生命识度为标尺，在当代中国美学转型中呼唤着一种具有原发生存势态的风神气象；而作为最近不断提出的以建立在本原创造基础之上的信息量与可能空间为标志的中国美学审美当代性的探索，向我们展示出审美价值高低、艺术品价值高低、境界高低在于言说的信息量及营造空间的大小，以及超越有限的信息量与空间，给人以更大的信息量与想象空间是最为根本的，这很可能成为当代中国美学转型的第四方面力量。这也是我们考量当选艺术家的主线。

二、在艺术创作中始终关注文化自觉，聚焦中国文化精神，并在对文化精神的感悟中达到个性与时代精神的完美结合，形成独特的艺术个性与审美经验

我们知道，文化的发展至少包括四个层面，一是文化精神的培育与弘扬，二是文化事业的重视与全面发展，三是文化产业的发展，四是文化环境的整合与和谐。如果谈文化只见精神而不见事业、产业与环境，文化的发展就是没有承载的幻境；同样，如果发展文化只见事业而不见精神，那么文化的发展就会缺少灵魂。在艺术发展不断多元化的今天，我们之所以重提文化

自觉这个概念，就是要更多地关注艺术创造及探索如何才能避免迷失于技术及现实的丛林，沿着文化的坐标，主动而又自觉地向文化精神的高地前行。唯有此，艺术才能成为有源头的创造之洪流。文化的传承与文化精神的守望，不是一种形式的参拜，而是一种富有生命力的生长。由此可见，对于审美异化的现状的敏感、反省、批判及抵制，反映出的是一种深切的文化危机意识。人们意识到，文化既是家园，同时也可能是牢笼。文化是生存性的、是鲜活的，一旦丧失生存的鲜活性，文化就会僵化、技术化、工具化、老化，甚至会走上一种单纯的规范与刻板的教化，这时文化就会被异化为牢笼，成为一种异化的文化。文化所具有的生存性是一种鲜活的、健康的、有生命力的文化，而只有这样的文化才可以称之为人的精神家园，才是与人的生存一体化的活的存在。审美的异化则是一种丧失生存性的文化，是被异化为牢笼的没有生命力的文化。世界上只有创造是永恒的，是人类得以生存的智慧源泉。艺术创造的过程就是一个追求完美的过程，从这种意义上讲，一切艺术形式及其创作，就在于艺术存在的不完美性不断激励着人们去探索、去创造。一切艺术形式及其存在都有其特定的历史文化背景及艺术家特有的生存状态，每一种风格、每一种流派都是艺术探索的结果。而在艺术探索中，传承是一个方面，更为重要的是出新，创新又需要大环境及创新能力的机缘聚合。对于发展与生发传统的人来说，守望传统无疑是在守望自己的精神家园；而对于那些看重传统的形

式、视传统为教条的人来说，传统无异于牢笼。这是百年中国画发展的历史告诉我们的真谛。同时我们也意识到，笔墨作为一种绘画语言是缘于笔墨自觉，它是在文化自觉的感召下，一步步走出意象化符号的层面，而不断走向自足化的承载性语言。特别是自魏晋以来，笔墨作为语言的自觉性已经形成，隋唐至宋元，以笔墨抒写心灵、直抒胸中逸气已成为中国画的自觉追求，程式化的笔墨与相应的笔墨符号都达到了一种难以企及的高度。明清以来，一方面推动与发展了中国画的笔墨语言，但过分的程式化也使其生发气象的本性受到压制。通过笔墨语言的进化发展使人们认识到，笔墨不仅仅是个性与情感的载体，也是社会文化的一种载体，更是文化精神的一种担当。对一个传统笔墨传承型的画家来说，对笔墨的认识往往决定了其绘画境界的高低，从这种意义上说，对笔墨的认识高度，往往决定了其笔墨精神的高度，当然，这也是中国文化精神高度的一种显现。这是我们考量当选艺术家的基点。

三、随着国家文化战略的实施及世界文化中心的东移，对经典价值的认知正在成为一种潮流，市场的经典性会进一步拉动他们在当代文化发展过程中的重要性及地位

2006~2007年中国画行情的调整，在进入2008年后逐步地进入底部，2008年下半年，这种迹象非常明显。特别是近现代已有定论的书画大家、巨匠及大师的精品力作，是人们持续关注与追逐的对象。古代书画的经典名作，更是表现坚挺，让人们充分体验到了经典的文化力量。中国书画的不俗表现，在中国艺术品市场不断走向低迷的关口，给人们一种惊喜与信心上的支撑，在这个时候，我们再说中国书画是中国艺术品市场的脊梁可能并不为过，毕竟，在快速的滑落过程中，我们太需要一种主心骨式的支撑。在文

化精神的向度下，代表性画家、代表作品、经典之作所构成的关于艺术的内在核心价值，在市场的一次次冲击与教育下不断地深入人心，原创性与创造性的艺术价值判断视角也正在一步步走入人们对学术的认识与价值判断。我们说，市场一旦有了正确的价值体系的支撑，资本一旦找到了艺术品价值的接口，中国艺术品市场就会在市场的推动与资本的牵引下，在实现转型的过程中不断发展壮大。中国画的表现让我们更多地看到了文化的力量、经典的力量，以及价值发现的力量。同时我们也应看到，没有艺术品资本市场就很难有真正的艺术品市场。同样的道理，如果没有全球化的艺术品资本市场，就不会产生全球一体化的艺术品市场。所以，发展中国艺术品资本市场是实现这一战略过程的重要步骤。艺术只有有了资本的助力，才会在以后社会的发展中找到其应有的位置、得到应有的尊重，以及经典在历史发展中的地位与作用。这是我们考量当选艺术家的出发点。

四、自律及在艺术上的不懈追求确立了其创造能力的持久不衰，这为他们的学术定位及市场定位打开了广阔的空间

随着艺术品市场近10年的不断成熟与发展，艺术家队伍的规模呈现惊人式的扩张，从艺者的人数激增猛涨，艺术作品的数量更是车拉船载。这个时候，买家、收藏及投资者对艺术作品的筛选与对艺术家水平、资历及级别的评判往往要与艺术家的作品是否有创造性、创新能力以及有多大的创造性或创新能力直接挂钩。尤其是在当下艺术赝品横行、艺术作品趋同化明显的景况下，创造力及创新能力几乎成为人们擦亮眼睛、理性地判定艺术作品高低的头号标准。简单地说，一位艺术家如果生产出与自己雷同或是与其他艺术家相同的作品，则其被视为模仿者，其作品艺术含量就会被大打

