

梁

主
编

上

龙
瑞

山石

河
北
美
术

篇

出
版
社

画
从
书
画
从
书

画
从
书
画
从
书
画
从
书
画
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（C I P）数据
画品丛书. 梁占岩 / 龙瑞主编；梁占岩绘. —石家庄：
河北美术出版社，2007.8
ISBN 978-7-5310-2900-7
I. 画… II. ①龙…②梁… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第138060号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行： 河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版： 深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷： 深圳市佳信达印务有限公司

开 本： 787mmx1092mm 1/8

印 张： 288

印 数： 1~1000册

版 次： 2007年8月第1版

印 次： 2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

梁占岩 简历

1956年生，河北省武强县人。1978年师从周思聪、卢沉先生。现为中国国家画院画家，国家一级美术师、文化部美术高级职称评审委员会委员。

愈现代愈传统

——梁占岩水墨人物画探析

□ 曹永林

中国画的视觉语言在当代的发展走向了多元化。梁占岩的绘画语言是具有代表性的一种风格。其作品充满现代意味，又可溯源于传统中国画的笔墨形式之中。重视笔墨线条、重视人文关怀、重视精神气韵的语言方式，使梁占岩的作品深蕴了中国画传统的本质精神。

20世纪80年代初期，梁占岩开始向周思聪学画。周思聪的创作思想深深地影响了梁占岩的创作道路。梁占岩在跟随周思聪、卢沉到吉林体验生活期间，二位老师的人品以及他们对艺术的虔诚乃至他们对绘画的理解，都对他的精神理念和形式技法产生了直接而重大的影响。周思聪、卢沉等老一辈艺术家对中国画的探索卓有成效。自林风眠、徐悲鸿以来的中国画寻求中西融合的道路，中国传统绘画进行了改革、探索，但其本质精神并没有在中国艺术家的笔下抹去，而是不断地创新、发展，体现出中国画的巨大的包容性。周思聪、卢沉等艺术家执著追求着中国传统绘画在现代基础上的发展。周思聪的《矿工图》即是一幅力作。从梁占岩的画面中，我们可以看出他对老一辈艺术家的探索的继承，他又大胆地融合了西方现代艺术因素，努力创造自己个性化的现代图式语言，使中国画呈现出一种新的面貌，以其崭新的现代，上接于高古。

“在生活背后，我时常感到有某种让我灵魂震颤或感动的东西，总想在精神与物质消融的过程中找到一种绘画的感觉。”梁占岩在用自己的画笔记录当代人的处境，他的绘画主题具有鲜明的人文关怀因素。看梁占岩的画，能体会到作者有着敏感的心灵和扎实的基本功，画面有一种让人心动的气质。古诗云：“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，画家的情感在创作时变成了笔墨的元素，画面中的每一个视觉符号都是画家情感的外化，画家的情感是执著而强烈的。

与卢沉先生在一起

与周思聪先生等在东北

在笔墨技法上，我们又可以在梁占岩的画中看到中国传统文人画的“逸气”，离远观察，是大胆的墨块与具有生命力的线条，离远看又是具体可感的人物形象。可以说，他达到了“似与不似”的境界。中国绘画讲究天人合一，思与境谐，绘画是画家心境的直接表露，而且在技法上往往是一气呵成，不拖泥带水。梁占岩作品的利落感证明了他艺术表现手法的高超水平。画面中所传达的不媚俗、不为外界喧嚣所动的执著、甘于寂寂枯坐于画室表达自己所感所想的精神，又从某种程度上暗合了中国古人的高贵气节。梁

北方 1990年

大凉山组画 1990年

占岩也为改善经济状况画过一些“小品画”。但他最终毅然坚持了自己的道路，步入了全新的艺术领地。他坚持以社会大众的重要生活题材入画，画的多是社会底层的民众，他的心情是凝重的，透过画面使人感觉到的是作者博大的爱心和艺术情怀。同时，画家对独特艺术语汇的不断锤炼又与内心情感的凝结同步，黑白世界的线条与墨块的表现力与艺术情感的升华齐头并进。所以才有这样大气、新颖、足以使人精神为之一振的画作。

