

“学术成长才是艺术家应走的正道”

——访韵律山水画创始人樊洲

■ 本报记者 李百灵

4月10日，由文化部中外文化交流中心举办的“山脉·文脉——樊洲山水画艺术展”将在北京中国美术馆开幕。樊洲《上善若水》、《龙蛇舞金山》、《深水静流》等代表作品将首次展出，展厅将同时播放樊洲在终南山创作生活的纪录片。此前，他曾受邀在美国、法国、英国、德国、加拿大等国家和地区举办个展，作品深受外国友人喜爱。樊洲从艺50年，专心致力于水墨画创作，他开创的韵律山水及曲线交织画法，前无古人，独树一帜，融形式感与音乐性为一体，在当代中国山水画创作领域成就突出。

从幼年父辈的耳濡目染，到早期的书法绘画启蒙，再到青年时期诸多良师的精心教导，耐心点拨；从最早的游历名山大川，到归隐终南山二十一载，潜心创作；从临摹任伯年、吴昌硕、齐白石等诸多名家，到去全国各地观摩博物馆藏历代先贤的经典名作，再到不断探索、实验创作，最终开花结果；从最早的痴迷绘画艺术，到琴、拳、书、画诸多艺术的融会贯通……“外师造化，中得心源”，花甲之年的画家樊洲读万卷书，行万里路，品名画无数，绘画风格不断突破，走出了一条迥异于他人、硕果累累的艺术之路。他的从艺历程，他的艺术作品都余韵悠长，耐人寻味。

美术文化周刊：此次在中国美术馆展出的作品是您和策展人精心挑选出来的代表作，展览名为“山脉·文脉——樊洲山水画艺术展”，请问“山脉”“文脉”体现了您怎样的艺术哲思？

樊洲：中国绘画体系很独特。我13岁拜师，学习传统用了30年的岁月，对中国绘画史上重要的人物及作品都做了研究学习。在中西绘画的反复研究比较下，深感中国绘画的高明。人们对中国文化在诸多领域达到的高度是有共识的。传承中国文脉，发扬中国文化是我的情结也是使命。几十年的探索试验始终对中国文化精神不离不弃，我希望在有生之年走出一条沿着中国绘画文脉有所发展的新路。新的艺术形式出现，其中经过了许多的思考与实践，时机到来自然瓜熟蒂落，但它的学术含量是需要历史检验的。中国绘画体系很完整，中国仍有许多具备鉴赏力且有诚敬心的智者，有价值的创造必然会随着时光的推移放出光彩。

美术文化周刊：您13岁起随名师学画，自1984年就与王西京、刘原生等画家一起筹建西安中国画院，并一直从事专业创作，花鸟、人物、山水等都有涉猎，作品广受好评。每个探索阶段都有所成，又不断追求变化，请问您追求的艺术特质是什么？

樊洲：我认为绘画真谛是表现性灵，表达对生命及宇宙的理解。个体生命在流变，人生各阶段对事物的感受力大有不同。真正的艺术作品包含了艺术家的学养、情感、境界及表达能力。当我们为生活感动，面对新的题材时，必然要寻找相应的表现语言，风格技法也会随之变化。我经过了创建多种风格的过程，深知自由生发的状态使得创作洋洋洒洒，气象万千，实证了“化境”“生生不易谓之道”的境界。因此提出了“物我相忘，因缘生发”的创作理念，用来统领日常的创作生活。

美术文化周刊：多年前，您游历名山大川，2001年在终南山兴建“樊洲中国画馆”暨终南山艺术创作基地，归隐山中。您为何最终归隐终南山？终南山对您的艺术创作有着怎样的影响？

樊洲：1992年决心以终南山为创作

基地时，我已经作为“体制内”画院的专业画家6年了，在社会上也具有一定声望，当时我强烈感悟到追求虚誉如过眼烟云，在学术上成长才是艺术家应走的正道，决心离开城市优越的生活条件常年驻山实修山水画。以秦岭终南山为创作基地是因为中国山水画南宗、北宗的两位开宗者王维与范宽都是在终南山成就的。道释文化历史上的重要人物大都在这里修行成就。这里山脉雄浑，文脉深厚，中国历史上最鼎盛的周、秦、汉、唐等13个朝代都是在终南山下的西安建都。个体生命在这座大山里与山水云雾朝夕相处，不断深化对大自然的理解，不断融入大自然的造化，艺术生命也会成长壮大。2009年我实证了中国哲学所特有的天人合一，虚静忘我的精神意境，发现了能够代表中国绘画精神的曲线交织画法，使山水画创作超越了事物表象的描述，进入了一个全新的领域，才算在艺术创作上有了“结果”。这点成果综合了天时、地利、人和等诸多因素，其中很重要的一个因素是常年融身山水之间与大自然朝夕相处的生存状态。

