

中国
画
名
家
艺
术
研
究

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

崂山虎气
邵宜书于天津
顺康里和

邵 宜 写意山水

何须惆怅近黄昏

2004 纸本
68cm × 68cm

封面画：崂山多云气（局部）· 2004年

中国画名家艺术研究 · 邵 宜写意山水

图书在版编目 (CIP) 数据

邵 宜写意山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.1
(中国画名家艺术研究)
ISBN 7-80526-203-9
I. 邵... II. 贾... III. 写意画: 山水画 — 美术
批评 — 中国 — 现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000584 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 秋 韵

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8

印张 3.5

印数 1-3000

版次 2006 年 1 月第 1 版

印次 2006 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-203-9/J · 452

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

ISBN 7-80526-203-9

9 787805 262031 >

中国
画
名
家
艺
术
研
究

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

崂山虎气
邵宜
作于天津
顺康里和

邵 宜 写意山水

展读邵宜先生的山水作品,给人一种扑面而来的现实生活气息,新颖、淳厚、亲切、灿烂,弥漫着旖旎的诗意。我觉得邵宜是一位值得研究和探讨的具有独特画风的艺术家。早年他从事版画,成就卓著,后转入中国画的研究和创作,以山水见长,所作山水多为彩墨写意。其突出表现形式是以传统笔墨为依托,强化色彩的表现力,追寻具有东方情调和现代意韵相和谐的彩墨山水之路。

自从踏上了这条不归之路,富于创造精神的邵宜不再仅仅满足于对传统绘画手法的因袭,而是以一个当代人的胸襟与当代画家的视角,去直面生活现实与身边世界,从中撷取令人心动的意境与创作灵感。与众不同,他的山水主体没有离开他家乡的灵山秀水,他的笔墨也没有脱离传统山水理法的轨辙,而是以版画艺术家的眼光,吸收西画造型的优长,努力改变黑山白水的旧有程式,强调传

统章法与现代构成的结合和墨色并重的观念,以全新的形式、笔墨与结构,创作出了洋溢着当代诗情的山野乡村的时代画卷。

他的画饱含着画家对家乡山水草木的浓浓深情,蕴涵着大自然的勃勃生机,春山、秋树、夏水、冬雪在他的笔下都富有了灵性,他是把自然山川气象移入胸中,再把内心意绪移入自然,这样的过程使他在彩墨写意山水中能恰当地抒发自己的感受与体悟,也能体现个人的审美心态与生命趣味。这正是邵宜彩墨写意山水的风骨,不仅表现为作品外部的乡土色彩,也不仅表现为艺术表现的浪漫风韵,更是一种山水情怀的独特表达。

我们所以这样评介邵宜的山水画,并不在于其技巧的新奇,而在于那种从神韵出发,在表现中成就的氤氲之美。这里的空间意味,不仅富于情思,更有一份高昂的人生意志和刚健自强的精神。

著名山水画家 邵 宜 简 介

- 1937年生,山东莱西人。现为中国版画家协会会员,山东省美术家协会会员,青岛市莱西美协副主席,莱西市文化馆美术师。先后学习结业于山东艺术馆美术创作班、天津美术学院国画系。
- 20世纪80年代起从师崔子范先生,1990年在青岛举办“崔子范师生国画联展”。
- 1993年《春来也》获全国书画展二等奖。
- 1994年《崂山红叶》获庆祝建国45周年全国书画展银奖;《山林夕照》获黄河杯全国书画展铜牌奖,出展新加坡,并被收藏。
- 1995年《黄叶报晚秋》获中国书画家协会书画精品展三等奖。
- 1999年《林间红屋》入选中国美协主办的纪念孔子诞辰2550周年全国书画展优秀作品三百件;《胶东渔村》入选中国美协主办的庆澳门回归书画大展;《森林春色》入选中国美协主办的新世纪中国书画精品展。
- 2000年《春色崂山》入选中国美协主办的当年中国画作品展。
- 2002年《邵宜莱西风景画》由崔子范先生题名出版了挂历。
- 2005年《几度春秋》获中国文艺协会书画创作金爵奖。
- 2005年10月由莱西市委宣传部主办的“邵宜山水画汇报展”在崔子范美术馆开幕。

山高水长 树大根深

· 傅伯庚 ·

我走近邵宜先生,是从读他的近作《山高水长,树大根深》开始的。

那是一幅长六米、高两米的宏篇巨制,它让我感受到这座美丽的海滨小城飞扬的文采与厚重的文化。

满纸青绿,满眼生机,那厚重的色彩积染成的起伏山峦,如同绿色的长城;那点线交织的花青与石绿如同跳跃的音符,在浓重的水墨烘托下焕发出宝石般的高贵与典雅;一株又一株古老的大树,枝干交柯,盘根错节,彰显着大自然的精心创造,编织成一道又一道镂金错银的天然屏障,展示出昂扬的生命和永恒的旋律;那一道道垂天而来的悬泉瀑布,那层层漂泊缠绵的云霞,刻画着高山大水的人文气质,似在讲述着一个古老智者的通灵故事与神思妙想。

