

当其下手风雨快,笔所未到气已吞

——冯健绘画简评

□左庄伟

《香如故》68×50cm 2020年

冯健

北京大学副教授、社会与文化地理研究中心主任、博士生导师,北京大学燕园印社社长,北京大学书画协会副会长兼秘书长,中国书法家协会会员,中国美术家协会会员,中华诗词学会会员,荣宝斋画院徐培晨教授写意花鸟画画研工作室访问学者。

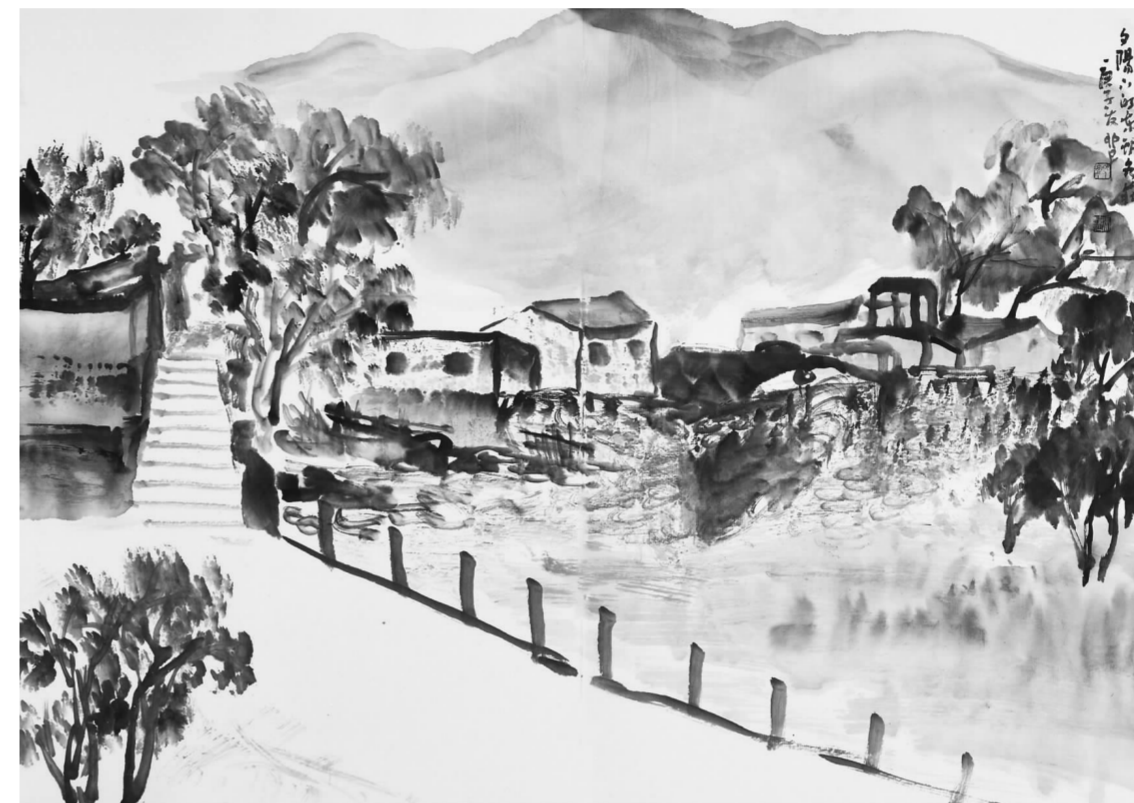
相关论文及作品入选第七届中国书法兰亭奖(中国文联、中书协,2021)、第六届“孤山证印”西泠印社国际印学峰会(西泠印社,2020)、全国书法学学科建设与发展学术研讨会(中书协理论委员会、中国美术学院、西泠印社等,2020)、全国第二届高等书法教育论坛(中书协,2018)、第十一届全国书学讨论会(中书协,2017)、首届怀素草书学术论坛(中书协,2017)、百年西泠·湖山流韵——西泠印社诗书画印大展(西泠印社,2016)、建国七十周年暨荣宝斋画院建院十五周年——中国书画名家邀请展(荣宝斋、荣宝斋画院,2019)、当代百名楹联书法家作品展(中国楹联学会,2019)等权威展览和学术活动。在人民美术出版社出版个人大型作品集《酣畅:冯健中国画作品集》和《机趣:冯健中国画小品扇面集》,在四川美术出版社出版《北京大学中国画作品集·冯健卷》,在中国书店出版《竹院桐音:冯健书画艺术论文集》《梅苑微音:冯健诗词选集》。