美术文化周刊：从艺几十年来，您的创作题材十分丰富，创作风格也在不断求新求变，其中以水墨山水成就为最，请介绍一下您的山水画系列作品。

樊洲：从1992年隐居终南山开始，我把创作重点放在山水画创作方面，有“彩墨山水”“金墨交响”“韵律山水”3个系列。

“彩墨山水”是1996年至2002年之间的探索试验作品，试图从传统模式走出来，探索彩墨交融的视觉新图式，颜料用了英国丙烯、日本矿物颜料等多种材质，在用色上如同用墨一样追求浓淡干湿，轻重缓急及书写性，保留了中国绘画宣纸与毛笔的使用，因为毛笔与宣纸接触的时刻，才情与学养才能无遗地传递给画面，记录下大量的人文信息，这点与前辈张大千先生的泼彩全然不同。这个时期的创作虽然有明显的视觉新意，但在文化内涵上还不是很丰厚，太洋气，中国精神气质不足。

“金墨交响”是2008年至2009年间的作品，这些画已完全脱离了事物外在形象的描述，强调了纯音乐的表达，悬挂墙壁之上仍然能感受到山水画的意象。此次展览会展出该系列最有代表性的作品《华彩终南图》。

相对前两个系列，“韵律山水”系列更充分地传达了中国绘画精神。这些作品吸纳了西方抽象艺术的理念及古琴音乐的品质，包括太极阴阳转换连绵不断的意态，回归中国绘画传统，这种回归是从哲学和美学的高度审视下的回归。我认为真正的绘画是表现内在世界，是表现事物的活力、运动以及韵律，绘画的至高境界是和大自然的创造力融合，表现大自然的和谐。创作时那酣畅淋漓的线条所蕴含的意韵令人沉醉，笔端也自然流露出了20余年与终南山相处对话的感悟以及对社会人生的理解。

美术文化周刊：您曾多次婉拒收藏家的重金求购，将好的作品贡献给了美术馆，您也曾反复审视几十年来留下的作品，一次挑出700多幅不满意的作品付之一炬，您是真正的惜画爱画之人。

樊洲：有瑕疵的作品最好别存世，以免流传误人。现存两千多幅作品记录了我对人类文化的思考、绘画语言的探索以及对生命宇宙的理解，像孩子一样珍视。只要基本的生存条件具备我是不会随便卖“孩子”的。我真心希望它们能够被尊重艺术的美术馆收藏，为

作品找到合适的归宿。

十几岁学画至今，我从未把绘画当做敲门砖，也未走卖画发财致富之路。因为我的人生目标是为中国绘画发展尽力。有幸在“体制内”做专业画家，有国家给予的稳定的生活创作条件。展望世界只有中国的“体制内”画家才有这种待遇，这于我来说已经十分满足了。

美术文化周刊：此次展览结束后，您还有什么展览和创作计划？

樊洲：我会随缘举办各种类型的展览，展示作品与观众朋友分享，也会陆续捐赠作品给一些艺术机构。60岁刚刚步入中国画家一生创作的最佳黄金年龄阶段，我希望保持清静的生存状态，继续完善曲线交织画法，创作出更多更好的作品奉献给人民和社会。

