

与时舒卷，观画家徐惠泉的艺术心境

前言

“名家名作”是优质公共文化资源的典型代表,是满足人民群众美好生活新期待的重要内容,也是构筑人民终身美育学校的重要支撑。自2024年5月以来,江苏艺术馆改造升级、全新开放,先后成功举办了15场面向大众、别具特色的展览活动,受到了广大人民群众的一致好评。在此基础上,江苏省文化馆又创新推出当代“名家名作”系列邀请展、“精英精品”提名展,旨在以丰富优质的公共文化资源精准供给和品质多元化的高端平台推荐展示,学经典、塑品牌、推人才、创精品,不断满足人民大众多样化、多层次、多方面的审美需求。

“与时舒卷”徐惠泉作品展正是“名家名作”系列邀请展的首场展览。

徐惠泉先生是当代著名的中国画家,也是中国画彩墨艺术的杰出代表,他的绘画艺术风格和笔墨特征具有鲜明的水韵地域风采和当代人物画的时代高度。惠泉先生是一位优秀的创作者,更是一位受人敬重的美术教育家,还是一位美术界出色的组织者和领导者;他在担任江苏省美术馆馆长期间,组织策划了大量高品质、独特性的展览品牌,在普及艺术审美、活化典藏、传播理念、完善藏品体系上大作文章,受到业界专家和人民大众的广泛赞誉,连续多年荣获文化和旅游部的优秀展览项目。

此次展览,是徐惠泉先生近年来的阶段性创作,也是他关注时代、关照生活、关乎内心的精品之作,相信观者一定能够真切地领略到徐惠泉先生的精神风度、生活情趣、深沉情怀和生命品格;也能从其中收获一位人物画家深刻而柔软的内心世界。

文化馆作为最初的“众馆之母”,曾经的广大艺术家的初乳地,如今的人民的终身美育学校,将持续助力中国式现代化的伟大进程。我们将不断以“名家名作”“精英精品”彰显文化艺术养心志、育情操的积极作用,涵养人民大众昂扬向上的精神气质,培育未来更多的艺术人才、艺术名家,让文化创新创造活力在新时代勇往直前。

赵彦国
江苏省文化馆党总支书记、馆长
江苏省非物质文化遗产保护中心主任

《松泉吟听》105cm×35cm 纸本水墨 2024年

徐惠泉

中国工笔画学会副会长,中国画学会常务理事,中国美术家协会第九届理事,江苏省文艺界联合会副主席,江苏省美术家协会副主席,江苏省美术馆名誉馆长,南京市文学艺术界联合会副主席,南京市美术家协会主席。国家一级美术师,享受国务院政府特殊津贴专家。

策展人语

□孙俊

南京的深秋是最美的,栖霞山深红的枫叶,灵谷寺金黄的银杏,正所谓“数树深红出浅黄”,美得令游人忘归。而我似乎更是喜欢江南的初冬,颜色开始变得不是那么媚艳了,隐现在天青的烟雾下。一阵寒风,满山的树梢便开始纷纷退去华裳,露出的枝干多少显得有点沧桑遒劲,喜欢这种“晴浦晚风寒,青山玉骨瘦”略带寒天气情的诗意。

也许江南从一开始便带有这种愁情善感的气质,偏偏徐惠泉先生这位土著的苏州人身上却少了几分的阴柔,多了几许的豁达。数年前,一种隐在的缘分把做逸半生的我收于他的麾下,从此开启了一段亦师亦友的情谊,并延续至今。不知从何时起,不经意间便成了他的御用策展人,数年来差不多参与了他近年所有的展览活动,因为给他写艺术评论的名家众多,也就没有写字的机会。此次展览突然受命撰写此次展览的策展人语,在顿瞬间的惊喜中隐夹着些许的彷徨。

