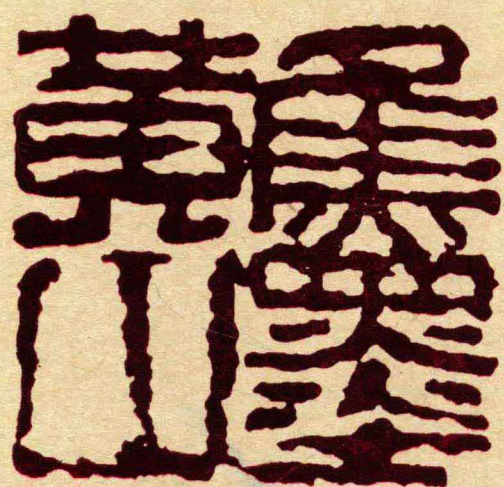

题跋选

王永敬 著

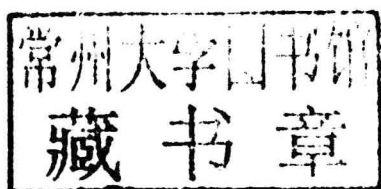

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

『焦墨黄山』题跋选

王永敬 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

“焦墨黄山”题跋选 / 王永敬著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5398-2825-1

I. ①焦… II. ①王… III. ①中国画—作品集—中国—现代②汉字—书法—作品集—中国—现代 IV.

①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第117227号

“焦墨黄山”题跋选

王永敬 著

责任编辑: 秦金根 金前文

责任校对: 司开江

装帧设计: 陈 远

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号

出版传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551—3533604 (省内)

0551—3533607 (省外)

印 制: 安徽新华印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印 张: 12

版 次: 2011年9月第1版

2011年9月第1次印刷

印 数: 0001—3000

书 号: ISBN 978-7-5398-2825-1

定 价: 78.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

王永敬，笔名王靖。1963年8月生，安徽太和县人。1984年毕业于安徽艺术学校美术科，分配至安徽省歌舞团舞台美术队工作，1988年调至《文化周报》美术摄影部工作，1997年毕业于安徽教育学院艺术系，2002年任《文化时空》编辑部主任兼执行主编，2004年结业于中国科学技术大学人文学院周韶华艺术工作室中国画高研班，同年调到安徽省艺术馆工作至今。曾被安徽省文学艺术界联合会评为全省十佳青年美术家。系中国美术家协会会员、安徽省美术家协会理事、安徽浙江国画院副院长、安徽省美术家协会理论研究部主任、安徽省青年美术家协会副主席。著作有《王永敬书画集》、《古典与现代·黄宾虹论》、《王永敬的笔墨世界》、《焦墨黄山·王永敬山水画选》、《“新徽派”山水画名家作品特展·王永敬作品集》、《自然旁观·王永敬写生作品选辑》等。美术作品和理论文章发表于《美术》、《中国艺术》、《美术观察》、《荣宝斋》、《江苏画刊》、《艺术界》、《美术报》、《美术界》等报刊。

序

季 宇

从古至今，产生过很多画黄山的画家，也产生了许多经典的黄山作品。作为一个新时代的画家，王永敬所画的黄山，别具一格，这首先表现在他的观念选择与人不同。他多年前就提出过自己的绘画主张，那就是“书法作画法”、“换个角度画黄山”，完全用焦墨去画，通过书法的笔力，把他擅长的绘画、书法以及理论研究的综合特点都运用了出来。从写生中形成的“焦墨黄山”画风，笔墨独立，自然生动，苍茫浑厚。他的“焦墨黄山”完全是自己独立的绘画风格、绘画图式。