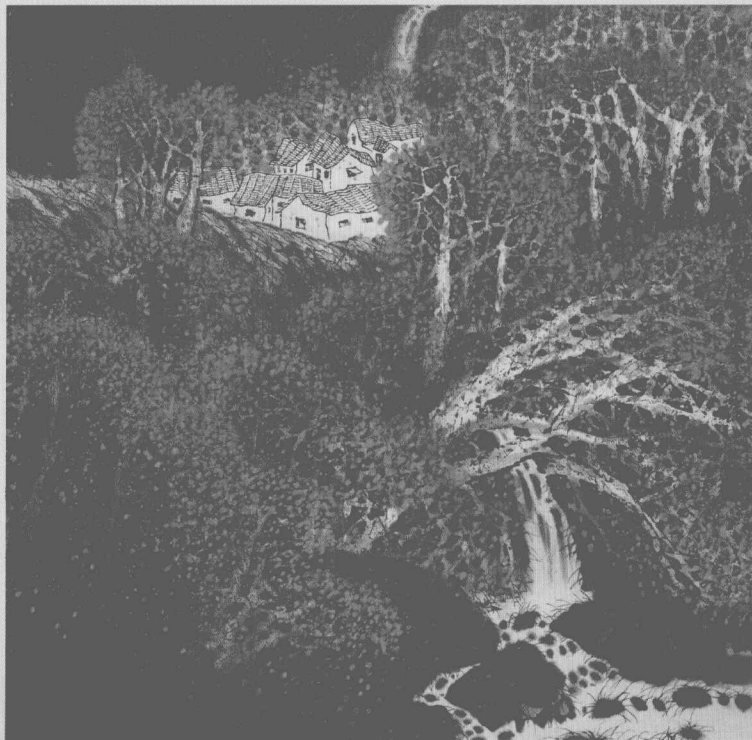
乍然看来,这是一幅极富传统笔墨的山水,犹如遥远年代的高山行旅图,他那精到的笔墨似乎在诠释古人的山水画论,正如唐人王维《山水诀》所说,“肇自然之性,成造化之功”,“主峰最宜高耸,客山须是奔趋”,“数树以成林,枝须抱体”,“山崖合一,水而瀑泻”,“远岫与云容相接,遥天共水色交光”,无处不合法度,无处不尊崇自然。然而,在远看其势、近取其质地从整体到局部的审视和品味中,我们又不难发现在那起伏跌宕的旋律中间,在那高亢的生命交响背后,蕴含着倒海翻江的时代气息、波澜壮阔的命运交响和艺术家那种深厚的造诣和崇高的审美追求。

在欣赏他的近作的过程里,我一次又一次被他的作品所感动,其作品鲜明的艺术风格和时代特征给我留下了深刻印象。

一、源于生活,成于创造

邵宜先生是一位伴随这座城市一起长大的艺术家。家乡的那一株华

盖如云数人环抱的老神树,呵护也见证着他成长的历史。良好的家教,聪慧的天资,伴随着邵宜的童年,在灵山秀水的自然风光

山上的家 2004年 纸本 68cm × 68cm

里，在美丽神奇的梦幻中，滋生了少年邵宜对美术的浓厚兴趣。

在他的一本本速写集里我看到邵宜先生深厚的艺术功底和刻苦的学习精神。日复一日的素描、速写，山山水水的写生、临摹，使他过早地进入了创作阶段。在上世纪60年代那个不寻常的岁月里，在艰苦生活的磨砺中，一大批反映生活题材的作品开始在邵宜笔下出现，并陆续在《大众日报》、《山东文学》等报刊发表，这个阶段他的创作主要是版画。其中代表作有《水往高处流》、《初雪》、《邮政生涯》、《农村青年》、《喜丰收》等在全国、省、市画展中入选、获奖，并有机会接触了著名大家力群、王琦等先生，受到他们的有益教诲。后来，邵宜加入了中国版画家协会。他的作品，蕴涵着深厚的生活气息与生动的故事情趣。他只利用一把平刀的简洁刀法，刻画出每一幅画中的一切物象，概括地表现着自己心目中的黑白版画世界。

二、学贯中西，我有我法

1976年—1978年邵宜在山东艺术馆美术创作班学习，师从张彦青、秦胜洲老师，开始了中国画的研习与创作。80年代起从师崔子范先生，这位同乡大师的一席话，坚定了他弃西从中艺术道路的选择。崔老说：邵宜的山水画一定要保持版画的特点，因为版画改国画有厚实有力度，用笔要拙，不要求率，就是要发挥自己的长处。

邵宜山水画的成就，得益于他的灵性与悟性，也得益于他独到的艺术理念。他认为版画高度的概括能力、鲜明的黑白反差、含蓄的灰调处理、深邃整体的艺术境界，无一不是中国画所必须的。他认为今天是一个多彩的时代，要使自己的笔墨跟随时代，就要努力改变纯粹黑山白水的模式。他在画面上所编织的万木葱茏的笔墨意象，就是要吟唱生命的昂扬与灿烂。所以，崔老看了他的画说：“邵宜在画树和农村景物的表现手法上很有新意，画山水不一定都要去搬弄石头。”

三、水墨淋漓，色彩典雅

看了邵宜山水画的人都会有一种感觉，他的山水绚丽而深邃，典雅而清新，这主要来源于他对中国水墨与色彩的独特理解。他喜欢用水墨幻化的张力，再现中国哲学大象无形的浑厚华滋；同时，他也长于使用一个色调，甚至一种颜色点染成一幅画，画面上由密集的点构成斑驳陆离的情调，有些像西画点彩派的作品，点出了厚重，点出了虚幻，点出了节奏，点出了音韵，也点出了声情并茂的天籁之音。

