

静穆幽远 禅意深蕴

——季春红中国画评析

季春红

江苏南京人,毕业于南京师范大学美术学院。江苏省美术家协会会员,南京市美术家协会理事,南京玄奘书画院常务副院长。

作品参加国内各种大型美展并多次获奖。出版个人画册多部。并举办个人画展三次。

春红画作,静穆幽远,淡岚青烟。所绘青石、细水、澹霞皆若灵也。管思虚、佛道本质。睽摆观其作品,草木蒙茸,云生酣洒润泽其中,达天人合一之势。

艺术自述:

记忆中的那一年春末夏初,船过三峡,看岸边的滩石、流水,许多模糊、虚实的美。于是,对“水恋石洁、石慕水清”的水石相依之景有了最初的感慨,先知道阳光厚载万物,后来又知是春天赋予万物生命,再后来知道天之造化,自然原本就是一道和谐之交响诗,其玄妙难以文字所著,这也许是我钟爱山水之缘由吧。

薄薄的水雾把山和树隔到更远的地方,我的眼里是一片辽阔的空茫。绘画虽说是从技法入手,所谓善工善写、虚实空灵、气和韵清、生动有致、元气淋漓,然技法绝对不等于元神,一如容貌与灵魂无关。人与物,画者与自然,本来是一,所谓“天人合一”必先潜入自然中,用心感悟自然。我在山水里走下去,心页张开又合拢,万物在风的余韵中吟唱着,我总有第一次遇见的惊喜。将来,当往事尘封,那些感触仍会在那里,完整而新鲜。

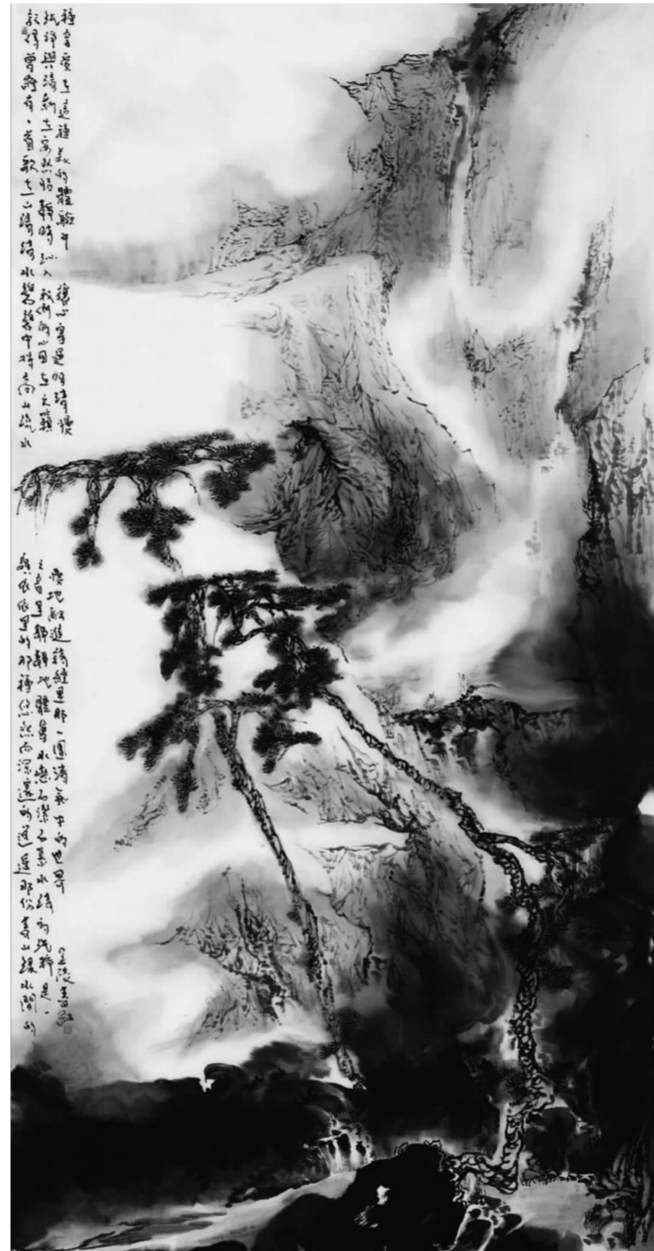
《观自在处》

《天心月圆》

《如是》

《山水清音》

《云瀑》

《水墨生活之三》

《浮云》

季春红禅境山水画

作为山水画家的春红独特之处在于她从女性的视角用心去感悟自然之禅境,借山水之体魄表现她心中所感悟到的禅意、禅趣及所深涵的禅机,为世人的紧张烦躁和不安的心灵创造了一个现实世界之外的宁静、安逸、无杂无染的视觉精神世界,给人以静心静神、潜修心性、如入美善之境。

春红她虽身不坐禅却入禅境,由心灵的禅境而入山水之意境,她画中搜人的丘壑皆是由心灵重新建构的丘壑,着意在创造一个充满禅意趣味的禅境。春红的禅境画,在水墨中加入的色彩,使她营造的画境出世而不绝世,超尘而不脱俗,这正体现禅无处不在,佛就在现实之中的佛道禅理本质。她所作山水承南派山水之体格,水墨色交响,画中景物常在朦胧有无间,如她所题:“林静空无人,松动起涛声;水自天上来,月从云边生。”画面上充满着诗情,柔情中深蕴着佛道之理和禅意、禅