徐惠泉先生2020年在苏州大学美术馆举办个展时,让我给此次展览思考一个合适的名字,“与时舒卷”瞬间便浮现了出来。它出自房玄龄的《晋书·宣帝纪》,“和光同尘,与时舒卷”。语意最早是源自老子的《道德经》,“和其光,同其尘”。如果说“和光同尘”是一种处世的态度,那么“与时舒卷”则是呈现一种人世的姿态。其实,这两句合在一起,才是我对徐惠泉先生的立体认知。在日常中,他的身上还是难掩吴侬软语江南人的儒雅婉转,经常和他在闲聊似的交流中就完成了一次工作汇报,慢慢地和他的关系不知从何时起便蒙上了一层友情、一份信任。“和光同尘”的通俗版可能是“上善若水”,这种“同尘、若水”的姿态也许是他随和形象的塑造剂,是他画面中那种温润醇厚的内在基因。我在编辑徐惠泉先生艺术履历的时候,经常莫名地感动,没有显赫的出身、没有耀眼的学历,有的是平实无华的脚步。从通讯员到计生宣传员,从苏州工艺美术校到浙江美院进修,构建了他艺术生涯差强人意的起点位置。但在他的简历中之后既没有停顿,也没有跳跃,有的是往艺术理想挺进的趋态。苏州市美协秘书长、苏州市文联副主席、苏州市美协主席、江苏省美术馆馆长、江苏省美协副主席、江苏省文联副主席、南京市美协主席等等。在这一连串名衔之间,连续在两个城市任美协主席却是很罕见的事,内中呈现的不仅是他艺术上的高度和成就,更是他散发的人格力量和感召力。此时“与时舒卷”在他那低调到泥土里的性格之中无时无刻不在隐现,不卑不亢、不骄不躁,在舒畅伸展中收放自如、处事不惊,甚至是举重若轻。这很难,这种坚韧持久的耐力才是徐惠泉先生的高妙之处和魅力所在。他没有在“和光同尘”的无为而治中随波逐流,而是在平和的心境里审时度势、顺应时代的潮流“与时舒卷”“道法自然”。此境亦成吾师,受教良多!

此次展览受场地空间之限,没有全方位展现徐惠泉先生的艺术脉络,而是以他近年的人物肖像系列为开篇,梳理了“时代写真”“诗韵江南”“林泉高致”“清风花影”“墨彩流光”五个主题来展现。从时间关系上有点倒装的展列,实则是希望从精神维度上以此来呈现徐惠泉先生高度自觉的社会责任感和文化担当,突显其关注社会现实、关注时代面貌的人文主义精神。

《天池山保洁阿姨》37.6cm×26.2cm 素描纸水墨 2024年

《大厨许波》37.6cm×26.2cm 素描纸水墨 2024年

《安保值日》37.6cm×26.2cm 素描纸水墨 2024年

《大学生徐绿悦》37.6cm×26.2cm 素描纸水墨 2024年

神。这亦是千年来中国传统文人墨客以风骨定品性高低的标尺,家国情怀则是界定文人身份的试金石,“穷而独善其身,达则兼济天下”。北宋的石恪、南宋的法常、清代的八大,担当和尚等无不具有这种豪放不羁、忧国伤时、遇世独立的品性,“死去元知万事空,但悲不见九州同。”“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。”所以,此次展览我以“时代写真”为展览开篇,是希望与展览“与时舒卷”的主题进行一次精神的回望,更是希望藉此揭示徐惠泉先生通过创作“时代写真”系列来描绘时代精神、为人民造像的文化主旨。