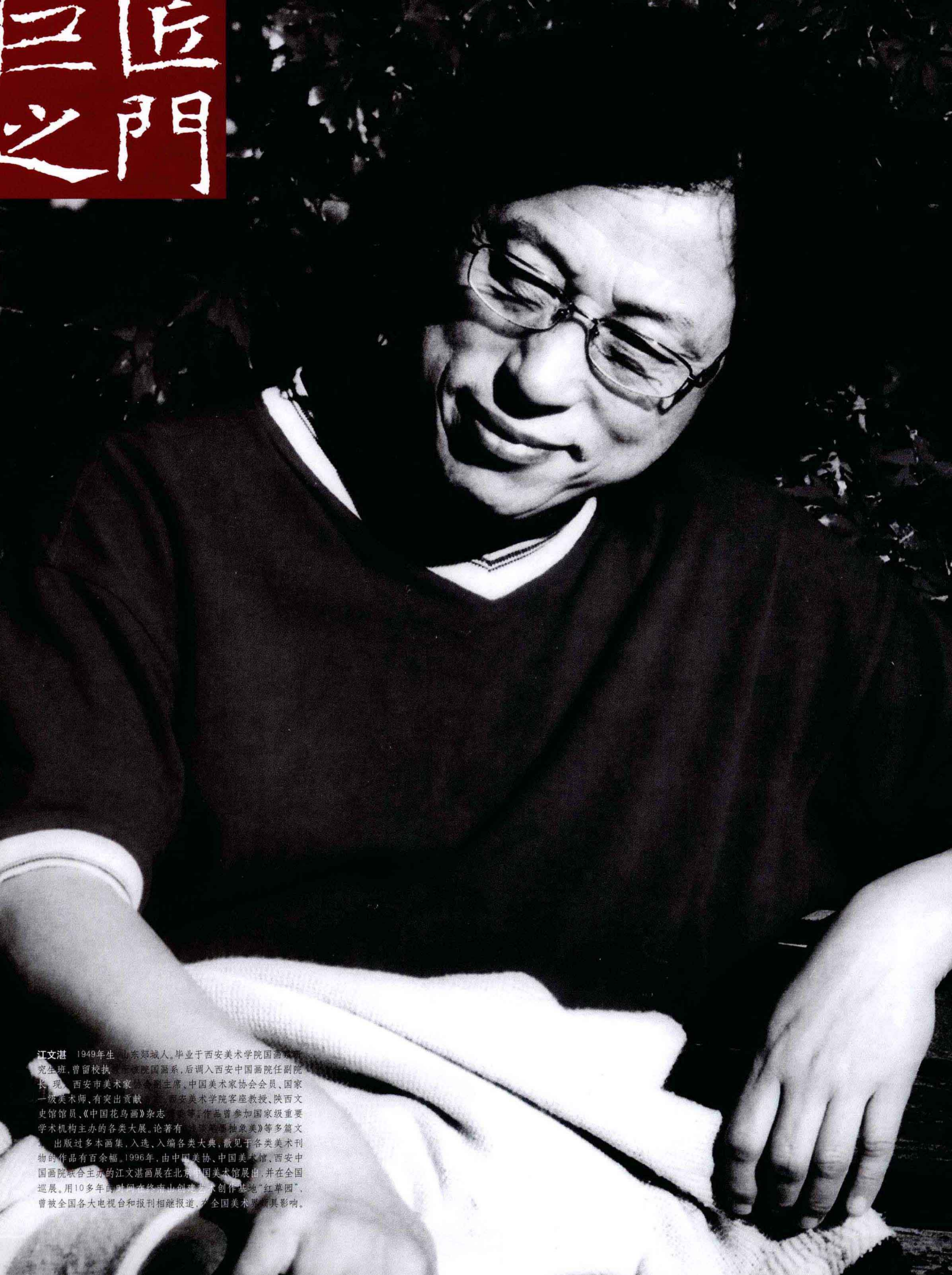
折扣，甚至其本人根本没有资格被归入艺术家行列。从这种意义上说，艺术家最重要的职责不是生产出足够数量的作品，而是不断求索与挖掘，力争出新与创造。因此，可以毫不为过地说，创造性是艺术的本质与精髓，创造问题是艺术的本质问题。创造能力的这种聚合作用及战略地位，使很多国家都在一个战略与民族利益的高度来关注并推动文化产业的发展，因为一个民族有没有创造能力往往预示了一个民族有没有未来。文化产业既然是一种产业，就有其产业化发展的内在规律，在这个过程中，如何高效并合理地配置资源是核心，这就涉及到了国家意志、国家文化战略及国家公共文化政策的问题，在强化引导与市场机制间找到有效的办法与机制是极为重要的问题，如何发挥全体国民的参与热情及能力，激发他们的创造能力是关键。

另外，研究本身是一个确立与发现的过程。当下，在中国艺术品市场的运作中，不是研究的多了，而是严重的不足。《巨匠之门·中国当代核心画家专集》作为一个出版品牌，引起学界及市场的广泛关注，就是人们对严肃而又深入研究的一种认可，也是对入选艺术家艺术成就的一种认可。我们真诚地希望，建立在这种研究基础之上的理性精神能够照耀着中国艺术品市场健康发展。让更多的优秀艺术品、更多的优秀艺术家走向市场的经典平台，让更多的藏家及艺术市场的参与者体悟到这种经典价值认知，让艺术价值而不是艺术化的价值在市场的运作中闪光。让我们共同努力！

请为《巨匠之门·2009中国当代核心画家专集》研究课题的入选艺术家鼓与呼！我们也相信，真诚的努力会为中国艺术品市场带来一片春意。

2009-02-19

三匠之門

江文湛 1949年生，山东郑城人。毕业于西安美术学院国画系研究生班，曾留校执教，任该院国画系，后调入西安中国画院任副院长。现，西安市美术家协会副主席、中国美术家协会会员、国家一级美术师、有突出贡献。任西安美术学院客座教授、陕西文史馆馆员、《中国花鸟画》杂志编委等。作品曾参加国家级重要学术机构主办的各类大展。论著有《论中国画的抽象美》等多篇文章。出版过多本画集，入选、入编各类大典，散见于各类美术刊物的作品有百余幅。1996年，由中国美协、中国美术馆、西安中国画院联合主办的江文湛画展在北京中国美术馆展出，并在全中国巡展。用10多年的时间在终南山创建艺术创作基地“红草园”，曾被全国各大电视台和报刊相继报道，在全国美术界颇具影响。