1997年邵宜应邀参加“当代中国书画家十人联展”，中国美术家协会副主席王琦先生评价邵宜的画时说，既有版画对比色彩，又有国画笔墨韵味，走出了自己的路。山水画家张彦青教授说邵宜的画，在笔墨上有扎实的传统工力，构图严谨，不落俗套，给人以清新开朗的感觉。

四、寓谐于庄，寓奇于平

邵宜画如其人，既朴实无华又生意盎然，在他的绘画题材中，他既选取高山大川、崇山峻岭来抒发人文胸怀，借以讴歌时代。同时，他也选取家乡的土坡、小道、石墙、茅屋。他说，这也是家乡的一部分，这里也有宝贵的笔墨语言，也有等待开发的审美境界。于是，在他的速写本里，你会看到家乡的一草一木，在他的笔下都能焕发出蓬勃生机。在那些人们认为平淡无奇的农家生活场景中，他给羊群以生机，给流水以灵动，给鸡狗以情趣，他把这一切融入他的创作，融入他心中的千丘万壑，化成笔底波澜，让这些去和人们心底交流，与人们的情感碰撞，与时代的主旋律共鸣。

五、气势恢弘，意境高远

邵宜的山水，笔实墨沉，是用生命和心血书写而成。在他深沉的性情中，包容着火山一样炽烈的情怀，无论是对大自然的爱，对生活的爱，

胶东的屋 2004年 纸本 68cm × 68cm

对家乡的爱，对艺术的爱，对亲情的爱，还是对朋友的爱，他都是一往情深的。他把它们深埋在心底，苦苦地酿造，让这陈年的老酒，化成诗，化成图画去陶冶人们的心，也只有在这时候，邵宜才会露出难得的一笑。邵宜认为，艺术最大的视觉冲击力是气势，最强的心灵震撼力是意境。因此，我们在他的画前会不自觉的被他万木葱茏的激越所震撼，被他诗化的云蒸霞蔚所吸引，被他营造的高山流水所感动。山高水长，树大根深，诠释了自然界成功生命的哲学，也刻画着艺术家成长的艰辛历程。我们可以看到一个艺术家绵长的艺术之根，却无法估量他的艺术成就的顶峰。

他的作品走出了家门，走进了京城，走出了国门，乃至进入世界艺术殿堂。

邵宜说：这些不会是终结。一个画家办画展、出画集，是为了检阅自己一个阶段的创作水准，是为了总结经验，发现不足，走好以后的路。

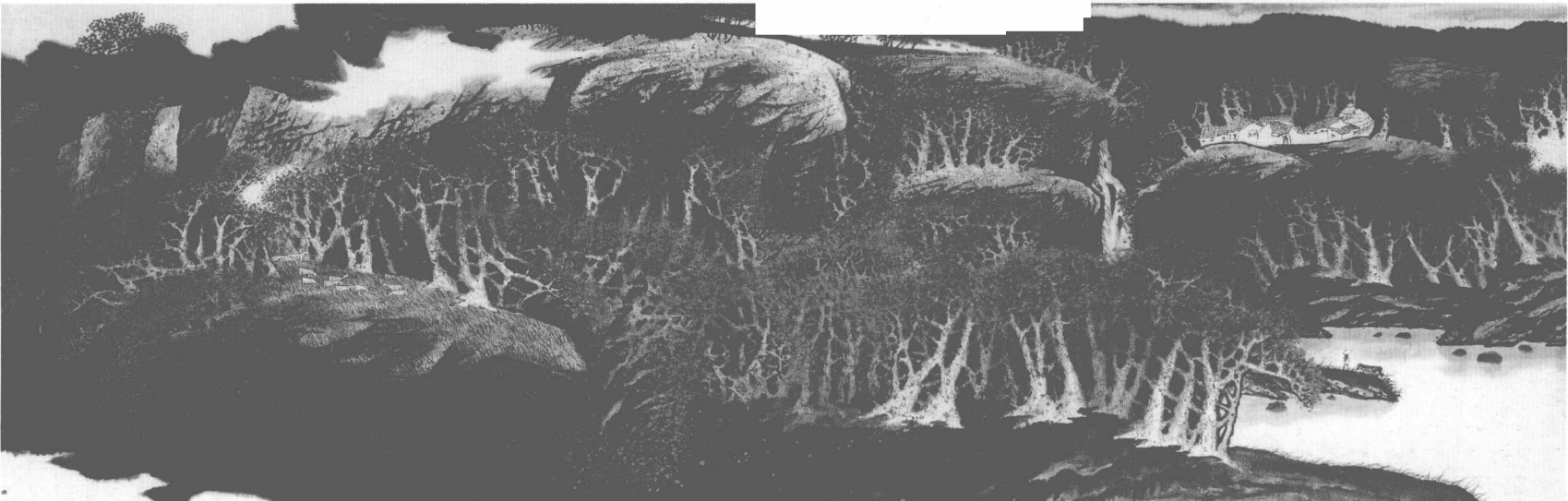
我了解邵宜，他真城、坦荡、正直、平和。我知道他是一个苦人，为生计苦过，为命运苦过，为亲情苦过，然而，这些都已过去，而今，他不为名苦，不为利苦，也不会为艺术的某一境界欲达又不及而苦，因为他所走过的路程告诉自己，执著与追求，只会是自讨苦吃，最好是顺其自然而成事方为自然。这就是一个真正艺术家的生命滋味。是苦也，是乐也，是以苦为乐耶。