境、禅趣,隐含着禅机。

——左庄伟 南京师范大学美术学院教授
中国美术家协会会员
中华美学协会会员
美术理论家、画家

季春红的禅画

季春红是一位受禅影响,说禅作画的中青年画家。

她擅长中国画,尤工山水、荷花。传统功夫较为扎实,受苦瓜和尚影响,而自立门户。或纯水墨,或水墨淡彩,或浓墨重彩,或没骨,或泼色,不拒绝吸收外来营养,随心所欲,无拘无束。特别长于用水,使墨色水融,自然、灵动、温润、和谐,得其奇趣,追求含蓄内蕴的格调。所画皆心中山水,所谓以心造境,故你很难认出她画的是何处实景,但大千世界却存在如此实景,你却又很难找到它,找不到找不到无关紧要,紧要的得其画外的“玄因妙旨”,请看其“画题”及“题画”云:“参禅”“静日”“天心月圆”“无声无色”“明月如镜”“心外

无法满目青山”“心随万物转,转处实能幽,随缘识得性,无喜亦无忧”等等,无不具禅家精神,画中所营造的闲、静、清、空、淡、远的深层意境,正是禅境的示现。

——周积寅 南京艺术学院教授、博士生导师

季春红的禅意山水

早年毕业于南京师范大学美术学院的季春红,经过二十多年的艺术探索 and 追求,逐步形成了自己的艺术特色,其核心是禅意山水。

在对大自然的用心感悟中,民族文化传统的“天人合一”成为引导她进入禅机的钥匙。于是,通过水墨墨影、线面交融、虚实变幻的艺术处理,或满盈或空灵的章法布局,表达出心师造化之后的人生感悟和审美理想——大自然原本就是一道和谐之交响诗。她也善题,如“耕云种月”“天心月圆”“无声无色”等均能增画面禅意。

沉静的心态方能造就静穆幽远的艺

境,深邃的思维得以产生禅意山水。季春红出乎本性她选择了这一艺术取向,并取得可观的成绩,正印证了唐代张彦远说过的一句名言——“境与性会”。

——马鸿增 中国美术家协会理论委员会原副主任,江苏省美术家协会理论委员会原主任,江苏省美术馆研究员、原馆长

季春红画作掠影

季春红笔下的山水画不像出自女性之手。作品摒除了那种镂骨裁红的谨小慎微,而是在感悟自然驰骋笔墨中,务求从大处把握自然化机,抒写自己的审美理想。从她的许多水墨淋漓、墨色润泽的作品中,我们看到了她的大胆尝试和努力。尽管她的笔墨尚未臻完美之境,而其创作指向是值得肯定的。看得出季春红是一位认真、踏实、挚爱艺术的中国画家,相信她在今后的笔墨生涯中,将会继续努力,开创新境,让更多佳作奉献给社会。

——丁涛 南京艺术学院教授、美术理论家

春红秋蓝水墨情

季春红虽为女性画家,然其画作却不失酣洒的气度,其用笔流畅而贵气,山川草木尽在笔下一一呈现,其用墨则淋漓而有韵味,且能笼罩整个画面,渲染出一种氤氲如烟的氛围。在经营位置和物象构造上能大开大合,穿插映衬,很好地表现了自然万物的形态和结构。季春红的山水尽管未曾标明特定的季节时候,但其作品却能使人感受到春花秋月的变化和特征。而且画家并非完全是以色彩来加以描绘和表现这一切,她充分发挥了水墨这一传统的语言形式,以自己富于激情的创造手法和敏锐的心智将这一语言形式运用得既能体贴万物,又能传达主观意绪,且能展示出墨分五色的效果。画家还能注重诗文和书法上的修养。所以我们看到,作品中多有题跋,尽管还不是很完善,但却能足见用心其苦其专。因而画作也增添了一份韵外之旨。

在当今中国画坛,女性画家占有十分重

要的地位,她们的才情、旨趣和女性特有的气质,皆在作品中显露出极富意味的审美风貌。目前女性多为工笔能手,擅长写意者却甚寥寥。而季春红乃是大写意山水之佳手,自能彰显出卓越不凡的艺术追求。

——樊波 南京艺术学院教授、美术理论家

季春红的山水图式

季春红的山水画既擅用墨,也擅用色,可谓彩墨兼长。她的彩墨画既不同于传统青山绿水,也不同于写意淡绿或小青绿。而是吸收西画,讲究整个画面的色调。如《天心月圆》以微绿的黄调与水墨共构一派清幽之境;《参禅图》以朱砂、洋红和藤黄烘托出苍岩夕照的暖红色调;《静日》则以近景的秋黄树木与中景青色的山头作了冷暖对比。

如果说,她纯以水墨或水墨淡彩所作山水颇有清新气息的话,那么上述色彩明丽的画面也不温不火,具有同样的宁馨氛围。这固然与其含蓄内敛的笔墨情致有关;但更主要的应是其内心的静气使然。空灵静寂固然

是季春红追求的意境,但如仅止于此,她的画也只是表现了古已有之的道释情怀而已。值得一提的是,她常常以红黄暖调,或以冷暖相济的调子营造画面温馨祥和的氛围,从中可以体味女性温情的一面。

季春红难得的是其山水画气局不见狭隘。她打破了“画三不画四”的中国构图常规,将山水铺满画面,形成遮天蔽地、画外有画的大气象。这在女画家中殊不多见。换言之,画家胸中需存浩气,而不得不借山水直抒胸臆,才能得天人合一之境。望季春红不断以作品印证自身的追求。

——聂危谷 南京大学美术研究院教授

题季春红女士画集

山色空濛烟雨多
幽居临水树云遮
飞泉万道穿林去
奔流溢彩染江河

——李中华(文涛) 著名诗人、大校