目 录

序 聚焦文化精神取向 关注经典价值认知 西沐 / 文

江文湛

江文湛墨彩花鸟画三题 程征 / 文.....1

才情画家江文湛 王凤英 / 文.....6

何水法

为时代增添光辉——评何水法的写意花鸟画 鄧大斌 / 文.....21

杜平让

杜平让的绘画境界及美学思想 傅京生 / 文.....41

从视觉感受到文化领悟——杜平让绘画艺术的文化解读 西沐 / 文.....46

吴冠南

散淡野逸吴冠南——当代著名花鸟画家吴冠南先生访谈 西沐 / 文.....61

吴悦石

力道韵雅 宁静致远——著名书画艺术家吴悦石先生访谈 西沐 / 文.....81

胡润芝

清雅笔墨 气势雄厚 / 谈中国近现代著名国画画家胡润芝先生

——访其长子胡志强先生 西沐 / 文.....101

赵跃鹏

清气逼人 李小山 / 文.....121

赵跃鹏 空灵中万千移情 陆虹 / 文.....124

冷秀清逸 景僻意奇——解读赵跃鹏 孙壹 / 文.....126

郭石夫

传统是鲜活的传统——中国大写意花鸟画家郭石夫访谈 西沐 / 文.....139

黄耿辛

现代笔墨与感性诗境的超越

——中国当代著名国画画家黄耿辛先生访谈 西沐 / 文.....157

霍春阳

谦谦君子风 拳拳赤子心——著名国画画家霍春阳先生访谈 西沐 / 文.....177

吴悦石 雨中海棠 68cm x 32cm 纸本设色 2000

注：画集中部分作品由于画家意愿及各方面条件限制，未能标注全图说，特此说明。

江文湛墨彩花鸟画三题

@程征/文

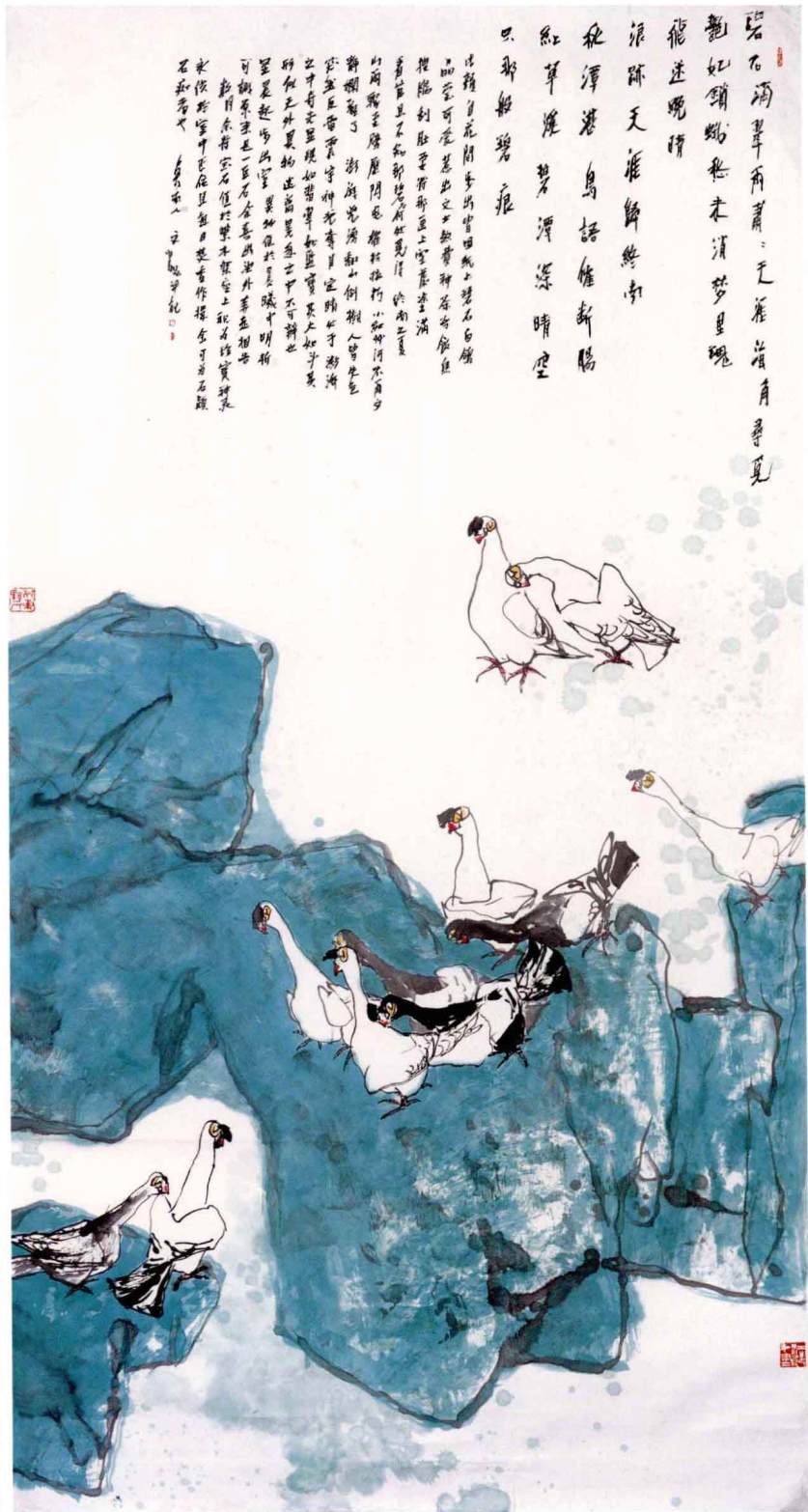
心性

“生于忧患，死于安乐。”这是江文湛信奉的人生哲学。

文友贾平凹也在交往中窥知了什么，他记到，我们在野游的山巅之上，朗读鲁迅的《鲜花与墓地》：“在开满鲜花的墓地中，一位老人问一位少女：‘你看到了甚么？’少女说：‘鲜花’。你看到了甚么？’老人说：‘墓地。’”江文湛站起来了，说：“我看到的是墓地上长了鲜花。”墓地上长了鲜花，忧患后归于安乐，或在悲剧的舞台上导演喜剧，用苦涩的缸酿造成甘醇，无论怎样演绎，同一的语言结构里镶嵌一种行为结构。

庄子曰：“人之生也，与忧俱生。”鲁迅也说：“人生识字忧患始。”对“忧患”二字的真味，恐怕再没有谁比有点阅历的中国人品得更深切的了。几代中国人甚至被忧患改变了性格，忧患也熔铸了几代艺术家审美个性中的悲壮感，伤痕的、孤寂的、苦涩的、苍凉的审美品格使作品的艺术色彩趋向悲剧性崇高。

同样，江文湛来到人世间，迎接他的不是“鲜花”，却是“忧患”：1940年，他出生在沂蒙山区一个殷实农家，却没有一般富家子弟的福分——1岁，日本兵的魔影在最初的记忆里晃悠；6岁，战火将人们逐出家园，难民潮里，他牵着母亲的衣襟沿途乞讨，流落徐州；12岁，捡煤核，卖五香豆，当童工，砸石子磨了满手血泡；17岁，独往西北艺专附中学艺，背上“家庭出身”和“白专道路”双重包袱；20岁，为饥馑驱入秦岭深山垦荒，师生们依偎在树枝搭的窝棚里烘烤秋雨湿透的棉衣，熬过寒夜；21岁，到西安特种工艺厂做工，刨木，配料，刷漆……他在17年中干遍了厂里的所有工种，直到38岁考入西安美术学院，成为罗铭教授的研究生，才专心于山水、花鸟画的创作。按说近40年的忧患阅历难免使他的审美品性里也染带点苦涩味儿，

江文湛 碧石清泉图 250cm x 125cm 纸本设色 1999

江文湛 竹荫 124cm x 124cm 纸本设色 2005

可是，他的笔下只有一片明媚温馨的阳光。由此看来，审美品性并不完全取决于一个人的社会经历，人之初的天性似乎更能作用于他的审美特质。

很可能，他温馨明媚的审美特质萌发于幼时潜入意识底层的母亲的爱。父亲的印象太淡漠了。在北京大学念完园艺学的父亲终年在外教书，江文湛记得，当年，一个陌生男人走进家来，摸着躲在门后的他的头，说：“这

是谁呀？是文湛吧！”母爱成了他幼年的全部情感依托。老家有一个偌大的园子，父亲引种了奇花异果，终日操劳其间的却是母亲，依傍其侧的他在花和果的浓荫中赏足了温馨。夜晚，小文湛睡去后，母亲在劳作；清晨，小文湛醒来时，母亲仍在劳作，“我从来没见过妈妈睡过觉！”战火、逃难、谋生，多蹇世事如饿鹰扑来，他直觉的还是母翼下的温馨。过分的依恋致使他幼小的心中常生恐惧：“没有了母亲怎么办呀！”他有6位姐姐，

