

我为山川写照

“ 丙戌秋日,余赴太行作水墨写生,住石板岩村,随行有弟子 20 人。

太行巍巍,仰之弥高。巨石顶天,作大块之文章;沟壑纵横,传空谷之回音。高家台上炊烟,飘散几缕;桃花谷里人家,瀑挂九连。鸡犬之声相闻,道路行人不绝。我与诸生,访唐塔,读古碑,入林虑,探洪谷。遥想荆浩当年,布衣芒鞋,悠游其间,好一派道骨仙风。

于是,我师古人,仰观俯察,我师造化,待细把山川图画。一周之中,得稿 20 余幅,有感有悟,有所体会。

返京后,又随国家画院写生团入四川,探幽青城。自后山五龙沟溯源而上,恰细雨濛濛,滋养吾画,偶有所得,探得水墨妙处。赴都江堰,亦得稿一幅。后又入海螺沟,得窥四姑娘山雪峰红杉之神山奇境,领略大冰瀑布之恢宏气概。感天地之高阔,想人事之渺小,不觉之间,神飞扬,思浩荡,得之于心,授之于腕,落墨之时,风云际会,亦不知是造化赋我以笔墨,抑或我笔墨暗合造化。快哉我心,快哉我意,掷笔长啸,且看我山川写照。

”

——范扬

范扬简历

范扬,1955年1月生于香港,祖籍江苏南通。1972年入南通市工艺美术研究所。1982年毕业于南京师范学院美术学院系。曾任南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师。现为中国国家画院国画院副院长,兼任南京书画院院长,中国文化书院研究员,文化部优秀专家,享受国务院特殊津贴。

擅长中国画,工写兼备。人物画代表作《支前》入藏中国美术馆,工笔重彩《唐人诗意》组画,设色精当,温润蕴藉。山水画作风醇厚,笔法沉雄,水墨华滋。近年来多作实景写生,外师造化,中得心源,绘事画境,更上层楼。偶作花鸟,师法青藤、白阳,清新俊逸,不让前贤。

指导国家画院“范扬工作室”学员的专业培训和学术研究,遍历名山大川,搜尽奇峰,积稿盈囊,归来创作,成果颇丰。出版有《中国当代名家画集·范扬》、《范扬画集》等。设计的《太湖》、《普陀秀色》等邮票由国家邮政局正式发行。

摩诃迦叶尊者 纸本 39cmx65cm

听松观荷 纸本 45cmx68cm

书法作品欣赏

情驰神纵 超逸优游

——范扬作品赏析

支英琦

不久前去泰山,先进岱庙,看汉柏嶙峋,虬枝横逸,直插向浩渺天宇。阳光正从繁枝密叶间瀑布一样泻落,雾气弥漫,远处山影绰约,重峦叠嶂浮现一种太极之气,巍峨里添了几分杳杳的禅境。微风袭来,树叶瑟瑟,恍惚间,我们和那些山影树形一起,随晨光浮动,融入了“色静深松里”的王维诗境。

眼前情景,忽然和记忆里的范扬的画境重叠起来,那些苍劲的枝桠、空寂的庙宇、一掠而过的鸟羽、刀劈斧斲的山峦,仿佛就是画家泼墨中的景致。

范扬的画是特色独具的,即使把古今中外众多画家的作品放在一起,范扬的画也是一眼就能认出来的,它的特征,倒不是线条的鲜明、色彩的独到或者人物谱系的特别,而是范扬画中一种沛然的生命气息,像风的吹拂,像水的润泽,像岁月的太息,或者,什么都不像,它就是那么一种氛围、一种基调,与生俱来,弥漫不去

读人物

范扬的绘画,在当今中国画坛是风姿卓越的,无论是人物画还是山水、花鸟画,他都以独到的笔墨语言和深厚的文化内涵,打上了既有的“范式绘画”的烙印,引起同道的广泛关注。

我们不妨静下心来,先走进范扬构建的人物王国。

一个画家,形成一种特立独行的艺术风格,是需要一个漫长的过程的。最初,范扬是以大题材、主旋律引人瞩目的,这在他早期的作品《支前》中初现端倪,就在人们认为他会沿着气势恢宏、声势浩荡的主题性绘画路子走下去的时候,他却来了个华丽转身。在随后他开始尝试以造型、强化笔墨的表现力,在绘画语言上做着自我的探索。到了上世纪90年代,可以看出他华丽转身后的一次精彩亮相:这是多么诱人的绿色丛林,植物葳蕤,动物健硕,饱满的瓜果,伸手可摘,而那些变形的妇人,或怀抱或背负着大眼睛的婴儿,他们在绿色丛林里无拘无束,健康而丰腴——画家大胆使用了石绿为主色调,营造出轻松神秘的童话世界,洋溢着蓬勃的生命气息。

谈范扬的人物画,不能不谈他的佛教题材绘画。在我看来,外表敦厚、内心机敏的范扬,内心是充满矛盾的,那些起伏的山影、高高低低的茂树以及不拘一格的线形,恣意淋漓的积墨、变形扭曲的人物,无不是这种矛盾对立统一的诠释。这种矛盾来自于内心的纠缠:野逸与端丽,现代与传统,继承与创新——他需要一种艺术上的精进,更需要一种灵魂深处的宁静与顿悟。

