读画 识画 通画——画家的层次与境界

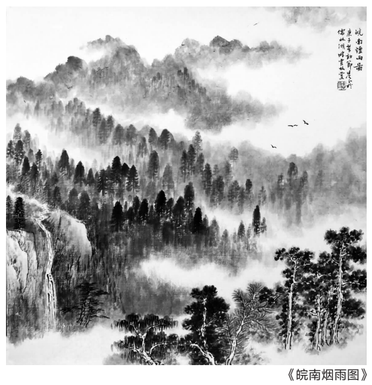
《雨后》

王忠良

江苏无锡人,号法济、南山居士、云林山樵。现定居南京。中国书画研究会会员,江苏省美术家协会会员,江苏省楹联协会会员,南京市美术家协会会员,南京龙神书画艺术研究院副院长,南京报业金陵商会书画联盟盟员。上海台森酒店管理有限公司艺术总监。安徽省摄影家协会会员。

《石外合风骨》

《水墨美溪(写生)》


《皖南烟雨图》

□王忠良

读画,识画,通画。余以为乃是画画之人的三个层次和境界,也是学画的必由之路。首先要学会读什么画,或者说什么画可读;其次,学会辨识什么是好画;最后才能通透中国画之画法,画理。

中国绘画之工,遂古之初。然而道有高低,人有雅俗。所以自古以来,中国画就有“文人画”“画家画”“画匠画”和“民间画”之分。有人曾问过黄宾虹先生绘画的成功秘诀,先生说:“力学、深思、守常、达变。”黄先生之所以把“力学”放在自己成功经验的首位,这是因为他一向认为:“古人作画,必崇士夫,以其蓄道德,能文章,读书余暇,寄情于画……”反观黄宾虹先生之所以能成为当代中国画坛一位承前启后的大师,取决于他首先是一位造诣精深的学者。当你在“读书之余,寄情于画”时,必然更多地关注怎样从“道”和“心性”的高度来运筹笔墨,追求一种与笔墨的心心相印,只要“以神运笔”并有得于道心,即便是笔墨有失于工,也是不必计较的。余以为,“道”和“心”在创作中从来不是各自为阵,各行其是的,而是合二为一,最终以“气韵”的形式表现出来的。而合乎“道心”的气韵又是什么呢?首先,“道”本于“无”,是“有”“无”之间的虚实相生,因此,本于“道”的气韵是“空灵”的,而悟道之人的“心性”是超凡脱俗、俊逸清雅的,合乎“道心”的笔墨也必然具备一种超凡脱俗、俊逸清贵的品质。

我画水墨完全是个人喜好,也是一种清逸静气所致。清人秦祖永说:“画中静气最难……全要脱尽纵横习气,无半点喧闹态,自有一种融合闲逸之趣。浮动丘壑间,正非可以躁心从事也。”画讲静气,从本源上讲,即庄子所说的“虚静恬淡寂寞无为者,乃天地之本。”一个山水画家,笔下有静气,这是有追求,难能可贵。当一个人具有“林泉之志”“隐逸之情”的时候,他才能真正品得自然之情怀与真趣。要达到这种境界,自然需破除功利心、尘俗欲、浮躁情,以淡泊之心去晤对自然,以虚静之怀去味象山林。此情下的画家,才能把作为自然之子的人自身的本真性情溢发出来,并且与大自然达成一种和谐。由此画家笔下表现出来的画家之情,实际上就是一种人对自然的依恋情结,回归情结。

从中国山水画“贵静”的意义上讲,中国山水画之所以能够长盛不衰的关键,就在于它具有满足人们这种依恋回归情结的“静气”。即便是在以创新变革为时尚的当下,中国山水画最根本的审美品质依然是含道映物,澄怀味象。无论当下水墨画怎么玩出奇形怪状的新花样,如果失去了这种对人性本真层面的揭示与满足,这种水墨实验必然是短命的。中国山水画之所以最终成为中国传统绘画中的大科,之所以至今在中国社会各阶层都享有如此之高的接受度和喜爱度,就在于中国山水画中蕴藉着这种根植于国人血脉中“性本爱丘山”的一种永恒的文化情结。静气,就是这种“永恒”在笔墨与境界中的最强烈的一种体现。

静气,笔墨,境界是画家的永恒追求!

己亥腊八法济记于金陵钟阜门

《云蒸霞蔚,江山永固》

《栖霞千佛岩》

《山水图》

《空谷听禅》

《万顷清江浸碧山,乾坤都向此中宽》

寄情山水 含道映物

□谢佩新

中国的山水画为何不叫风景画,这里面蕴含了中国的文化(如儒学、禅学与风水学等),是中国人宇宙观、人生观的反映,“进”“退”之间的“儒道互补”营造了精神上的山水家园,令人向往。忠良的山水画具有了这样的寄托功能。

中国画重师师相承。忠良的画起点高,从张师学成松岩老而上溯宋元、复归山林,南武夷北太行,游踪所到处,鸿蒙滋养。他深知虚处实中求的道理,以不变应万变,以书入画,做笔墨“笨功夫”,经年数十载潜心探索,终于将传统山水与自然山川物化为心象之境,营造出具有浓浓古意的新时代山水画风。为当今金陵山水又一名家。

2020年1月1日

(作者谢佩新系江苏省美术家协会山水画艺委会委员、林散之艺术研究院副院长、中国国际书画艺术研究会理事、江苏省收藏家协会书画院执行院长。)