作品《北方》，取材于中国北方农民生活，画面中人物凝重的表情与沉稳和谐的色彩让人思索良久，中央桌子上的唢呐和老农的神情使人很难把视线挪开。画面顶部的一块厚实的、具有飞行感的云与下部的场景形成一种奇妙的对比。基本对称的人物构成了稳定、静穆的气氛，而人们头顶的一朵云正缓慢地向前滑行，作者画出了时间的流动。在形式上，此画并不亚于西方现代主义画作，而作者用中国传统笔墨传达出的意蕴又令人肃然起敬。同时让人联想到葬礼上凄婉的乐调，唢呐具有象征意义。背景中的那个窑洞口，使画面具有了深度，产生了这幅画所特有的凝重氛围。

《巴黎街头的艺人》尺寸不大，但堪称佳作，富有形式感的原因之一是笔墨的虚实轻重和主观的墨线。笔法的熟练运用令人拍案叫绝，作者对人物结构的谙熟和对人物神情的绝妙捕捉也是其美感的重要来源。总体给人轻松淡雅的感觉。没有深厚的功力无法作此妙笔！所画人物的神情十分生动，观者仿佛亲临巴黎街头品味到了外国艺人的风采。画中人头发的质感和潇洒的姿态均栩栩如生，达到了人物画“传神”的境地。苏东坡云：“论画以形似，见与儿童邻”。此话不能误解为中国画排斥形似。清代画论家方薰解释道：“画不尚形似，须作活语参解。如冠不可巾，衣不可裳，履不可蹻，亭不可堂，牖不可户，此物理所定，而不可相假者。古人谓不尚形似，乃形之不足而务肖其神明也”。（《山静居画论》）翻开中国绘画史。可以看到“写实”和“写意”的并行发展。在中国最早的画论中，东晋顾恺之就提出了“传神论”和“迁想妙得”的理论，突出表现精神气质，将形放在从属的地位。南朝谢赫的“六法”，把“气韵生动”放在第一位，同时又讲绘画要“应物象形。”唐代张彦远在《历代名画记》中解释“六法”时说：“夫象形必在于形似”。又说：“古之画或能移其形似，而尚其骨气，以形似之外求其画，此难可与俗人道也。”“以气韵求其画，则形似在其间矣”。这些画论充分说明中国画的传统是主体精神表现与客体自然再现实合的。从《巴黎街头的艺人》中，我们看到了“以形写神”的技巧，可说是至高的境界了。从画面形式上看，人物衣服的空白之处与乐器以及身体关键部位的墨块、墨点既对比又和谐统一，用墨浓淡变化有致，大的外形轮廓又特别帅气，让人推敲不尽。另外像《笑脸》、《站立》这样的作品也自是不俗，写生的作品有时也会成为很好的创作。与《巴黎街头的艺人》相比，《笑脸》、《站立》中的形象更容易让人感到亲切，不同人物的不同性格在画家笔下得到

「大凉山组画 1990年

「大凉山组画 1990年

「状态 2000年

「与刘勃舒、田黎明、刘进安先生在一起

「与好友田黎明在龙门石窟

了淋漓尽致的表现。

《失落的风景》无疑是梁占岩的代表作之一，似有着超现实主义的梦幻色彩。画面构图十分稳健，具有油画般的纵深层次，灰蓝的色调加深了梦幻感。画面右端的飞行物似一块陨石坠落，加上飞行物下方斜立的人物，使画面充满了动感。中央的一组人物作为画面的亮部成为了画面的中心，人物衣着用厚重的笔触来画，但并不感到沉重，笔触较粗但墨色浅淡，总体给人素雅的感觉。《失落的风景》中央的这一组人物犹如晶莹剔透的水晶，层次分明，繁而不乱，细部的笔触又似无规则，黄宾虹云：“惟绝似又绝不似于物象者，此乃真画。”梁占岩画中的人物既体现着自

然的本质，所以是具象的，又体现着人的自我本质，所以又是抽象的。它所运用的是具象与抽象化的语言，也就是所谓“似与不似”的语言。中国画的传统在造型上重在写意，同时也注重自然形象的再现。梁占岩的人物画做到了再现与表现合一。

《太阳从每一天升起》描绘的是一批城市农民工，是画家近期的作品，可以看出梁占岩创作的进一步成熟。从构图、色调、笔墨上看都更接近完美。画中人物起伏错落有致，有节奏感，构图饱满而无拥塞之感。人物衣着全部为淡色，似不合理，但这却是梁占岩独特的风格，是为画面需要而创造的一种独特的艺术语言。画家用有意无意之间的笔触，勾、染一步