徐惠泉先生的创作历程是非常清晰的,以工笔重彩而立名于世,身处江南文化中心的苏州,自然会受到江南这种独特地域文化的浸润,上接吴门画派就是一件再自然不过的事了。唐寅、仇英一定对其早期的工笔启蒙发生过内在的引领,沈周、文徵明对其后期的写意笔墨,古松、竹石等也影响深远。但徐惠泉先生的艺术语言已经形成自己的面貌,具有非常明显的个人辨识度,这得力于他学古而不泥古的独立学术修为。在与传统的传承与碰撞中,竭力寻找自己在当代呈现的语言符号。从其早期的作品中就能感受到他多元的吸收与思考。毫无疑问,他受到了南以潘天寿、方增先、吴山明、刘国辉等为代表的“新浙派”的影响,北受卢沉、周思聪等老师的教诲也尤为重要。时隔数十年后,在他策划的卢沉、周思聪展览的座谈会上,他亦难掩内心对卢沉先生的追思与感激,会场几度的哽咽不仅令我们观者动容,也显现了他敦厚的文化品质之外深藏的一颗感恩之心,这种品格无疑会直接融化在他的作品中。所以,在徐惠泉先生的作品中,给我最大的感受就是真挚和朴素,正所谓“洗尽铅华始见金,褪去浮华归本真”。所以,他的作品中,无论是工笔还是写意,是高士还是仕女,都不见那种甜俗、媚滑。甚至有点高冷、苦涩与苍拙。他笔下的仕女系列,具有典型的古典文学的场景形象,“吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。”这是一种对江南理想境遇中的想象。而他最具代表性的高士系列,无疑是他内心深处一种自我的精

神镜像与文化观照,一种对寄身于理想山林的愿景,“拨云寻古道,倚石听流泉。”他持续描绘古代高士,实质是以一种怀古的思绪对理想精神家园的虚构与寄望,宏大尺幅的叙事性描绘,则是他自己内心试图超越现实境遇的理想精神抱负的外化彰显。

徐惠泉先生非常注重丰富的墨的运用,浓墨透明,淡墨水润,把他画面中散逸的浪漫主义的诗性和水墨的韵味进行了深度的融合,使他的画面中呈现出一股浓厚的传统文化意蕴。毫无疑问,用色是徐惠泉先生艺术特色的另一个亮点,石青、石绿与胭脂、朱砂等不多的颜色却构建起徐惠泉先生独特韵味且极具江南诗性的色彩体系,并最终形成他独特“墨彩”的语言特色。欣赏他的画时脑中便会顷刻浮现“江南可采莲,莲叶何田田”极具色彩感的浪漫情景,也似乎隐身于“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的诗画意境,只是简单的石绿、桃红便轻易地把人带到了充满梦幻画卷的江南。他的画是对色彩与水墨一次大胆尝试与演进,并运用综合手段和材料对画面进行了深度的创作,形成了彩和墨丰富的层次感和肌理感。中国传统绘画,特别是明清以来,色彩在传统绘画中仅仅是敷色,似乎墨才是永恒不变的本体。而徐惠泉先生却把色彩在他的画面中提到一个新的高度,不仅注意色彩的层次感,还同时强调色彩的丰富性以及韵味。所以他的色彩准确地营造了属于江南独特的诗性意境,也创造了属于他自己个性化的色彩语言。他的画面中另一个特色就是线,他的线是构建他画面的骨架,画面中不仅有水墨与留白、颜色的冷与暖的韵律对比。还有线的松与密,连绵的长线 and 局促的短线节奏对比,并随着风格的演进也在不断地发展和跟进,最终形成了他独特的双勾顿线,说是顿线,其实是他勾线时笔触很慢,有一种顿挫感,和他的造型语言形成了形式上的呼应,完善了他画面的朴拙气质。

对徐惠泉先生作品的欣赏和研究需要一个系统的解析,我只是为观众的赏析试图提供一点个人的解读。其实,对作品的诠释是因人而异的事,每个人眼中现场画面的感受都是一种答案,无须趋同。

最后,我又想起了一句诗感觉很应景,“松陵高士风骨奇,洒然临流傲沧浪。”送给徐惠泉先生并示以祝贺!

《林泉清韵》180cm×95cm 纸本墨彩 2023年

《碧梧诗思》136cm×68cm 纸本水墨 2023年

《听泉伴读》105cm×35cm 纸本水墨 2024年

《蕉竹雅兴》120cm×240cm 纸本水墨 2024年