

袁志山画集

江明子

石壁洞中 袁志山画 壬午年五月

朝花美术出版社

袁志山画集

凡用与题

朝花美术出版社

袁 志 山 画 集

编 者：朝 花 美 术 出 版 社

出版者：朝 花 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同32号)

封面题字：沈 鹏 图版摄影：郑卫 高明伦

责任编辑：刘汝阳 装帧设计：刘 继 明

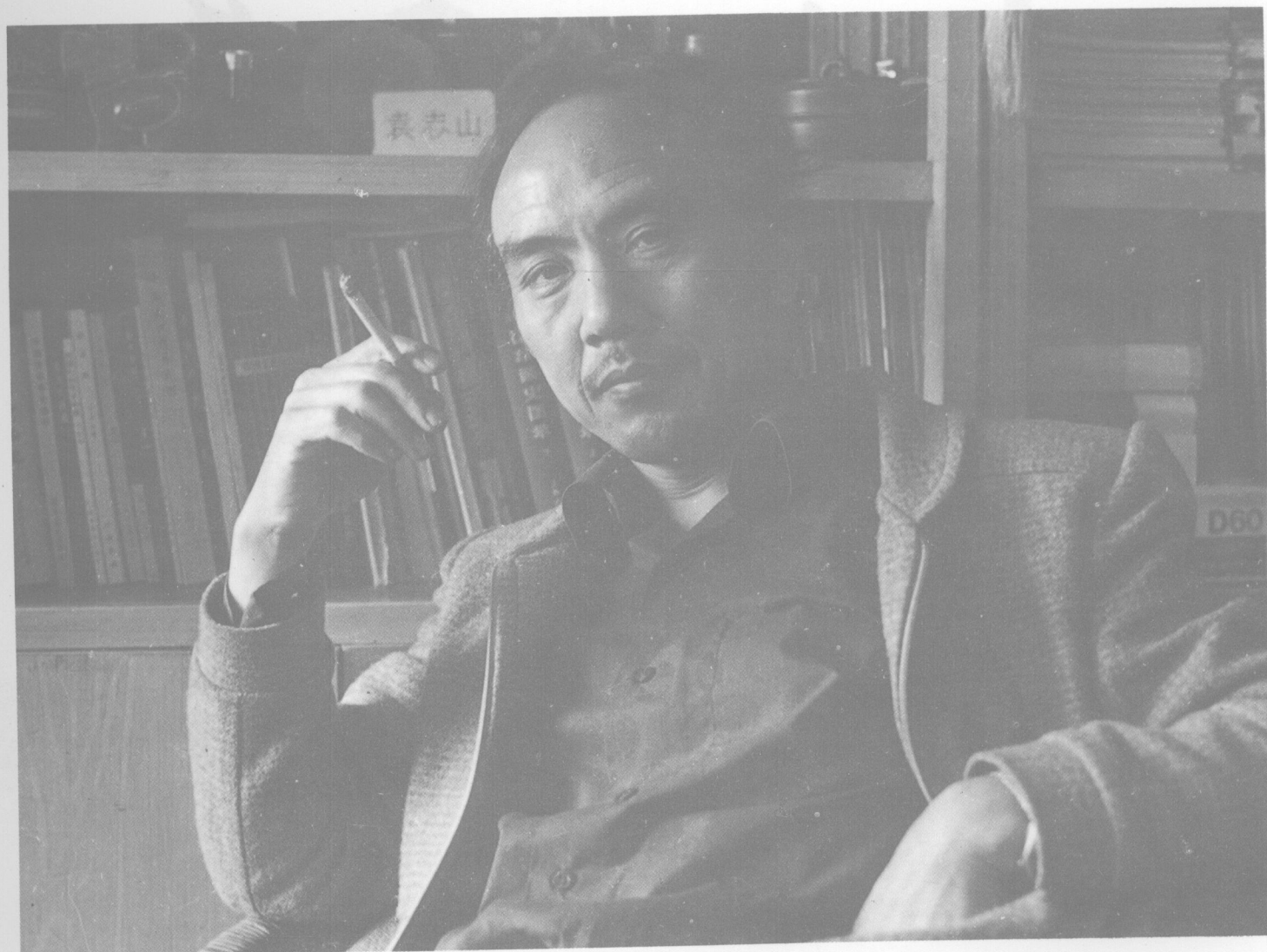
印刷者：北 京 胶 印 二 厂

发 行 者：新 华 书 店 北 京 发 行 所

一九八八年九月 第一版第一次印刷

ISBN 7-5056-0064-8 / J·61

定价：（精）28元 （平）21元

作者像

健笔凌云意纵横

——袁志山画集序

周韶华

吾观志山作画，勃兴焕发，似英雄起舞，踟蹰排宕，不以一邱一壑为限量，手挥目送，笔落有声，那浏漓顿挫的笔法，豪情激荡的水墨，有“山雨欲来”“暴风将临”和吞云吐雾的气概。他以全力陶铸灵魂，以惊心动魄的激情驱使笔墨。“健笔凌云意纵横”，开发出一种豪气，所以看了他的画，令人回肠荡气。