是母爱之神遣来祐佑他的一群小天使。生活尽管艰辛，情感终归安乐。他的别母自立心理在母爱的荫护中成熟。之后，他特别敏感和依恋的明媚温馨恰是与母亲同质同调的情感个性，于事则任心自适，于艺则鲜活清朗，就像鲜花。

聪慧、多情、善思、勤劳，他的秉性里遗传了母亲的秉性。他

10岁才上小学，靠灵劲儿连连跳级，轻轻松松地赶上了同龄伙伴们。他爱想入非非，想什么就做什么，做什么就成什么。他巧于思，勤于手，一砖一石地垒砌理想。他不恃才情，反而自负，但在迎接现实磨难和不断超越一切忧患的过程中，也积攒了越来越充分的自信勇力。他善于化解忧患，不断设立美好的目标，久了，形成了处世的达观。他说：“人生不要怕吃苦酒，不然一生吃的都是苦味（尽管苦味淡一点）。我的办法是，一杯浓烈的苦酒，眼一闭，咕咚一声咽下去，这苦酒喝完了，剩下的就没苦味了！”可见，江文湛是变着法儿地阐释他的人生哲言。

墨彩

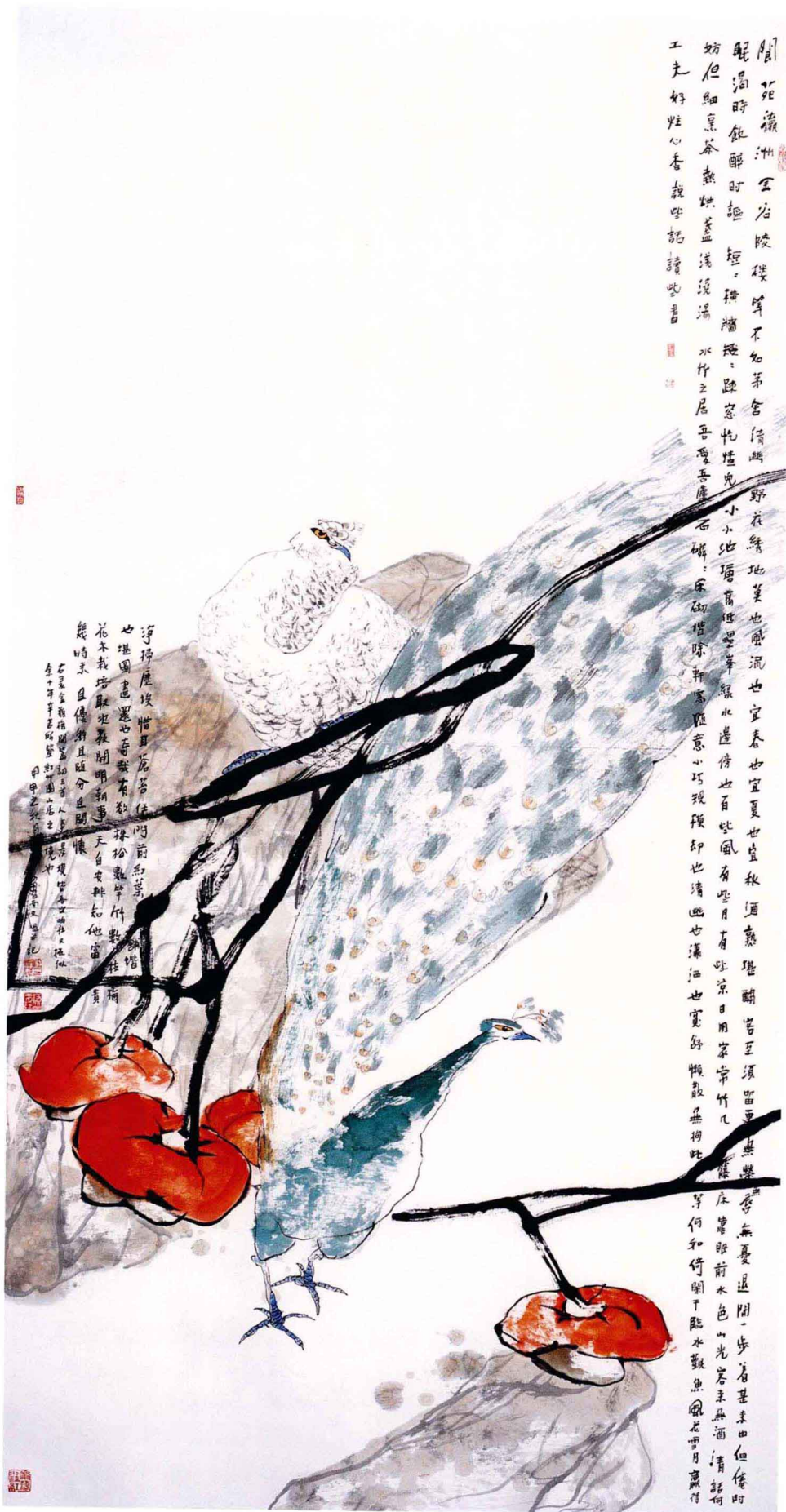
长锋瘦劲，细线盘曲。初不知所画何物，只见笔锋随兴悠游，线便自在；笔欲断，意相连。待线已足，笔锋则一转，侧之成片，挑之成点，腾逆跌宕，迟疾踟躕，生发布列，在线的筋骨中罗织了墨阵，此其用笔。

纸如雪，墨似漆。淡如薄云，朗如皓月，洗尽了浊气。从不积墨写惆怅，但取清丽求生机，此其用墨。

或朱或翠，绿胜春叶，赤如残阳，蓝则有宝石之辉。浓者饱和艳丽，淡者透明清澈，复色亦鲜洁明净，此其用色。

笔调是洒脱的，墨象是清丽的，色彩是鲜洁的……趋同性的绘画元素共建起江文湛水墨花鸟画的基调：清朗鲜活，明媚温馨的审美特质迹化为悦目怡心的直觉表象。

上述绘画元素依附于一种网状结构。网状结构呈现二维性的视觉图式，语汇单元沿平面性维度布列展开。

江文湛 双禽图 250cm x 125cm 纸本设色 2005

塞尚首创的西式网状结构解构了写实主义的形体空间和透视法则，交织的笔触部分地回归于人类绘画的原始平面性。平面与透视相错构，二维性的平面网状结构与三维性的立体空间结构相交织、相衝突，也碰击出一种“形式的意味”。

传统中国画的三维空间观念向来模糊，融入了远近层次的平面观念与表现方法是中国画家的基本法则。花鸟画的鼻祖们在创业之初即循此道：“文与墨竹悟得于墙上竹影；华光画梅，偶于月光下见窗间疏影横斜可爱，遂以笔规其状。”以疏影见实物就是用平面形式表达深远形式。“疏影横斜”便是中国的网状结构了。

显然，江文湛接续的是“疏影横斜”的传统。譬如：画面大空间、小空间的经营，线的布局，如虚与实、疏与密、黑与白、松与紧、开与合、主与从、浓与淡、墨与彩等等种种对比因素之间的横向关联，层次的丰富性与总体的和谐性相辅相成。在背后支持着传统构成法则的是中国阴阳哲学，只是不用理念，而凭画家的敏感去体现与把握。为了增加感觉经验，他甚至通过书法、篆刻，研究阴阳布白之道，体悟画的结构。