或许,大慈大悲的佛,在冥冥之中安妥了他的魂灵。

范扬的佛画,是范扬艺术中明心见性的一类,画这些画时,画家一定是在一种清静的环境中,进入了佛教的静坐状态。在早期的创作中,几乎没有背景,《观音》、《山中静禅》等画作中,画家以丰富的线形描写人物的形体、衣饰,层次分明,特别在人物面部造型上,净手洗心,以细腻的敷色表现人物的内在精神。而随着对于佛教教义的领悟,渐修,他的笔墨氤氲下的人物也开始达到了一个很高的境界。

范扬笔墨氤氲下的罗汉系列清静明净,禅机尽显,这些罗汉,或独自禅坐静思,或骑瑞兽远游,或拂尘挑耳,神态各异,栩栩如生,特别是他的“红衣罗汉”系列,线条流转如水泻,色彩跳跃而不浮,神态安详而平和,出尘脱俗,超逸自然。可以想象,画家在画这些作品时,心境应该如秋水般平静,静而生慧,静下来的过程,也是对于画家内心的历练和修行。佛是觉悟了的人,人是未来佛,成功的关键在于修行,在我看来,他的佛教题材绘画,与其说是绘画,不如说是他的内心独白,是安安心灵的静修。佛教文化是东方智慧的经典,度心渐修的范扬,眼界心境进入了一个崭新境界,他以禅定妙智、物我两忘的状态进入绘事,因此,他后来的山水中常常读出欲说还休的禅意,人物画中卓然不俗的逸气,也就不足为怪了。

品山水

转过身,再来看看范扬的山水世界。

熟悉范扬绘画艺术的人们会发现,范扬近几年变了,变得热衷于山水,这也难怪,山水画,可以写实,可以写心,可以坐对,可以卧游,可观可居,更能体现画家的真性情。难能可贵的是,他把人物和花鸟也“邀约”到了山水里,形成了笔沉墨厚,雍容华滋,写意传神、灵性飞扬的山水画境。

看范扬作山水画,是一件惬意的事情,范扬作画非常讲究状态,气定神闲,从容自如,总是胸有成竹的样子,对着宣纸,逡巡良久,一旦举起画笔,便是笔走龙蛇,情驰神纵,用率意的笔线勾勒点染,皴擦积墨,宣纸上的颜色厚重起来了,那些蜿蜒不断的线条,那些浓淡相宜的墨色,渐渐显现出浑厚华滋的山影水型,这样的山水是有动感的、是鲜活的,这样的山水中应该是高士雅居的,他们或者隐在松林里听泉,或者踏坐在山石上悟道,所以,范扬的山水无论如何斧劈刀斲,耸立的山也都是一派清静和合的样子,沛然着生命的气息。一个画家,他的画中有了一种气息,韵味自然灵动起来。

恰巧的是,400多年前的龚贤和今天的范扬,两个人都曾经在一个城市里生活过,那就是南京,因而,他们的山水自然而然地有着江南的润泽,与龚贤不同的是,范扬生活在气象万千的今天,他得以上追古人,取法乎上,更可以行游天下,四处写生,在大自然中体察造化之妙,探寻真山真水的内在精神,因而,这份润泽里就熔铸进了一些雄浑,画面愈发华滋深厚。

范扬画面中呈现的浑厚郁勃之气,可能与他的性情也有关系,生于江南的范扬,骨子里又有着北方人的豪爽旷达,他对于生活中的一些照搬照搬是无动于衷的,而对于绘事却视为天大,他曾经说:“我喜欢画画,画画对于我来说,不是事业,是生活。我看我这一辈子,别的也不会了,我只会画画。”的确,生活中,他崇尚简单,内敛低调,单独对于绘画,他心无旁骛,心高气傲。前不久的一次聚会,其间我们一起在院子里散步,秋高气爽的时节,天蓝得如洗,范扬仰望蓝天,缓缓地说:“现代人的境界比不上古人,主要就是心境不如古人澄静,所以,画家既要有豪气,要有超越先贤、登高望远的志向,更要潜心修炼、参禅入境。”这里讲的禅境,其实并不是狭义上的修行,而是人的一种浑元之气,是一种内省后的觉悟。应该说,范扬绘画中的随意自在,看似随心所欲,而又妙不可言,就是这种觉悟后的化境。内心里,有了对于艺术的这股豪气,有了自觉的精神高度,在画面上呈现的就是一种独立精神和丰沛淋漓的元气了。

范扬的画是可以走进去的,他的潇洒、他的不羁、他的灵性飞扬,营造出了气韵生动、可游可悟的画境,虽然有着写意、工笔的手法之分,山水、人物、花鸟的种类之别,但是,其中贯穿的那种气韵、内蕴的那种性情,却分明都打上了“范扬绘画”的印记。

(作者系山东省文艺评论家协会副主席、著名美术评论家、山东新闻大厦董事长)

“荣宝斋范扬新年画展”将于2012年元旦在北京荣宝斋开幕,预祝展览成功!

松风流泉皆禅意 纸本 53cmx205cm

用枝隐头陀法作罗汉图 纸本 53cmx205cm

龙眠居士罗汉画法 纸本 53cmx205cm

以宋人法作罗汉图 纸本 53cmx205cm

松下清斋 纸本 53cmx205cm