艺术创造是人类生活的一种方式，是生命的永恒冲动。人类之所以要创造艺术，是人的本质力量的高扬，归根到底，是人类对精神文化的永无止境的追求。就单个人的生命而言，只是有限的一个过程。然而就人的本质力量来说，则要顽强地留下生命的痕迹，让生命永存。艺术是最富于情感色彩的，是生命永存的符号。作为人类，生命是无限的，生生不息地流动着。生命的艺术和艺术的生命，都必须充满活力，具有力量；艺术是生命的火花，生命是艺术的灵魂。

文明人的生命，不同于自然动物的生命，其显著不同点即在于人所独具的创造力，艺术品是人的创造力的标志之一。虽然蜜蜂也能造出令人惊奇的蜂房，但它们只能代代相袭，不断重复。根据文明发展和生命永恒冲动的逻辑，新时代的画家将不会安于旧旋律的变奏，而要探索具有当代意识的艺术图式。要实现艺术的创新，不仅要进一步唤起艺术个性的苏醒，

更重要的是要拆除艺术发展中的路障，要打破封闭的艺术系统；要敢于超越前人和大师，把每个人的创造潜能充分开掘和释放出来。画家要能够把天地人融贯一体，古今未来联成一片，进行全方位的艺术探索，在这一过程中，每个艺术家都应寻找自己的适当位置。当中国当代文化从古典形态向现代形态转化时，我们每个艺术家不仅应该是自己民族的儿子，同时更应该是自己时代的儿子。

我之所以欣赏袁志山的画，主要是我从他身上观察到我所理解的艺术气质。他能变通笔法，陶泳万物，以其浩浩落落之怀，寓于笔墨之际，“画受墨，墨受笔，笔受腕，腕受心”，“笔锋下决出生活，混沌里放出光明”（石涛语）化一而成，颇得山川之气度神韵。

这本画集问世，是袁志山锐意进取的结果，也是他确立自己的风貌和艺术上趋向成熟的一个标志。在同辈人中，袁志山是才华出众的一个，我为他的进步而欣喜，谨书此以示祝贺。

1987年9月25日于武汉

袁志山和他的水墨世界

张 云 志

我有幸和志山成为近邻，插个空可以遛几趟，泡杯茶可以坐半天。天地古今无所不谈。话畅兴来，志山难免技痒，必有所画。他画我看，我促他画。近水楼台，春江水暖，朝来暮去居然于不知不觉中相契颇深，现谨以袁氏其人其画其事之近观，略述一二，供读者参阅。

江苏人杰地灵，画坛代有英才。袁志山在画坛的出现，却有点阴差阳错，栽下的是“有意花”，长成的却是“无意柳”。他从小生性活泼，爱唱爱画，成天唱着画，画着唱，歌子是随唱随了，画图却堆满床头。先是画素描、水彩、水粉，后来白纸换成了白布涂油彩，变着法儿画。他是父母最小的儿子，几个哥哥姐姐都有了家业，一人给一点零用，就都花在纸笔上。中国人重传统教育，过早地领尝生活艰辛的少年长大往往规循矩蹈，志山的少年却没有多少传统的束缚，恰好，他迷上了艺术，美的事物在吸引着他。28年前，在南京艺术学院附属中学读书时，他对民间美术、实用美术和西方诸多绘画流派都有兴趣，百学不厌，于中国画的线条和西画的色彩及造型打下了扎实的基础，成为国画老师偏爱的学生。老师满心希望他坚持主攻美术，有所造就，以不负其识人之初。但他后来却醉心于音乐，凭着优异的成绩升入南艺声乐科（后改为系）深造。他那雄浑激越的男高音常常上广播电台，受到同学们的赞赏。正当他作梦也在台上唱歌时，却响应保卫人民政权的神圣职责的召唤，不顾亲友的劝阻，毫不犹豫地离开了五彩缤纷的大学校园，雄赳赳地来到山东半岛当上了普通一兵。