有人主张，创新必先解构传统。江文湛主张，欲解构，先建构。他的水墨花鸟画骨子里是文人传统的，可是入传统而不怀朝圣之心，交替着现代——传统——现代的滚动方式，出入于二者之间，在传统格局中凸显一个现代人的情感个性。于共性中见个性，本身就是一种传统。无论传统与个性，都须透过可为可感的形式技巧来体现。他常用“异质同构”的原理将传统法则与个性意念相整合，把种种不同质的物形与笔型做同构性梳理，使其单纯、谐调，将心性外化为清朗鲜活的审美形式。譬如，画面结构的平面性不仅清除了透视的、远近法的纵深层次技巧，而且

放弃了以积墨之法求取墨色叠加的纵向层次空间，只在网状结构的单纯横向关系中寻求直截了当的对比与和谐。

又如形与笔的关系。他说：“笔跟形走，不是形跟笔走，最分辨无我之境与有我之境两个体系的界限。”他遵循后者，形被笔解构，化作可独立玩味的形式，被有机地织入网状结构；形的“准确”性同时亦获得新的含义。其墨鸟，如此观是鸟，如彼观是恣意的墨象，且不论鸟儿几分符号化，伸展的爪下虽有枯莲榴桠，似立枝头，不在枝头。情与理合与不合，形成态似与不似，共建了若即若离的基调。

又如笔性。对笔墨最敏感的画家各有笔调习性。八大处处圆，潘天寿处处方，石鲁则满篇钉头……一种笔调单元实在是浓缩了一位画家人格属性的符号。它修炼于几十年笔墨实践，熔铸了心性学养。画家们沉浮于传统笔法内外，长期寻找着合于自己秉性的那一笔，一朝寻得，心自知之，也标志风格确立，由此生发，所谓“即亿万万笔墨未有不始于此而终于此”。很难找到十分形象、贴切的词语来表述江文湛的笔性，大约“瘦硬洒脱”四字稍可接近。瘦硬则有力坚定，洒脱则利落活泼。他的笔性构成的笔调既是网状结构的语汇基础，同一的笔性与不同形质的物性也在分寸的把握中显出了画家的灵性。

又如色相。他喜爱中国画传统色彩的沉厚，更喜爱透出沉厚的鲜纯。于是，他对颜料品相很挑剔，甚或到现代材料中去寻，如丙烯，乃逼似石绿又较为鲜洁者。他惯用的绿、蓝、红、浅绛、淡青诸色，其明度与饱和度都超过了传统颜色。他赋彩又分华、素二类。前者色七墨三，艳丽斑驳，若香飘罗襦，霞映云鬓；后者色三墨七，将于素墨闪烁中，一簇娇艳好醒目。

古典之美是委婉含蓄的，如芝兰幽香；现代之美则直截明朗，郁金香一般

明快夺目，直抒其爱。江文湛的作品清雅而俏丽，几分潇洒，几分婉约，几分才情，几分山东汉子气，他以一个现代人的鲜活情感出入于古典与现代之间。同样，面对结构、笔、墨、色彩，他经过合于心性的捡选梳理，改含蓄委婉之美为直截明朗之美，合于潮流的趋向赋予了传统水墨花鸟画的现代感。本来，画性即心性。

状态

江文湛常用一方闲章“半醒书屋”来表白他平生好酒，常至微醺，笔下也带几分醉。他本无愁肠，看似潇洒，其实是为了达到一种艺术创作状态。

艺术家重视创作结果，更重视创作的过程。石涛将其称做“迹化”，又释做“画受墨，墨受笔，笔受腕，腕受心”。艺术家不仅重视创作过程，更重视这一过程的状态，故吴道子观裴将军飞马挥剑，图壁生风。郑板桥作兰竹，常待“十日五日之暇，闭柴扉，扫竹经，对芳兰，啜茗，时有微风细雨，润泽于疏篱仄径之间”。作画的状态虽因人而异，大约不出两类，清醒状态与半醒状态。清醒者往往理知谨严，思虑冷静，条理明晰，行止合度，其作画笔笔推敲，理性很强。半醒者如驾云鹤，飘在理与非理之间，虽重于自身修养，更重于超越理法的自在情感宣泄。半醒状态又分两种：一种是自然天成的，常在童叟；一种是类乎心理病态的，譬如酒后。两种状态归于一义，都是人的本情意欲挣脱理智的压抑，以流露天性的艺术行为，自在宣泄积郁心中的原初野性——一种文明的野性。所以，古代社会环境中极端酷烈的礼制与宫禁产生了相应的院体画，也派生了相逆的文人墨戏。若把理智者视做常态，超越理智则都为非常态。伴随非常态的“糊涂”、“无法之法”、“亦不自知其然而然之”而来的艺术境地，正是文人传统精神追寻的一种被称做“逸”的境界。老子所谓“无为之象是为恍惚”。宗

于道、禅的“逸格”，千百年来作为亦人亦仙的高妙精神化境，导引着文人水墨画的走向，画家的生命信息与自我个性品地也以“气韵”的抽象形态在此境界中得到最充分的显现。

酒神历来是引导艺术家的理智精神由常态走向非常态的使者。曹丕“酒酣耳热，仰而赋诗”。李白“斗酒诗百篇”。酒是开启锁闭创作灵感牢笼的钥匙。在当代画家中，江文湛很欣赏傅抱石作画时的状态，一上手便一番乱点，只管把胸中之气挥洒上去。据说，先生是无酒不画的，也有一方印“往往酒后”。长安画派的石鲁更是以酒代饭，“食痴，画不痴”了。

江文湛说，太清醒了，我不会画画，全醉了，又画不成画，半醉是最佳状态。半醒中，胸中无羁绊牵挂，心里骚动着表现欲，形式感伴随原创性冲动同时而来，于是，欣喜若狂，欲罢不能，饭也不要吃，通常不要睡，由心而腕、腕而笔、笔而墨、墨而画的过程统统简化为瞬间感发。是时也，“鬼使神差”，“有如神助”。每逢此奇妙状态，有好画自毫尖出，且不可复得。

“瞬间感发”是与现代表现艺术精神相合拍的外化形态，很不同于传统的“胸有成竹”模式。其偶发胜于预想，应变多于熟思，瞬间灵感和不期而至的神采之笔都是长期修炼和积累的必然，得特定情境而飞跃，是厚积薄发的一种特殊情态。

虽然都是艺术狂徒，酒后挥毫者不像茶后者的闲适恬淡，更别于把血泪渗入笔墨者的壮烈。江文湛在几分醉意中淡化点生活原则，抛却点理性精神，在无我之境——有我之境——忘我之境的艺术升华历程中，留下洒然清脱的心迹。