邵宜先生1937年生在莱西这块富饶多难的土地上，68年的生命历程，使他由山谷中的一株小树，长成一棵与山峰平齐的大树，近而超越峰巅，终于长成了这片山高水长、树大根深的风光。

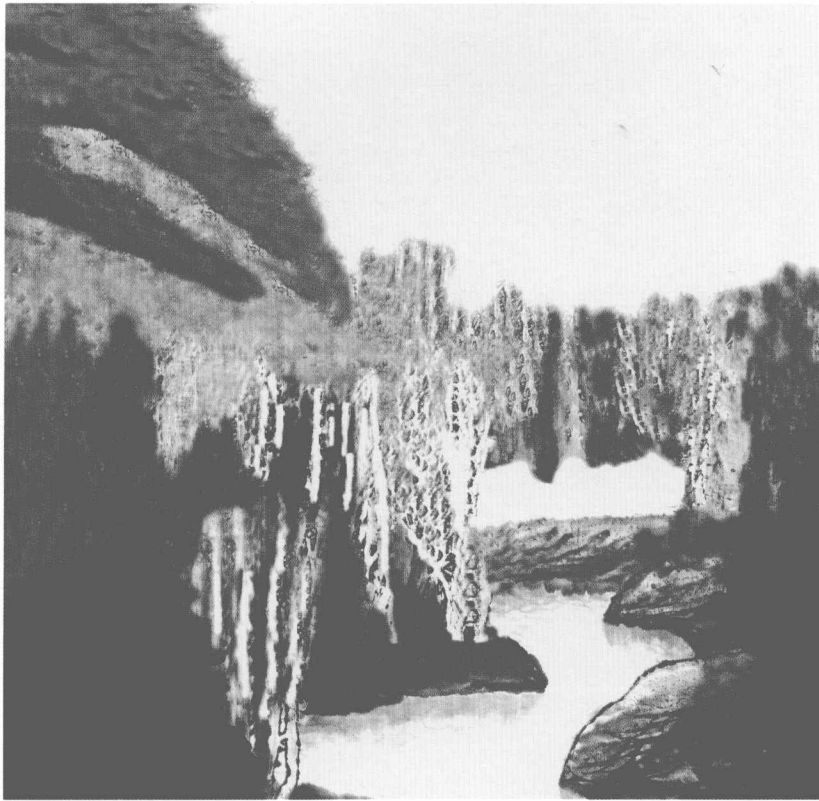
今天，当人们远远看去，以为山下那棵大树是山顶的那棵小树的时候，邵宜的艺术已不再独属于莱西……

(傅伯虔，黑龙江省美术理论专业委员会副主任，一级美术师，文艺评论家)