醉过方知酒浓，爱过方知情重。在“万里赴戎机、关山度若飞”的军旅生活中，袁志山对自己保卫着的土地和人民感情更深沉了。艺术家的情思植入战士的胸怀，更能燃起创作的火焰。这种冲动使他一时一刻都平静不下来，他要表达、要抒发，是赖之歌喉，还是诉诸笔墨？他发现最能表达自己对生活美和自然美的挚爱的是绘画。于是，他的艺术追求不知不觉地从音乐转到了绘画上。但艺术的灵性是相通的，在他后来的水墨画中，就具有一种音乐般的特殊韵味，有一种抑扬顿挫、心潮起伏的节奏感，他的作品，或如抒情的小夜曲，或似雄浑的交响乐。

1965年，袁志山的一幅《打靶归来》水彩被选上了全军美展，这使他更迷恋绘画了。等到服役期满，他脱下军装，从此潜心绘事，在水墨世界中翱翔，一画而不可止。

也是袁志山的造化，他有幸分在南京博物院工作。也多亏大建筑学家梁思成先生50年前在这里留下一片杰作，使得这雄伟的仿辽代宫殿式的建筑里能容纳丰富的文物收藏。仅那数以万计的绘画藏品，就让人一辈子欣赏不完。历代绘画大师们留下的艺术瑰宝为他探索中国画的无穷奥妙提供了得天独厚的沃土。他心摹神追，已知其一、惟恐不止其一，而苦思冥索其二其三。在博物院，他多年负责艺术陈列工作，包括当代作品。经他接办的画展达数百次之多。他奉行“贤不贤皆可以为师”的宗旨，每一次画展的审定，都成了他向同行们借鉴和互相交流画艺的机会。

有道是“泰山不让寸土，故能成其大；河海不择细流，故能就其深。”袁志山正是遵循这一古训去兼收并蓄的。多年来，他还养成了“读书癖”。有时，整天坐在屋里，手执一卷，神与物游，渐入佳境，心潮与文中波澜同起伏，感情与书内人物同悲欢，年深日久，他目力所及，遍览了能够寻到的画史、画论、山水诗、山水赋、游记小品以及哲学、历史、地理等书籍，每每悟得三昧，触类旁通，乐得手舞足蹈。他最迷恋的还是大自然这部不朽的经典，他曾历游五岳，四上黄山，用全部身心去探索它的无限内涵，使造化元气归于胸中。但凡游踪所至，美景在目，心有感触，便形诸于笔

墨。回到画室，他长毫在握，恣肆纵横在瀚墨淋漓的大写意里。他常常半夜三更，突然翻身起床作画，通宵达旦，情绪激昂。日新月异，他的画稿竟有数千幅之多。

肥沃的土壤未必能长出参天大树。如果袁志山面对“群山”只是叹为观止，那他将永远走不出森林。而他紧紧抓住了传统的精神不放，而又没有在旧有的绘画面貌上徘徊，陷于师古的泥坑；他的眼光透过了南京博物院的高墙深院，将国内外诸多风格和流派尽收眼底，经过一番探索、变通，把中国画的气韵、风神之说与西方现代抽象艺术融会贯通，独创了自己的风格。

艺术家的感情细胞可能都是比较丰富的。袁志山四面迎客，以画谈心，他认为，艺术乃情思之精英，没有情感，就没有艺术美的创造。他的画，大都是有感而发，随情而出，真挚自然，不粉饰而华彩自呈，不雕琢而光辉自著；毫无那种为画而画的雕琢和匠气。

历来中国画中的山水，不乏崇山峻岭、奇松怪石、流泉飞瀑之类题材。志山当然爱名山大川，但他更爱寻常山水，他广历浩游，陶泳万物，远者北国南疆，探晓风土风情风物；近者蒋山青、秦淮碧、寻知六朝古今之变；从中悟出：“真正能感染人的是大自然中的生命美，生命与美相联，美与生命同在。人们在生命中太匆忙了，常常将此忽略了。艺术家的责任则是把自己体验到的感情升华到一个时代的、普遍的感情”，志山笔下的山水，往往看似信手拈来，但无一不凝集感情的焦点，写山山有情，画水水有意；天然浑成，生机横溢，充满着生命的活力，荡漾着勃郁奋发的精神。罗丹说：“美是到处都有的，只有真诚和富于感情的人才能发现它。”志山正是这样，他常常以人们容易忽视和遗忘的自然景观为题材，选择最富于孕育性的那一顷刻，揭示生活中的自然美及其神韵，唤起人们对美好生活的回忆和联想，激发人们对自然美和生命美的感情。许多画家和收藏者都说，看袁志山的画，情绪上很容易受感染，能产生一种难以名状的激动。正所谓：“感人心者，莫先乎情。”这个情，既是自我之天性奔泻，也是时代之奋发感悟。明代文学家杨慎说过：“会心山水真如画，巧