江文湛
芍药倾国色
纸本设色
2005

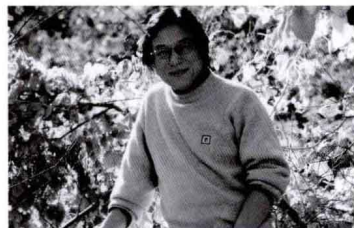

江文湛
花鸟
纸本墨笔

才情画家江文湛

@王凤英/文

江文湛，生长于山东郯城，从西安美术学院毕业后，因“史无前例”的原因，被分配到西安一家特种工艺厂当油漆工、配料工，最终有幸考入母校的研究生班，跟随罗铭教授学习山水画创作，毕业留校后，被安排从事花鸟画教学工作。江文湛虽然在人生中遭遇了接连而来的磨难，但并没有因此而意志消退，花鸟画艺术始终是他心中坚定不移的信念。他的艰苦努力没有白费，终于使他成为一位公认的“真正在做学问，而且有才情的画家”。

1978年，江先生在不惑之年考入西安美术学院，有幸成为罗铭教授的关门弟子。罗铭教授是共和国诞生后从马来西亚归国的主攻山水、兼顾花鸟的著名画家。罗先生强调学生的自主、个性，因而在授课时并不要求学生画得像老师所画的模式，而是强调学生发挥个人的特性，尽力画出本人的情感。正应了有什么样的老师，就会有什么样的学生，还在校攻读山水画的江文湛就大胆地画了幅花鸟画《秋容》，这幅画不但被陕西人民美术出版社选为年历出版，还参加了陕西画家十三人展。这对一个在校学生来说，可谓是至高的荣誉。

1980年，江文湛由于学业优异、画技突出，毕业后被学校选定为国画系的代课老师而留校任教。当时，西安美术学院国画系的花鸟画教学相对于山水画等其他科目来说比较薄弱，事实上，还没有形成一个系统的花鸟画教学体系。江文湛自然明白自己将要解决的难题，可他毅然放弃了自己心爱的山水画，开始了花鸟画的教学和研

究工作。当时，西安的一群青年画家不甘于传统模式的束缚，执著于革故鼎新。他们不囿于固有形式，大胆且广泛地吸纳新鲜空气，攫取其精髓与养分，在与时俱进思潮的冲击下，创作出了许多别具一格、令人耳目一新的作品。古城画坛开始呈现出全方位、多角度、各层次的新格局。江文湛的国画艺术正是在这一时期逐渐崛起，并慢慢确立了他在花鸟画坛的领先地位，成为公认的实力强、个性突出的画家之一。

对于江文湛来说，机遇和磨难就是他最大的财富。更可喜的是，他还寻找到了让自己从喧闹的都市中抽身而出、让自己的心灵小憩片刻的地方，那就是他的终南幽境红草园。

凡是到过红草园的人，必然会联想到红草园建设的不易，必然会问到江文湛为什么义无反顾，一心要建红草园，如此痴情于红草园。在江先生看来，大自然的美是丰富多彩的，是无私坦诚的，是协调柔和的，犹如大山，有泉则静，有石则雄，有云则活，有树则碧，有花则艳，有草则幽，而当你步入终南山，欣赏红草园，就会感受到这一切。这个地方弥漫着清新而淡淡的芳香，漫步园中，可以看到秀丽的山谷与和谐的建筑，可以静观青绿的草芽、艳丽花卉和斜飞的小鸟，还可以听到跳动的溪流声和众多小鸟的鸣叫声，更能闻到空气清爽的味道和芬芳的花香，进而感知动情的心灵和激奋的酒盅。这原本就是诗词的境界，就是艺术家产生灵感的仙境。这种微妙境界的实现就是江文湛精神涵养的体现，就是他心灵天机的表露，就是他辛勤培

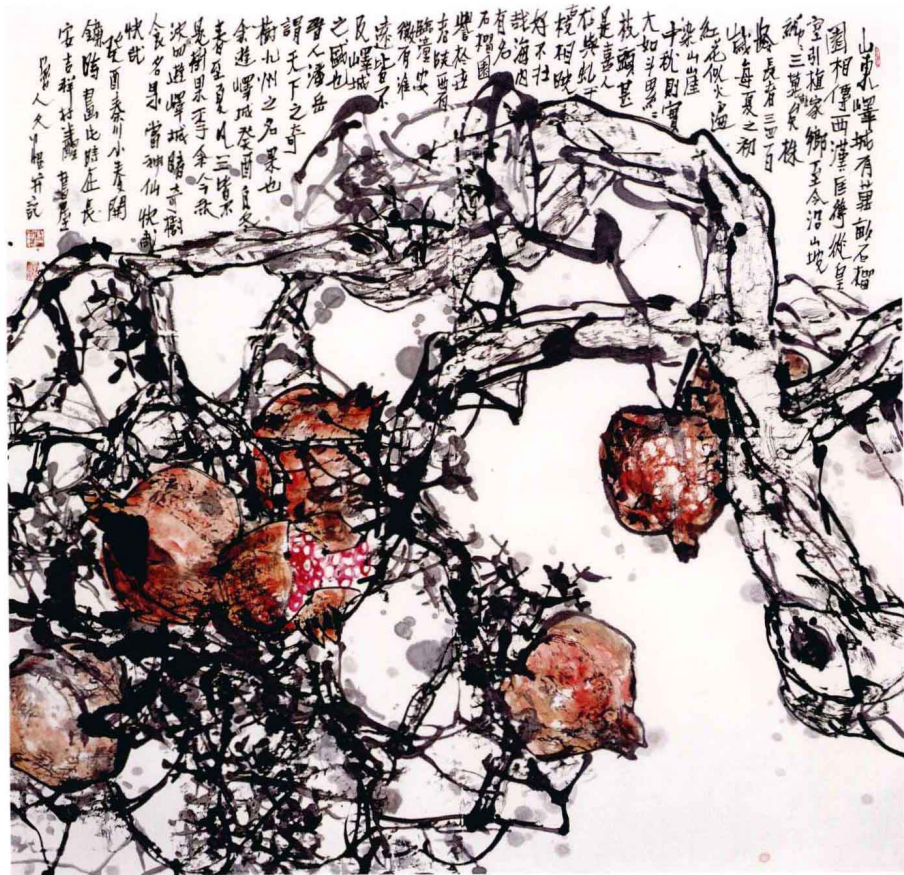
植的盆景。

中国文人艺术家普遍痴迷烈性白酒，江文湛也是一样。酒对江文湛而言，好比开启生活和感觉的金钥匙，凡悲戚时与酒相伴，喜乐时与酒相偕。他画画时喝，不画画时也喝。对他来说，喝酒并不是疯狂的宣泄，而是理性的诗情。他自起斋名“半醒书屋”，这一斋名似乎在明白无误地告诉众人，自己是一个名副其实的酒徒。但当读他的题画诗句“醉却痴人不醒处，迷离花荫为自适”、“不须替花来写照，胭脂乱涂醉东风”、“琼浆玉液是酒家美酿，人与沙鸥同醉卧，红草一派幽香”时，你就会意识到酒使他多么激情澎湃。当酒劲达到半醒半醉状态时，会有一种莫名其妙的灵感，冲破固有思维，幻化出一种超越自我的艺术技巧，那就是清醒时可望而不可及的“醉眼可以出神韵，醉笔能够达仙境”的神奇效果。江文湛空灵飘逸、亦真亦幻的作品为花鸟画坛注入了清新的活力，极大地拓宽了花鸟画创作的形式魅力与精神内涵。