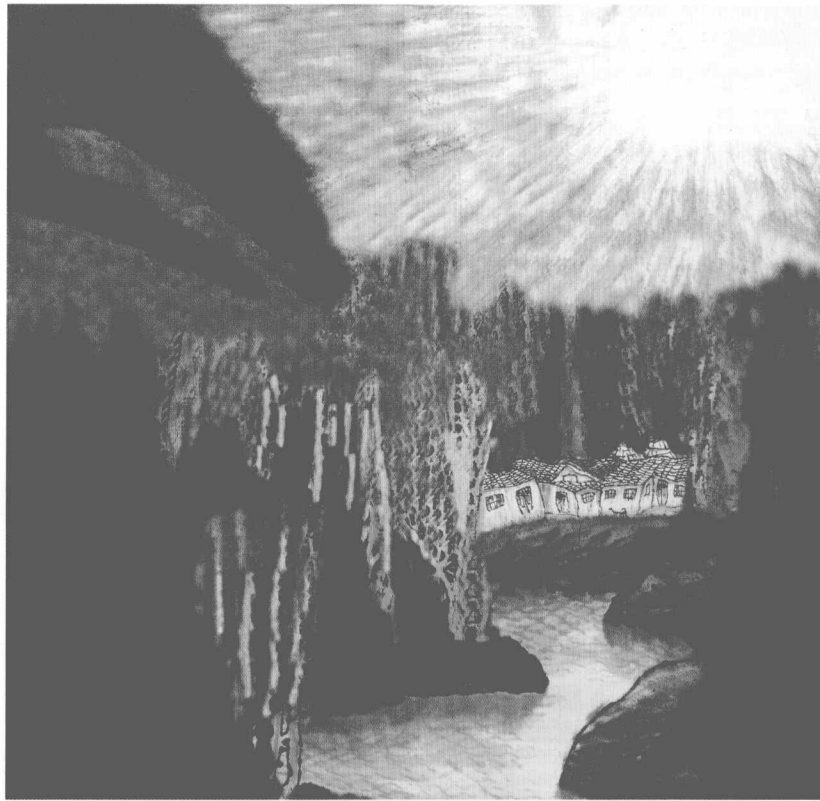
崂山的春天 2005年 纸本 100cm × 300cm

《门前水一湾》作画步骤

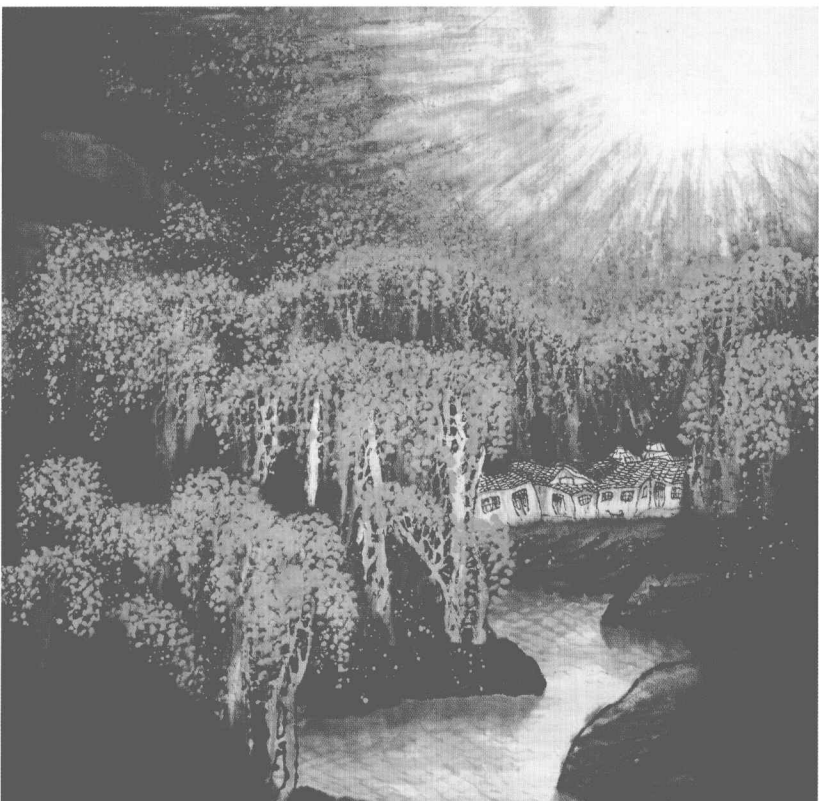
步骤一

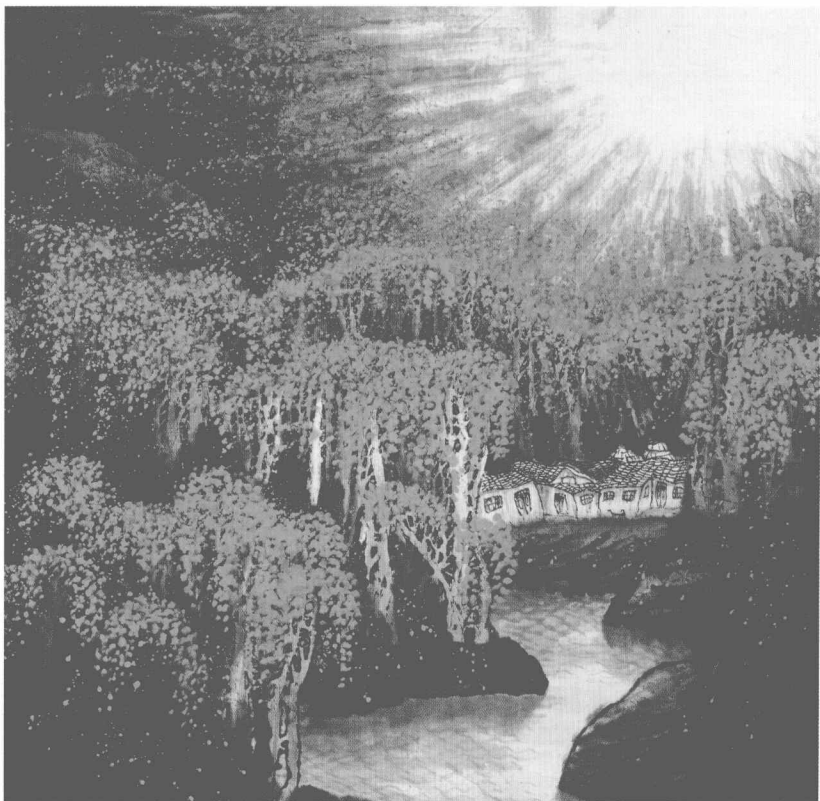
步骤二

步骤一：动笔前要考虑到画面的整体的布局和取势，做到胸有成竹。先用浓淡墨勾出山石、林木的大势。然后，对景物的结构反复皴擦，并加以渲染，直到满意为止。

步骤二：上色前，画出天空与水面，一幅水墨山水基本完整。后用花青、藤黄加墨，予以渲染做底。在用色时，要注意不破坏墨色为好。

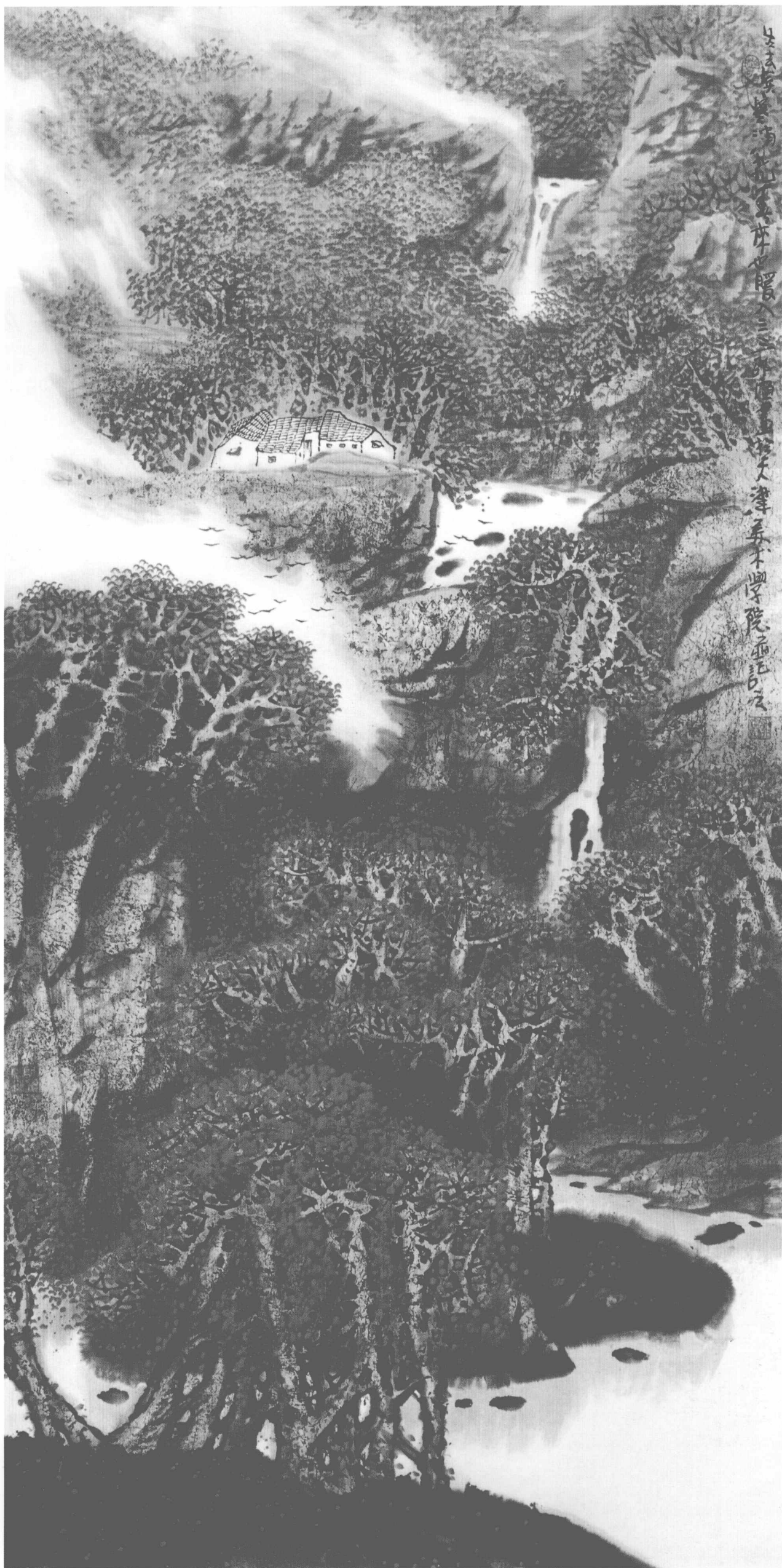
步骤三

步骤四

步骤三：以暖黄为基调，层层积墨、积色，使画面厚重、丰富，注意墨不碍色，色不碍墨，墨色相辉相映。

步骤四：整体调整画面，画出心中的意境为佳，最后题款、钤印。

冬去寒消九九

2004年 纸本

136cm × 68cm

