

从《二十四节气》看江宏伟花鸟画艺术的诗意内蕴

◆杨 荣

(西安美术学院中国画学院 陕西西安 710065)

“展卷微吟，淑气扑人眉宇”正是江宏伟花鸟画给人的直接印象。他的花鸟画诗意唯美，从传统中来又有现代的生活气息。

江宏伟钟情于宋画，陶醉于自然景象，作品勾勒纤丽，敷色沉稳，得宋画静谧高雅的神韵，赋有历史感和浓郁的诗情，这种高雅的格调就源于他作品中无处不在的古意。作品中的古意对应当代的人文情感就是怀旧之情，他似乎在作品中用一系列个性化的笔墨语言追忆逝水年华。令人感动之处，恰恰在于与现代人的情感达到共鸣。人们对传统文化的迷恋和对时间流逝一去不返的淡淡忧伤，正是都市喧嚣之后静静面对自我时，内心深处无限向往的诗意和远方。

《二十四节气》是江宏伟耗时几年的花鸟画代表作，所画题材均来自他园中手植花卉。他自然而然地书写最真实的生活情感和文人情怀，仔细地修改，慢慢描画的是每一个节气的代表植物，画面色彩丰富而含蓄。他通过笔墨形质，赋予花草草以诗意的表达。画面情境静谧生动、高雅唯美，具有浓厚的诗词意境，使观者心旷神怡忘却尘劳，与画中的花草一起欣悦繁华、忧伤沉寂。意境是一幅作品的灵魂，这种诗性的意境正是他作品的过人之处。宗白华先生《中国意境之诞生》一文提出：“意境是情与景的结晶品。”景中有情，情境交融是产生一幅作品意境的根本。

人们赞美他的作品诗意唯美、韵味悠长，然而这种意境是如何产生的呢？

一，源于他潜心艺术的恬淡宁静、学养修为的正大气象。

“静能成思，静能生慧”。画面的含蓄灵动，源于他对人生对自然对艺术更深层次的思考。静静思考艺术最本质的东西并不断作创新性的尝试，作品便越来越有味道。他的宁静所形成的诉诸笔端的“念”，本就是丰富而蕴含哲思，自然而轻盈。自然地如同每天看到阳光照在草尖的露珠上一样柔和，温馨而带着一些岁月流年的忧伤。

无论春夏秋冬，他于园中静静地观察花开花落、云舒月落，静静地画，“寻一个耐心的理由，在一幅画上反复修正，只有在缓慢之间才能逐渐呈现心中的意象”。画家的心灵“空潭泻春、古镜照神”，静观新芽萌春、梅蕊初绽，所观物象即是心中之象，艺术家在对自然的关照中完成一种自我的凝视和发现。例如作品《二十四节气之雨水》中，梅花、小鸟的造型独特，笔法细腻，设色古雅，从构思立意到笔墨技巧，都是画家内在思想高度和人格气象在艺术上的投射。“致虚极，守静笃”，精神的淡泊，是作品空灵静谧的前提。“人至何境，画至何境”，作品中的诗意正是画家心境的转移摹写。画面的水光氤氲，源于他的心象是生活惯了的江南润泽，画中花鸟都已被画家涤净尘浊，因此笔下物象高古出尘，作品安静空灵、清幽深远干净雅致。江宏伟用“内美静中参”来描述他的艺术创作，也给观者品读绘画作品的内美提供了“静心参悟”的借鉴方法。

二，诗意的佳作在根本上源于诗意的栖居。

“平静地观赏万象，不禁沉湎于勃勃的春景里，没有被桃红柳绿的奢华所迷惑，生出的却是一种透凉的清丽。知觉随着光影，在枝头花间移动，平缓的旋律潺潺地流过心间。”读江宏伟《花事微语》，立即想到一个词“诗意的栖居”，这就是他的日常生活真实的记录。他的日常生活就是在园中安静的观察，仔细地写生，静静地思考。“摆脱那些妄念，忘掉那些神圣的伟大的词汇，做自己喜欢的事，使自己的心安静下来，尽量平淡一些，安静一些，专注一些，起一些与花草共命运的善念，便会持久地洋溢起幸福感。”