当代著名作家贾平凹先生在《文湛画集》序文中说：“他对于绘画有着天生的悟性，但为了圆一个真正画家的梦，他在生活的渊海里沉浮。40年岁月里，江文湛天性美丽、潇洒。”江先生的作品凝聚着他的苦涩与汗水，影映着他的

江文湛 当户种蔷薇 180cm x 97cm 纸本设色 2001

江文湛 石榴图 136cm×136cm 纸本墨笔 1993

睿智与聪慧。在一些赶潮追风的作品中，江文湛的作品经受住了时间的考验，并保持着长盛不衰的艺术魅力。如今，他在原艺术秩序的基础上，提炼出了更加丰富的语言，在造型观念、构图式样、笔墨浓淡与用色技法上，向着更深邃的空间迈进，构筑着更加单纯而强烈的艺术形象。他虽然艺术成就突出，社会知名度高，但却不喜张扬，始终不渝地致力于钻研学问。尤其是他用10多年的时间在终南山创建的艺术创作基地——红草园，成为其潜心治学、精心研究花鸟画创作的重要艺术园地。这个“世外桃源”在美术界产生了广泛影响。

当然，影响最大的还是他在花鸟画创作中成功的技法。江文湛善于弱化绘画的描述性，尽力强化其表现性。为此，他采用了清丽鲜活的色彩，超越

物象，偏重于画面结构和视觉节奏，把自己的才情和心性，同大自然中的花鸟、传统绘画的语汇做了异质同构的合成处理，变“无我之花鸟”为“有我之花鸟”，变传统的结构形式为现代的结构形式，使花鸟画并非现实物象的直接反映，而成为传达画家心性的一种有效载体。在他看来，生命是平等的、自由的，也是天真的、美好的，用自己手中的画笔，用自己心中的灵感展示身边花草的生命，提示它们存在的价值，就是自己的任务。所以，他把它们的精神依附在了宣纸上，把它们的灵魂映射在了人们的脑海中，甚至把这当做自己的神圣使命，经常自问心灵，如果感觉不是这样，就好像对不起朝夕相处、钟情陪伴的“多彩朋友”；如果感觉不是这样，就好像要受到良心的责备，进而寝食不安，生存困难；

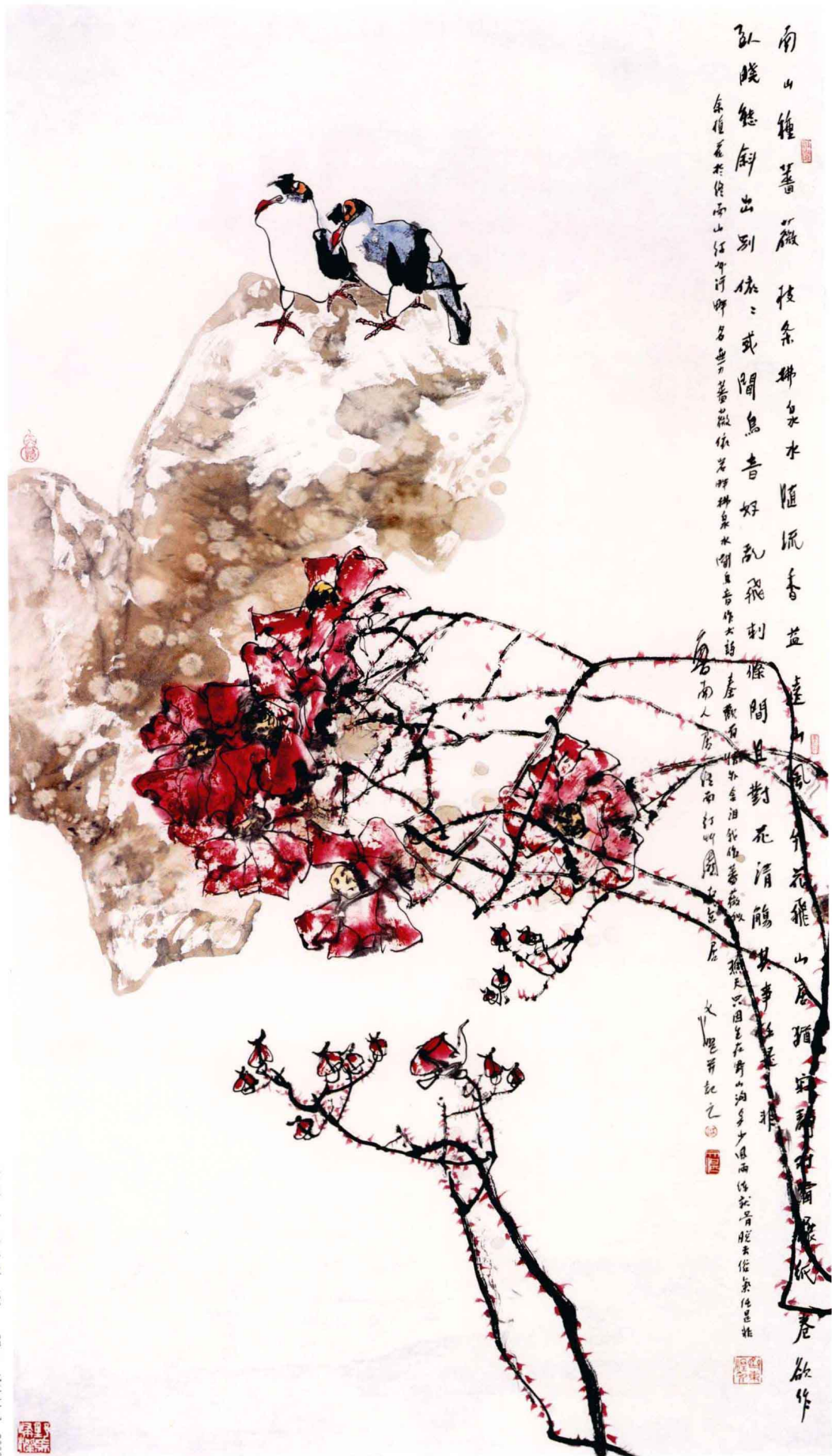
如果感觉不是这样，就好像是对艺术家称号的渎职，进而羞愧汗颜、无地自容。

从基本的技巧来讲，中国画无非就是线条和笔墨。从某个侧面来讲，驾驭线条的能力就是衡量艺术家创作水平和学识修养的关键。用最简明扼要的线条和最质朴凝练的笔法能展现出宇宙间万事万物的生长节奏和生命本体，能表现出画家灵感中蕴涵着的丰富多彩的意象与美的意境。一般人都明白，中国画在线的运用中所表现的干湿与浓淡、曲直与粗细、长短与刚柔、滞涩与光滑、轻巧与凝重无不存在着矛盾，而这些矛盾经过创作者的加工就能在画面上和谐地表现出来。从比较深的层次讲，灵动的线条不仅是技法娴熟的体现，更重要的是运笔者文化内涵和艺术灵性的反映。所以，大凡能标新立异、独树一帜的画家，其作品中的线条一定有新意。尤其是写意花鸟画的创作，主要是在利用线条来表达物象。画家通过自己运笔的技巧，从事物复杂多变的状态中，梳理出具体的形和线的特征，以此来反映物体的本质精神。江文湛作画，就能够准确地捕捉到物体的实质特征，以简明扼要的线条表达出物体的外形美感和内涵特征，把简单的线条用到了灵敏多变、准确无误的程度。正如他说的：“笔因灵性而使转，或中锋，或侧锋，或笔端，或笔根，婉转反复，或顿或挫以意贯之，皆在灵性中。”欣赏江先生的《初雪》、《白孔雀》、《金秋时节》、《八哥鸟在笼中》等作品，便会明白，他创作的画面不见俗媚不见娇，只见真情只见神；不见寂寞不见馁，只见抗争只见趣。由于作者的心态和观察花鸟的环境所致，其笔下不为富贵增色添彩，专为山野石隙间的顽强生命造型写神，所以，那双勾的茎秆透有风骨，零落的花头不失风流，简练的笔墨情深意足。