邵宜的作品给人一种扑面而来的现实生活气息,但他的作品又绝不是对现实生活的“再现”与照搬,而是一种感悟、提取、凝练与升华的结果。最终,形成他特有的、诗意的,而又近乎意象特点的、彩墨相映的画风。

随其自然渡春秋

2004年 纸本

68cm × 68cm

认真解读邵宜的作品，可以发现，他作品中具有一种写意与写实相结合的特点，具有一种含蓄与具象重叠的特点，具有一种从实写向抽象过渡的特点。这样，便使邵

宜的山水作品不仅获得新的形式结构与笔墨语言的鲜活性与独特性，也使他的作品获得了由个人真切体验和感受而带来的浪漫诗性。

崂山道士归庙来

2004年 纸本

136cm x 68cm

取于生活，高于生活，力求进行诗意地表达，是邵宜恪守的原则。在这一前提下，他醉心于在生活现实中吸取。他热爱他家乡的山山水水，他钟情于生他养他的齐鲁大地，正是生活现实的丰富与绚烂激发了画家灵感的火花，启迪了画家的绘画形式与笔墨，找到了理想的图式与情境。

萧瑟秋风

2005年 纸本

136cm × 68cm

在写实中表现精神，确立诗意境界，是邵宜的一贯追求。在他的一系列表现家乡山水的作品中，都以一种“传统不再”的方式营造出一片新山水天地。这些山水作品充溢着一种积极的人文气息，令人心旷神怡，而一扫传统山水的无病呻吟与残山剩水的萧疏荒寒。

