

當代書畫名家系列介紹

中青開化

支持機構：中國文學藝術界聯合會 主辦機構：中國美術家協會、中國書法家協會、香港文匯報

借院，原名楊文科，1959年生於湖州。中國書協會員，湖州書畫院院長。擅書法、國畫，其作品藝術風格獨特，自成一格。他大器早成，二十五年前即榮獲全國蘭亭杯青少年書法比賽一等獎，20餘歲即加入浙江美協和中國書協，在浙江書畫界嶄露頭角。借院少時在藝術大師吳昌碩的家鄉安吉求學，少年尚武，得名師指點，習少林、南拳、太極、八卦諸拳；後又鍾情於音樂，曾把玩多樣中西樂器，但借院最鍾情的還是書畫藝術，並將諸多書畫藝術之外的多種藝術元素，融入書畫創作之中，終成獨特藝術風格。

借院先生藝術簡介

▲ 修禊重開 36cm×36cm 2010年

新發展 境界

——借院書畫藝術

借院為浙江省頗負聲望的書畫藝術家。他的出生地湖州市，物阜民豐，人文薈萃，歷代名家輩出，如著名書畫家趙孟頫、吳昌碩均為湖州人氏。可以說，中國歷代文人墨客幾乎都與湖州有着割不斷的因緣。「中國書畫史，半部在湖州」。故鄉的文化滋養，前輩的熏陶影響，引領了借院的藝術之路。

逐本溯源 一意孤行

借院早年曾潛心臨摹名家作品，由近及遠，一路向上，直到唐代。他遍臨歐、柳、顏等名家作品，力求得歐之方勁、柳之清剛、顏之雄渾。然而，正是在唐代這座中國書畫藝術的高峰面前，借院一度陷入迷惘和徘徊。他自己後來說：「我學到唐代，自以為到了中國書畫的大本營，唐代就像一堵無形的高牆，擋住了我的去路。」後來他明白，真正的中國書畫之源根本不在這裡。於是借院隱姓埋名，「借個院子」躲起來逐本溯源去了。他這一躲就是20多年。

使借院逐本溯源的動力，來自於書畫之外的環境。藝術要反映時代的精神，就必須有融於時代特徵。他不願獲得僅僅是對古人臨仿抄襲的讚譽，一意孤行，給自己定了一個非常高的標準，就是既要有與古人有別，又要與時代人不同；既要有與中國人有別，又要與外國人不同；開創屬於自己，屬於這個時代的藝術空間。

借院說，中國寫意畫的關鍵是「意」，這些年裡，他一直生活在「意」中，沒有「意」，他將無法動筆；以他人的「意」讓其畫，他無從下筆。他對意的情有獨鍾，對意的全心全意，也讓人們能夠理解他堅持不懈、一意孤行的行為。

顛覆傳統 大膽創新

借院以他敢為天下先的勇氣與魄力，以敢於顛覆傳統觀念的膽量與自信，探尋中國書畫藝術之根源，從夏商周最古老的書法藝術中提取元素，與當今世界的審美趨勢相結合，從而創造了一種中國畫新技法。這種新的藝術樣式，是不同於傳統職業畫家典型的用描寫性細筆勾勒，又不同於流行畫家三番五次地積墨渲染而做出厚度的視覺效果，真正傳承和發揚了中國優秀傳統的書畫精神，這種革新之處是由作者獨特的「意」，加獨特厚度的書法，再加獨特的技法來綜合完成的。

■ 孤行 69cm×69cm 2008年

借院在自古以來公認為最難畫的傳統中國畫題材畫竹上的突破，創造了用「雨點法」畫竹的獨特技法，為中國畫歷代畫竹增添了新的樣式。由於特有的生活閱歷，給了借院創造自己畫式的靈感和勇氣。從砍柴、捆柴、擔柴、劈柴、理柴過程中，啟發了借院做「亂柴皴」的技法，由此改變了自古流傳下來的松、竹、梅的傳統大眾相，繼而推及到山水、人物、花鳥、走獸等一系列繪畫題材。

堅持不懈 凰凰涅槃

「亂柴法」最重要之處是使借院脫離了長期以來束縛其自主精神的古代藝術樣式，由此，他開闊了胸襟，變換了氣質，逐漸超然於法外。此後由於「亂柴法」尚不能盡情表達他的藝術思想和藝術激情，借院又從種芭蕉中悟出新意，遂創「芭蕉皴」技法。「芭蕉皴」以闊大肥厚的芭蕉葉，盡情鋪設節奏雄強的書法線條，以芭葉強勁揮舞的姿態，表現借院酣暢淋漓的藝術情感與澎湃激昂的藝術激情。同時，借院眼觀世界，兼收並蓄，將國外印象派繪畫的色彩和交響樂的節奏融入其中國畫藝術創新探索中。借院以「芭蕉法」進行的繪畫創新成為別具一格的中國畫新樣式，為華夏博大精深的中國畫技法之大花園中，又增添了一種新時代的藝術奇葩。

從「亂柴法」到「芭蕉法」，這是一條開創書畫技法的坎坷之路，更是一種「不以得喜、不以失悲」的襟懷和風骨。學而創，創而棄，又棄又創，棄而再創……，當精神和肉體經受了巨大的痛苦和輪回後堅持不懈才會誕生新的面貌，猶如鳳凰涅槃，浴火重生！創新求變是一個國家和民族希望之所在，一個畫家亦然。

十年磨劍 一枝獨秀

借院的書畫藝術代表了浙江乃至中國書畫界的新發展、新境界。他淡泊名利，潛心鑽研，十年磨一劍，追逐中國書法本源，借鑒西方繪畫表現，創立自我獨特技法；他博采眾長，兼容並蓄，常以貝多芬《英雄》、《命運》交響曲伴隨硯側，與塞尚、梵高、畢加索時而神交，古今相融、中西結合；其作品感悟造化，直抒胸臆，向人們展示出全新的藝術面貌和真實的藝術個性。功夫不負有心人，他的作品得到了歐洲著名藝術鑑賞家、收藏家的欣賞與好評，也得到了國內美術評論界的重視。著名國學大師文懷沙看了借院近期作品後，動情地說：「文科（借院）幾十年的一意孤行，辛勤耕耘，換來了今天的一枝獨秀，終成正果，這種探索精神和藝術成就在目前中國當代的書畫家中也是不多見的。」

借院取得如此成就，但他仍保持清醒的頭腦。他說：「到今日為止，我的工作只做到正負零，所謂正負零就好比要建造一棟房子，現在只是剛把基礎做到了地平面。以前我的院子是借來的，而我自己的房子還沒有真正建造起來，我應該造什麼樣的房子？什麼樣的房子是代表我的？上下求索是我過去已做的工作，中外求知是我今後需補的功課。」

我們期待着借院自己的「房子」會在不遠的將來橫空出世並呈現在世人的面前。

神仙可得 138cm×69cm 2012年

對聯 240cm×170cm×2 2012年

▲ 帝城春 180cm×79cm 2012年

熱烈祝賀2013年全國「兩會」勝利召開！