到位。着墨不多，但人物的神情和衣物的质感都得到了充分的表现，反映出画家深厚的艺术功力。浅灰色的笔墨、晶莹剔透的衣裳是梁占岩人物画在形式上的一大特点。《太阳从每一天升起》有一种朦胧美，虽然作者并没有按照透视法直接描绘阳光，但观者可以感到温暖的阳光照射在每个人物身上。

《大凉山组画》以少数民族生活为题材，也是展现作者个性之作，画面粗犷，画味浓厚，逸笔草草，不求形似。“意足不求颜色似，前身相马九方皋”作者的主旨在于表达内在的情绪、心境，他重视的不是外在的对象，而是尽情挥洒过程中的那种宣泄感、自由感和满足感。

梁占岩的画真诚而真实，正如他自己说的，“作为画画的人，应该对艺术，对社会，对他人有一种真诚，如果整天靠一种心机，一种聪明，肯定成不了气候。”这种真诚来自画家天生的本性，也来自于后天的磨炼。梁占岩的画给人最深的印象又在于它们的形式感。那种以形写神、似与不似的笔法，对于中国传统绘画精神的继承与发扬，尤其令人敬佩。

中国传统文化自先秦道家哲学形成以来，便从常识的形而下的单极思维形式，上升到形而上的两极思维形式，所谓“一阴一阳之谓道”，在看待艺术本质问题上也是这样。两千多年的演变发展，至使中国画形成了这样一种特色体系：“理性与非理性统一，再现与表现合一，具象与抽象化一。”自林风眠、徐悲鸿时代，即主张中国画兼融西洋画的创造成果。从徐悲鸿到蒋兆和、周思聪等，一直主要是把中国画形式与西洋画写实精神相结合，虽大大提高了中国画的再现能力，却大大压抑了中国画的表现领域的发展，并把中国画趋向于纯理性化和具象化。周思聪、卢沉后期认识到了此点，因而探索如何超越写实、超越纯理性，梁占岩所承继的主要是周思聪、卢沉后期的这种理念。梁占岩先生艺术发展成长的年代正逢中国改革开放初期，正是西方现代艺术文化大量在中国介绍的时期，因而较有条件大量借鉴西方现代艺术及其观念。西方现代艺术一反其原来传统，专注自我精神表现，专注非理性和抽象，梁占岩在他的艺术中大量地借鉴融入，但他并未发展到西方那样的纯表现、纯抽象和纯非理性。他的艺术的探索创造，正好构成了一种新的再现与表现的合一。他的作品力戒过分直白，让人似懂而又不易懂，亦正合于中国画理性与非理性统一的本质传统。

有人提出，梁占岩画中之形不美观。这是因为这些同志还不懂得八大、石涛、吴昌硕、齐白石。也有人说梁占岩的作品内容，不明白，那他们当然也不明白董其昌、金农、黄宾虹。梁占岩多年研究水墨画的创新发展，能一直坚守着中国文化特有的两极思维“防线”。关注中国画传统的朋友们如能关注认识一下梁占岩的艺术，自然也就不至于对中国画的本质那样的陌生了。梁占岩的艺术形象具有很高的艺术审美价值；他的艺术极为关注中国社会的重大现实，他的作品大量提出广大农民、城市农民工等重要现实生活问题，并谋求推动解决；他不可能把艺术降低到看图说话，这正是他作品深含的重要现代文化。

「竹叶常浮野客杯 2006年

「空山逸趣图 2006年

题 目 红 船
创作时间 1995年
尺 寸 198cm × 198cm
材 质 纸本

题 目 逝梦
创作时间 2000年
尺 寸 150cm × 150cm
材 质 纸本

题 目 失落的风景
创作时间 2003年
尺 寸 148cm × 362cm
材 质 纸本

题 目 巴黎街头的艺人之一
创作时间 2004年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 巴黎街头的艺人之二
创作时间 2004年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 站立
创作时间 2004年
尺 寸 180cm × 96cm
材 质 纸本

题 目 笑脸
创作时间 2004年
尺 寸 180cm × 98cm
材 质 纸本

题 目 太阳从每一天升起
创作时间 2005年
尺 寸 190cm × 320cm
材 质 纸本

题 目 青海·朝圣的老人
创作时间 2005年
尺 寸 136cm×68cm
材 质 纸本