春光满目

2004年 纸本

68cm × 68cm

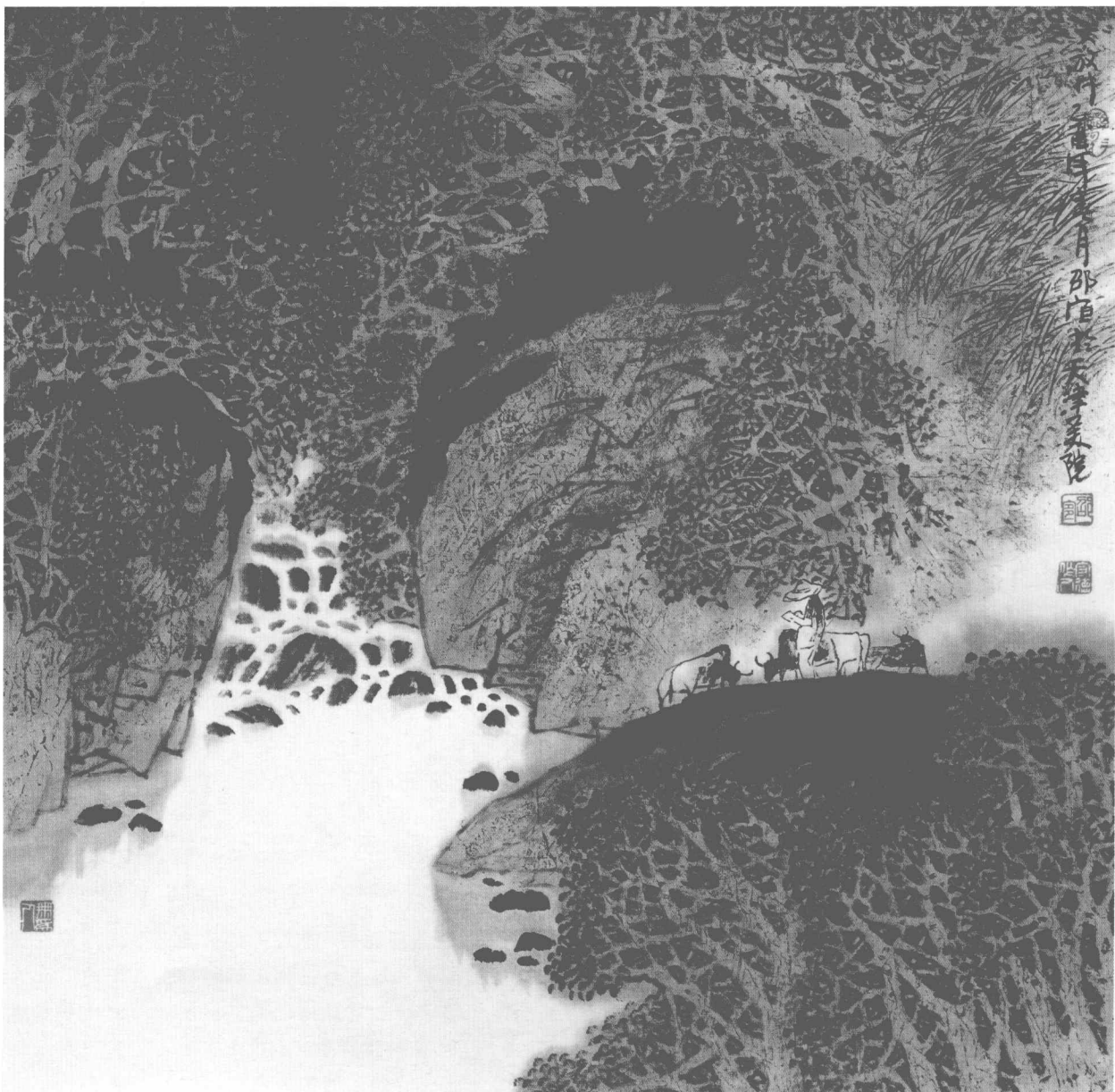

值得注意的是，画家善于把这些源于生活的感受转化另一种艺术感觉，并把这种艺术感觉转化为某种意象符号。同时又形诸特定的形式语言方式，进而又完善他所具有个人特点的艺术风格和手法。

大放牛

2005年 纸本

68cm × 68cm

我们注意到，邵宜的作品具有较强的概括性，画家善于从复杂的生活场景里删繁就简，进行归纳和提炼。在这幅作品里，画家以单线勾勒出山石、树木、溪水的轮廓，在这些平面化的符号中，再施以淡墨和色彩的多次皴擦和晕染，并注意色彩调子的冷暖变化，加强了平面空间的意识化处理，使笔墨语言获得了丰富性。

一林红叶三座老屋

2004年 纸本

68cm × 68cm

虚实对比、疏密相间、浓淡互补，是绘画的最基本构成要素。在邵宜作品中，这几点得到了强化和突出，他的所有作品几乎都在上述三者之间做出多样的演绎和变幻。显然，笔墨的传统意义，在他这里被做了“消解”，可以看出，清解了的笔墨在他那里

显得更为自由，更切入现实生活的表达。邵宜把传统的“笔墨为上”置换为“意境为上”。无疑，此举使他不但解放了自己的艺术思想，也解放了他的作品自身，使他可以自由地表现他眼中的自然，可以自由地把诗情的光彩布满画面。