手丹青画似真。”巧手是用以会心的，会心是物以心会，景以情会。志山的山水画，从不受外形的约束。他说：“山水画艺术区别于真山真水，就在于画家用自己真挚纯洁的感情进行再创造，赋予山水新的生命。照搬照描，是不能感染人的。比如画黄山，纸上的黄山再真也真不过自然中的黄山。追求外形的逼真，就会失去内在的真实，一味摹拟自然，就会使作品陷于呆滞，失去艺术的活力和生命。梁楷、青藤、八大的作品之所以能为后世倾倒，就是因为他们能攫取生活之魂魄，生出情思之精英。”他认为：“绘画不能单一摹拟自然，而是要创造一种和自然平行的运动。即是要通过自己的心灵去独特地发现自然，并把这种心灵的感受表现出来。”在创作中，他十分注重主观之情和客观之景的交融感会，使内心世界和外在线象和谐统一地结合起来。因此他的画能以形写神、依意成象、溶状物抒情写意于一炉，构成形神兼具、意象合一的境界，给人以浮想联翩，令人爱不释手。

中国画是点、线、面有机组合的艺术，由于毛笔作用于宣纸的独特的水墨效果变化无穷，难以驾驭。多年来，志山从不唯法是从，使情思拘于理法而不能独创用笔运墨之神。中国画在构图上讲究“空灵”和“虚实相辅”，切忌满实，可他却常常画得满纸墨色酣畅，其墨情笔势，似急风暴雨，江河奔泻。他认为：“技巧可以传授，而智慧和情感却无法转让；刻苦因循可以造就能工巧匠，但却不能产生卓越的艺术。”观其作画，若掷金惯玉，随意挥洒，神畅意达，毫无滞碍；破墨用笔出情入物于理念感知之间，扬清激浊于常态常规之外，使画面呈现出一种空灵之美，一种深邃之美，一种让想象飞驰的浪漫之美。南京有位老画家曾写下“一扫金陵同异病，包天斗胆创新风”的诗句，以表极力赞赏。

大自然是最不抱任何成见的。她对无能者冷淡、无动于中，对有能力的、真实的、纯粹的人才泄露她的秘密。这后者便成为时代的佼佼者。我祝愿志山能成为后者之一。

1987年12月写于金陵清溪村

目 录

健笔凌云意纵横——袁志山画集序

周韶华	1
袁志山和他的水墨世界 张云志	3
1 水 乡	9
2 这里晨曦赛江南	10
3 江南韵春	11
4 秋 林	12
5 春晨雾色	13
6 暮色丛林	14、15
7 太阳升起的时候	16
8 西山人家	17
9 无杂生污染的世界	18
10 假日桥边	19
11 这片小树林	20
12 塞北春早	21
13 月 光 下	22
14 黎明的船工	23
15 香港印象	24

16 香港水果摊	25
17 开辟鸿蒙	26、27
18 暮 韵 图	28
19 春的信息	29
20 无 题	30
21 山寨暮色	31
22 土地和小树	32
23 西山早雪	33
24 思念这间小屋	34
25 野 趣	35
26 童年印象	36
27 东山晴岚	37
28 山 居 图	38、39
29 田园交响乐	40
30 香港雨夜	41
31 水乡金秋	42
32 山 居	43
33 黄河岸边	44

34	旷野江风图.....	45
35	一帆风顺.....	46
36	乡情图.....	47
37	云过山庄.....	48
38	港湾小憩.....	49
39	春雨潇潇.....	50
40	皖南小景.....	51
41	墨韵.....	52
42	山野疏林.....	53
43	苏醒的土地.....	54
44	河西农村印象.....	55
45	瑞雪.....	56
46	鲁东南印象.....	57
47	山村图.....	58
48	秋野.....	59
49	风林图.....	60
50	我的水墨世界.....	61
51	南国燕归.....	62

52	柳岸行舟.....	63
53	山洪图.....	64
54	林间小屋.....	65
55	溪边.....	66
56	踏雾进山林.....	67
57	无题.....	68
58	独此一家.....	69
59	风雨丛林.....	70
60	丛林人家.....	71
61	春来一点绿.....	72
62	江南风舟.....	73
63	一片荒野地.....	74
64	小溪边.....	75
65	春江人家.....	76
66	暮韵.....	77
67	山村.....	78
68	湖边.....	79
69	思江南.....	80

雨東之龍口
十北京雅堂飯店
赤山偶

2 这里晨曦赛江南

3 江南韵春

江南韵春
丁巳年
在山同志
作

4 秋 林

5
春晨雾色