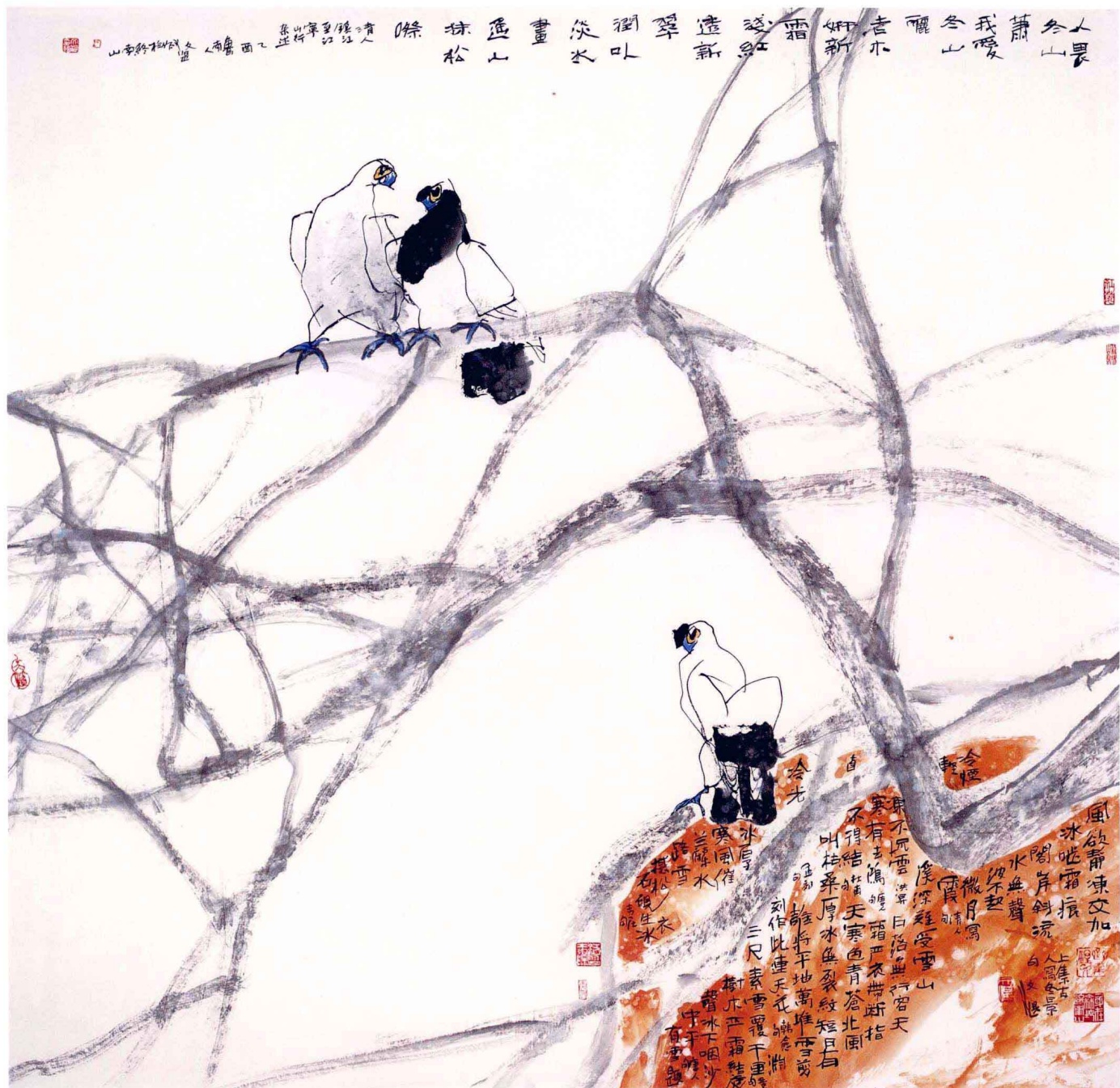
自古以来，中国画家就重视笔墨

的运用，正因为重视，也就积累了特别丰富的经验，便有了所谓的唐人用笔、宋人用墨、元代以后变化无穷之说。写意花鸟画既然要通过熟练地运用笔墨来表达客观物象的精神本质，就要求学习写意花鸟画者对笔墨问题进行更深入的研究，综合运用各种方法，以得到多种多样的效果。笔墨本无情，因人而达意。江文湛在总结自己的笔墨经验时说到：“写意花鸟画的创作特别重视笔墨的机缘，郑板桥说：‘意在笔先，定则也；趣在法外，化机也。’若能悟得这‘化机’二字的味道，那也就真正得到了画中三昧。提笔作画，由于笔的使转、墨的润化随时会出现预想不到的、极其神奇的笔墨效果，‘即景会心’，随机应变，让原来的情绪初衷沿着一种新生发出来的趋势改弦更张。”有这样的理论指导，就有这样的作品问世。品味江先生的《荷趣》、《萱草》、《大蓟草》、《莽莽终南》等作品，就不难看出他的笔墨功底。把西方的现代色彩不见痕迹地融入到自己的中国花鸟画中，使得自己的作品既有淡墨，又有重彩，还有强烈的色彩对比。初看反差很大，细观很有道理。

线条与笔墨(色彩)总是以一种特殊的方式组合在一起，这些线条和笔墨的构成与组合变成了优美

江文湛 南山种蔷薇 180cm x 97cm 纸本设色 2000

江文湛 我爱冬山 125cm x 125cm 纸本墨笔 2005

的运动形式，体现了生命的节奏，也可以说体现了有节奏的生命，这便是艺术家的超人能力。他们以最简单的线条组合表示出宇宙万象的变化节奏，表示出花草禽虫的本来面目，揭示出所有生命的质变规律，揭示出人类活动的心理需求。当然了，绘画作品是艺术创作，并非工艺复制，作为花鸟作

品，都是在似与非似之间显现功力。江文湛深化其意，把似与不似、抽象与具体把握得恰到好处，很漂亮地完成了符号化和意境美的统一。细观他画面上的线条，确实是达到了热情奔放而富有理性，构图简约而富有视觉张力，有的作品色彩斑斓、反差明显，有的作品格调突变、波动不止，但整体看来是

构图雄奇、大开大合，豪放中见精微。虽然是随笔一落、随意一发，可皆自成天蒙，线线通情，笔笔脱俗，看似信手拈掇，实则造型准确，这就是他的功力所为。正似他总结的：“艺术在于表现生命的节律，在于表现生命最深层的律动，这种难以言状的心灵的律动往往是借助抽象的形式来表述的。”展开