《四季花卉系列》180×22.5cm×4 2020年

《碧池香韵一风轻》68×68cm 2019年

《夕阳下的东班各庄》45×63cm 2020年

《静园,心中的梦》68×68cm 2018年

《不辞长作岭南人》68×68cm 2018年

《冷水浴村写生》45×63cm 2020年

《晨露》55×55cm 2016年

当我们在论述中国民族文化时,总是将文化艺术作为我们民族文化的表征,而能代表我们民族文化的是中国书法和绘画,文人画则是我们民族绘画的神魂。世人对文人画的理解,多有不到处,以为文人画就是简单草率或肆意涂抹,这是误解。其实,文人画要包括三个要素,即“文”“人”和“画”。“文”,指的是画家要有文化,不仅要有文人的身份,还要精通诗书画印,要具备全方位的文化修养。文人画家作画用笔强调以书法入画法,所以其作品落款都强调一个“写”字,“写”还有另外一层涵义,那就是抒发情感。“人”是指画家要具有高尚的人格操守,“先有人格,方有画格”,人无格则画无方。最后一个要素才是“画”,指的是具有专业的绘画技巧、技法,作品要经得起专业的推敲。文人作画的艺术语言是笔墨,文人画始祖王维强调画道之中水

墨为上,因此文人画的艺术语言是水墨为主。古人说“用笔容易用墨难,用墨容易用水难”,如果把笔、墨、水用到极致,则是文人画的最高艺术境界。“文”“人”“画”三者兼具,才能称得上是“文人画”。
当今文人就是知识分子、各类专家教授。北京大学人文地理学和城乡规划学专业的年轻教授冯健,不仅具有高深的专业学识,而且是位具有人文情怀的书画家。他在治学之余钻研文人画的诗书画印传统,绘画以外,在诗词、书法、篆刻方面皆有心得且都具有大气豪放的风格,与他的绘画风格一致。他的书法不受约束,写得自由而有韵味,与画面非常般配。

冯健的画既重技艺,更重情感宣泄,笔墨精到,即使拿专业画家的要求来衡量亦不逊色。他注重对传统的学习,在继承传统的基础上逐渐形成自己的面貌。从他的作品约略可以看出,其绘画取法过青藤、白阳、八大、扬州八怪,海派的任伯年、赵之谦、虚谷、吴昌硕,以及近现代的齐白石、石鲁、陈子庄、汤文选等名家。他也从他的老师徐培晨教授和踪岩夫教授的画法中得到一些启发。他尤其喜欢画扇面和小品,习惯利用扇面接近熟纸的性能,充分发挥泼墨、破墨、积墨、撞水、撞色等技法,在“咫尺空间”里施展“远大抱负”,利用水、墨、色的复杂关系,表达对自然物象的认知。他喜欢表现雨后的奇妙意境,作品水墨淋漓,充满美感,富有生机。他的作品重“机趣”,带有一定的偶然性,因而难以重复。

他开展了很多山水和花鸟写生,并对实景山水要素进行取舍和概括,表明了他的创作思想并不局限于传统的文人写意模式,而注重体现画作的现实性、社会性和时代性,徘徊在写实和写意之间。如他对皖南山水、北海山水、京郊山水以及空心村的描绘,都是这一创作思路下的作品。一部分画作,似乎体现了老庄思想,如《独与天地相往来》《千载思悠悠》《山林秋雨》《无题》等,反映了他对生命个体与宇宙关系的深层次认知。他对北大静园院落和紫藤这一题材的系列描绘,实际上是用画笔表现他对“北大精神”的理解。
写意画,要求画家首先具有“真性情”。我虽与冯健相识不久,但知道他来自沛县,是听着汉高祖的《大风歌》长大的,能感受到他儒雅的外表下有一腔豪放的性情。他的画率意豪放,具有一定的偶然性,因而难以重复。

他开展了很多山水和花鸟写生,并对实景山水要素进行取舍和概括,表明了他的创作思想并不局限于传统的文人写意模式,而注重体现画作的现实性、社会性和时代性,徘徊在写实和写意之间。如他对皖南山水、北海山水、京郊山水以及空心村的描绘,都是这一创作思路下的作品。一部分画作,似乎体现了老庄思想,如《独与天地相往来》《千载思悠悠》《山林秋雨》《无题》等,反映了他对生命个体与宇宙关系的深层次认知。他对北大静园院落和紫藤这一题材的系列描绘,实际上是用画笔表现他对“北大精神”的理解。
写意画,要求画家首先具有“真性情”。我虽与冯健相识不久,但知道他来自沛县,是听着汉高祖的《大风歌》长大的,能感受到他儒雅的外表下有一腔豪放的性情。他的画率意豪放,具有一定的偶然性,因而难以重复。

(本文作者简介:左庄伟,南京师范大学美术学院教授,被中国美术家协会授予“卓有成就的美术史论家”。)