在他的花园中，景色优美，花木葱茏。植物在阳光下自由自在生长，牡丹、芙蓉、蔷薇华丽之间传递着雅致，都在他画中时常出现。作品《二十四节气》中，无论是略带哀怨沉静的樱花、追怀昔日盛时的芦花、迟暮凄婉的虞美人，还是低眉轻唱的美蓉，每件作品都从写生中来，用笔墨留住转瞬即逝的动人时光。杂草也成了他多年乐此不疲的作画素材，他喜欢以芦苇、芒草、水蓼来配上白鹭、天鹅等水禽，在描绘中神清思远。他通过写生

与自然对话，寻找心象与物象之间妥帖的和谐，投射人的情感于自然物上，在绘画的过程中注入了作者的感情心境，也就是人们常说的“把花鸟当人来画”。这并不仅是对物象形质的把握，而是赋予它神韵和诗意。

“当我对着一丛花、一片叶凝神关注，用笔细细描绘时，那种状态既充实又宁静。不做遐想，也不求意义何在，任光阴流逝，似乎随着笔底显露的姿影，就能觉察出流光的痕迹。”这种淡泊怡然、闲适脱俗的艺术人生就是最高贵的诗意栖居，就是产生高雅艺术最难得的生活方式和创作状态。

三，对宋画深刻的理解和学习传统艺术的独特方法。

江宏伟的花鸟深沉静穆、清雅唯美、古朴超然，有宋人意趣。他的绘画取法南宋花鸟，糅合自身学养和对江南风物的长期体悟，形成对宋画独到的当下审美认知。中国古代艺术因为岁月的共同参与塑造，使其斑驳、变色，而具有古色古香的美感。传统是活生生的赋有生命的东西，他在寻找古典元素中最吸引人的部分，运用到自己的画中。作品中的古典情趣，与他着意领悟传统花鸟画的精髓、解读宋画的独特视角有着很大关系。冲洗的技法、沉静的色调、细腻的笔法、唯美的造型都共同塑造了他作品中的古意，这些都得益于他善于学习宋画。宋画的魅力不仅在其艺术性本身，更是有时间千年的共同参与塑造。他认为，“传统就像个大超市，学习要根据你的需要选择。首先，要有一个思想和范围，琢磨好了之后，再去选择，然后融汇贯通就形成了自己。当觉得现在的面目不适合你的时候，可以用你从传统中得到的益处，再重新塑造你，只有这样，传统对你才有意义”。“如果你不懂古人是怎么画的，就很难画出很好的作品，看传统绘画，你要看出自己才行。”他又强调画家要感受时代的不同光线，在创作实践中，他使传统的元素和时代的审美完美地结合起来，作品既有文化内涵又有时代性。

对西画的观赏和理解是他的一种修养，加之从传统绘画中悟得的沧桑感和古意，真切感受并唤醒传统迷人的光泽，作品别具诗意和哲思。而“哲学原就是怀着一种乡愁的冲动寻找家园”，寻找的过程，就是通过艺术的方式表达对逝水流年的怀想。那种“回不去的旧日时光，到不了的诗意远方”，恰是人们千百年来不倦追寻的精神家园。而江宏伟的花鸟画作品，之所以能感人至深，正是由于作品赋予了时间性的表达，所传达出的情感与观者的精神达到了深度共鸣。

参考文献：

- [1]《美学与意境》宗白华著人民出版社 2009年1月第一版第189页
- [2]《二十四节气》江宏伟著安徽美术出版社 2013年5月版序言《花事微语》

作者简介：杨荣（1972.06—），女，字华君，斋号春在堂，陕西商洛人，陕西省美协会会员，现供职于洛南县青少年活动中心。毕业于西安外语学院、西安美术学院。西安美术学院国画系研究生，导师刘英。作品多次在西安、北京、天津、广州、香港、济宁、韩国首尔、日本东京等地展出并获奖。作品入编《陕西花鸟画》等二十余部书画典籍。