深水静流

深水静流(国画) 450×220厘米 2013年 樊洲

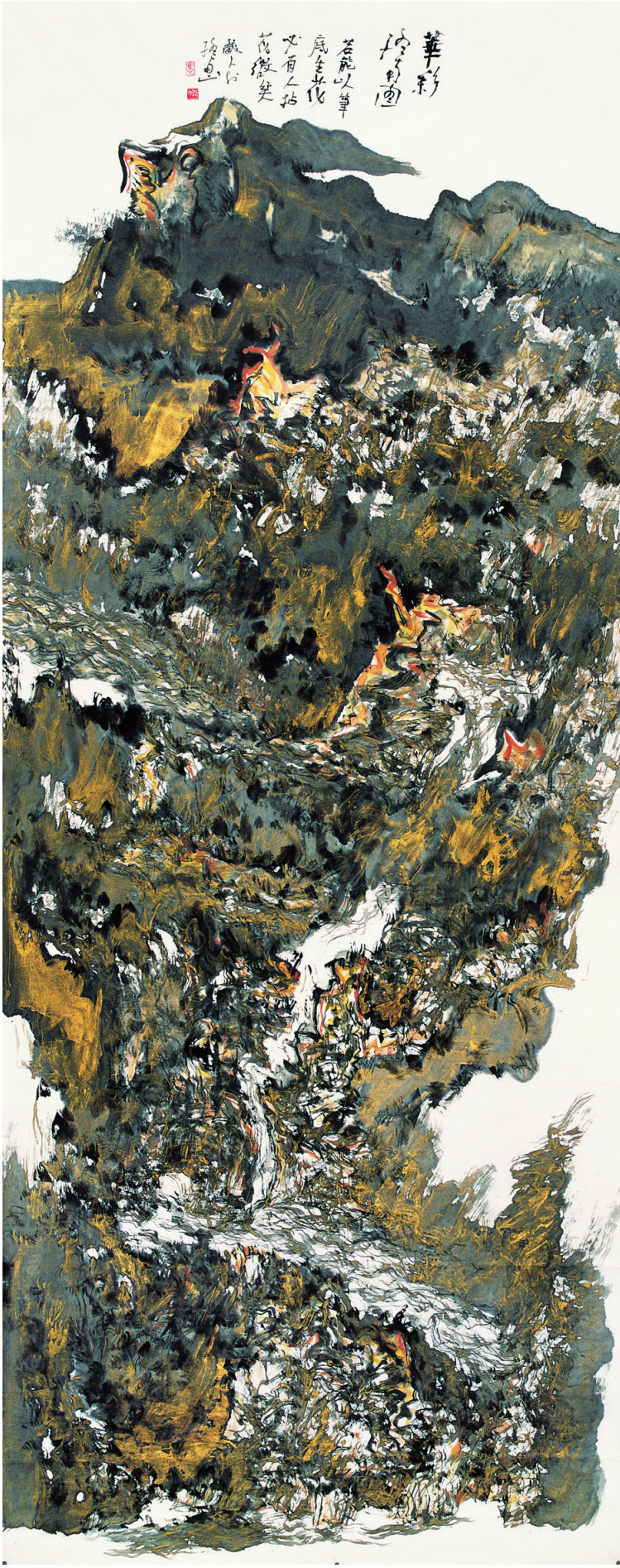
艺术名片

樊洲，字龙人，1953年生，中国文脉的承传者，韵律山水的缔造者，曲线交织画法的开创者。作品有“彩墨山水”“金墨交响”“水墨氤氲”系列。

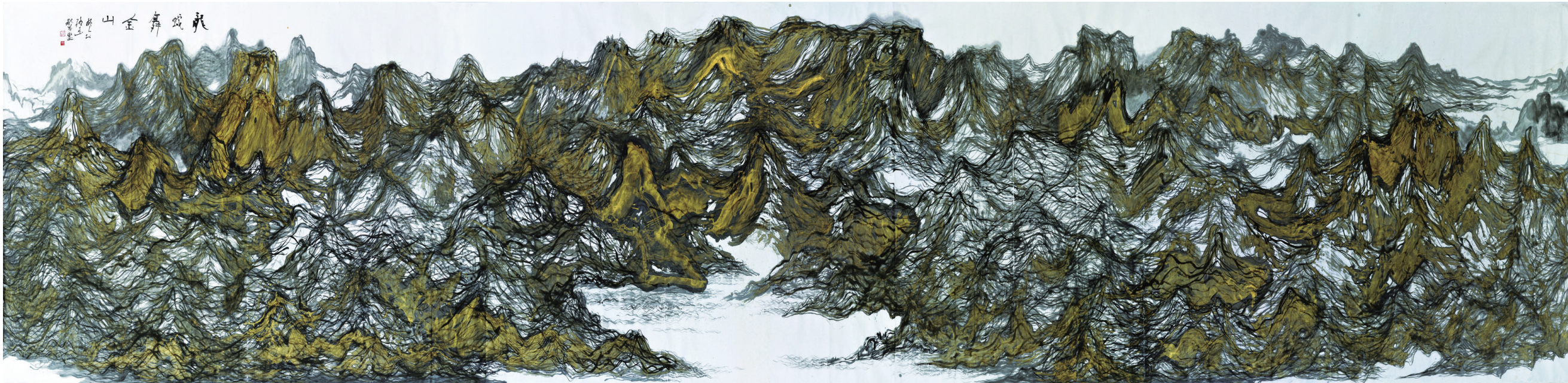
1992年发心为复兴中国画尽力，隐居秦岭终南山，溯源寻道，深研佛道及历代文论经典，实修“知行合一、情景合一、天人合一”的中国文化理念，提出“物我相忘，因缘生发”的创作理念。以音律、书法入画，创出音画理念合一的艺术风格。

2001年在终南山世界地质公园修建樊洲中国画馆。于2002年、2006年、2010年及2011年在画馆承办“全国美术批评模式研讨会”“图像时代艺术批评研讨会”“当代艺术批评家终南雅集”等活动。

曾在美国、法国、加拿大、德国等国家和地区举办个人画展。作品编入《当代山水画领军人物》、《荣宝斋画谱·樊洲》等多部画集。出版有《画为大象》、《视觉世界·心境遗迹》等多部专著。

华彩终南图(国画) 368×145厘米 2008年 樊洲

龙蛇舞金山(国画) 220×1200厘米 2008年 樊洲