关于永敬的画评已有不少见诸报刊，并汇编成册。现如今安徽美术出版社又将编选他的题跋选，我觉得很有意义。

中国画的题诗、题跋向有传统。唐、宋以来，名篇、名句代有流传，让人津津乐道，并形成了一笔宝贵的财富。这些题跋大多内容丰富，短小凝练。有表达艺术见解的，也有抒发情感和怀抱的，或随手拈来，涉笔成趣；或见解独到，余味无穷。这种将诗、书、画融为一体的做法，使绘画艺术更加丰富多彩。

永敬是一位具有较高理论修养的画家。正如唐跃先生在评论他的画时所说，大多数画家往往感性是第一位的，而永敬则不同，他的理性和感性同样发达。“他画出画来，总会发表一些怎么来怎么去的系统性很

强的理论文字，白纸黑字地放在那儿。”这些所谓的白纸黑字，就是他作画时留下的题跋，日积月累，如今已是厚厚的一大本，这不免让人惊喜。而翻阅这些题跋，更让人受益匪浅。这既是永敬绘画的心得，也是他长期以来对艺术的感悟和思考，让我们对永敬的画作和他的艺术追求又有更深一层的了解。

永敬的题跋内容十分广泛，洋洋洒洒十余万字，涉及艺术和生活的方方面面，可谓丰富多彩。其中表现最多的始终是他的艺术追求。熟悉永敬的都知道，他是一个敏于思考、善于探索的青年画家，他的山水画“以书法作画法”，强调书法用笔，形成了以焦墨为主体的画风。他还把“焦墨黄山”和“书法作画法”刻成印章盖在他的许多画上，以张扬自己的主张。

众所周知，书画同源，两者都讲究用笔，尽管有所不同，却有互通之处。艺术追求有多种，画风亦有多样。我个人以为，如何用笔，画风如何，不同的艺术家有不同的追求，而在用笔上焦、润之间也并无高下之分，关键是你能否运用得好，能否把笔墨融入画境之中，使之更协调、更大化地表现出作品的根本特征，这才是我们所需要的。一个艺术家只有目标明确，充满探索精神，才能孜孜以求，在某种追求上达到极致，从而彰显艺术个性，独树一帜。

永敬的目标是明确的，追求是坚定的。这在他的题跋中处处可见。如题《秋意无尽图》：

《秋意无尽图》。近年因研究黄宾虹之缘故，以书法入画用力最多。久而久之，发现了书法的抽象精神与黄山松之间形之关系，便日复一日，以书法使转之力去书写黄山松，以为如此既有了书法感受和古拙特性，又可解决画中用笔个性、力度问题，这样也使追求之焦墨落一实处。

又如题《山水》：

中国画追求风骨者，须于书法用笔上推敲，在笔墨风神骨气上求精神。

再如题《峰回路转》：

《峰回路转》。黄山之豪气，给人以强烈震撼的力量。近年以“书法入画”，以焦墨书写心中之黄山。日久，便于书法意象、抽象的苍茫雄浑追求中，体验出了黄山之特殊气质，所以于书法之古拙用笔习练日课里，始悟齐白石“似与不似”、黄宾虹“绝似绝不似”所论之妙也。

诸如此类的题跋，本书还有不少。从中可以看出，永敬对自己的用笔和画风的追求有完整、系统的思考，也可以看出他在艺术追求上的探索方向以及理性的升华。

关于用笔的论述，题跋中有不少精妙的感悟和梳理。如题《松石形式亦书法》云：

《松石形式亦书法》。《宣和画谱》论后梁至北宋初之画家关仝艺术时说：“笔愈简而气愈壮。”此语在今天的现代绘画看来亦极为精当，比如去放大黄山松石的用笔，不仅更能表现黄山的雄强豪迈，亦愈加突出笔墨本身的个性和特质。画家对黄山松石精神的崇仰和惊叹，在大山大水、大开大阖的笔墨中，可以被赋予一种宏伟和宽阔，以境界奇创，夺造化之势也。整日里读宋画，看浙江笔下的黄山，感之如右。