崂山清心静静
2004年 纸本
136cm × 68cm

邵宜的山水画，无论是取材、视点、构图，乃至笔墨语言都有与古人、与今人的不同寻常之处。

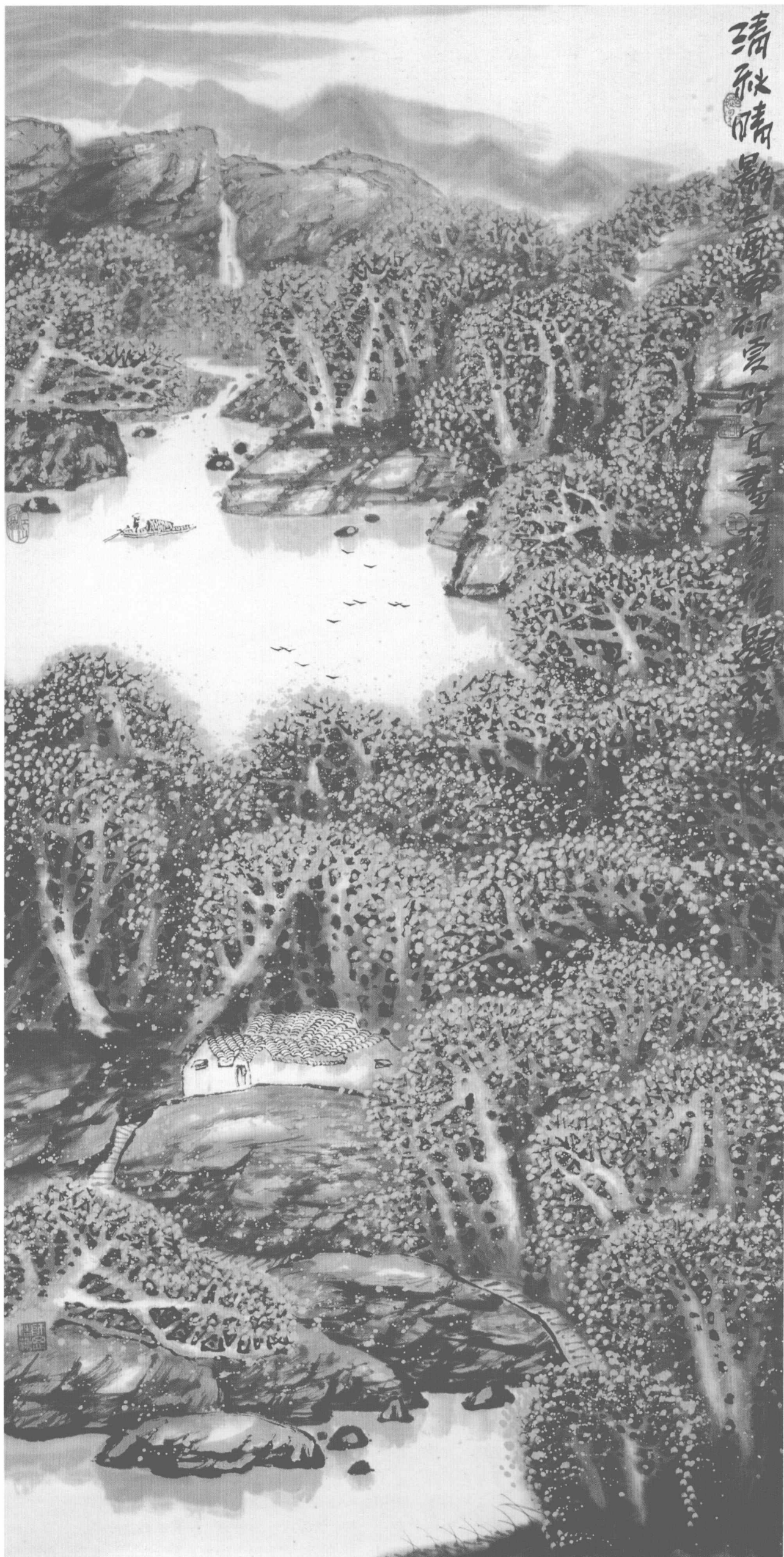
夏阴图

2005年 纸本

68cm × 68cm

邵宜的艺术取向无疑选择了从现实生活出发，运用了浪漫主义的手法，去表达自然山水与自我心灵的交流与沟通，

表达了他立足于“此岸”对彼岸的遥望，同时也处处流露出他内心深处那种“缅怀”式的理想图景。

清秋晴影

2005年 纸本
136cm × 68cm

艺术的选择，是画家个人的自由，无论是取向于现实生活，还是取向于精神层面，无论是选择浪漫主义，还是选择现代意义的自我表现，都是多元格局内的合理表现。

崂山无霜叶落迟

2004年 纸本

100cm × 200cm

院学术美理天在景之山嶂密青宜邵曰冬年子甲迟落葉霜無山嶂

邵宜的山水画，无论是取材、立意、视点、构图，乃至笔墨语言都有些不同寻常之处。比如，他极善于运用干湿浓淡不同的墨点与皴擦，在有意无意之间营造出一片“似与不似之间”的丛林与莽原，表现出一片繁茂、密布的自然景观。这里，画家没有用传统手法勾勒树木，显

然，他认为传统手法已不足以表达那种阔大、深邃的密林及其整体感觉，只有凭借画家直觉感受、捕捉瞬间所悟，在激情迸发中将其定格在胸中，然后在强烈地表现欲望中，自出机杼的笔墨语言便自然而然地出现在画面中，如这幅《嶂山无霜叶落迟》等作品都是这样完成的。