这里谈的虽然是用笔，但涉及的却是绘画的境界。其实，用笔终究是手段，而表现绘画的境界才是更高的追求。

永敬的可贵之处，在于他并不拘泥或局限于某种单纯的用笔和手法。尽管他提倡“以书法作画法”，强调书法用笔，但他同时又强调利用笔墨来表现自己的整体追求，让笔墨服务于绘画，使笔墨与自己的追求融于一体，更好地表现作品的境界，彰显出自身的艺术个性。正如他在《墨写山泉貌》中所题：

墨写山泉貌，松生书法形。王国维《人间词话》云：“自然中之物，互相关系，互相限制，然其写之于文学及美术中也，必遗其关系、限制之处。”绘画中若悟得此中真意，便可

自由也。

又如题《苍松隐翠》云：

苍松隐翠追他意，焦墨飞白写我书。

永敬对画家的素质和境界始终十分强调。在谈到画家的修养时，他说：“山川修力厚，笔墨养心沉。”正因为如此，画家要不断学习，不断完善自己，并具有创作者、研究者和鉴赏者三者合一的身份。“如此，艺术之优劣得失，画家心中方能自明。”（题《山川修力厚》）

在永敬看来，一个画家所能达到的艺术成就，不仅取决于他的艺术技巧，还是其综合素质的体现。黄宾虹的画便是如此。他认为，黄宾虹的画甚至不是一个词“修养”所可以概括的。他“画中‘民族魂’的文化意义、艺术技巧以及风格上的审美追求，‘学人画’的自我觉醒，浑厚华滋笔墨的艺术内涵及形成过程，和‘夜山水’绘画所体现出的艺术思想，其总为一体，不可分割。”（题《诗心揽入画》）

那么，如何提高素养和境界？永敬的题跋中也有许多心得。他认为一是要师法传统，二是要师法自然。在师法传统中，他强调要创新，要变化，不能泥古不化，主张画家在学习古代画家的基础上，要随着时代不断变化而变化，进而形成自己独特的风格。如题《画成一墨线》：

画成一墨线，写废万生宣。中国画画家要努力使古典笔墨现代化，从中实现其进化与变革，最终走向笔墨样式的独立性面目、时代性特点，使当代画家像古典画家创造他那个时代笔墨一样，富有自己的性格。

在师法自然上，他提出向自然学习。“生活推笔性，学养促心灵。走进大自然中为山川写照，是锻炼笔墨自我性格的基本方式。学养则是呵护笔墨灵动，使之品正的必要条件”（题《生活推笔性》）。他还提倡把笔墨融于景情、融于诗情画意之中。如在《纵横独立徽州墨》中他写道：

纵横独立徽州墨，舒卷自如黄海云。画家“对宇宙人生须入乎其内，又须出乎其外。入乎其内，故能写之；出乎其外，

故能观之；入乎其内，故有生气；出乎其外，故有高致”。此乃王国维论诗人之句。除篡改首句诗人二字为“画家”外，其他莫不相合。其又云“诗人必有轻视外物之意，故能以奴仆命风月；又必有重视外物之意，故能与花鸟共忧乐”。画家亦然，画黄山更须如此也。

在师法传统和师法自然的同时，永敬对西方的现代艺术也主张持宽容、平和的态度。在全球化的今天，互融是共同的选择，但他同时也强调，在互融中不能失却自己，妄自菲薄或妄自尊大，狂热崇拜或断然拒斥，都是错误的。（题《皖南画意中》）

值得一提的是，除了绘画之外，永敬的题跋对创作态度和人生态度亦有深入的领悟，让人颇受启迪。

在创作态度上，他主张“读书作画，于心平气和中得之，可谓妙在其中！画画的学问，须以静悟去培养和守护，方才有醇厚的可能，静心养气是也”（题《诗意黄山图》）。古人云：“宁静致远。”静，是一种心境，是一种状态，更是一种境界。在当前浮躁的社会中，创作者更应该静下心来，方能摆脱外界虚名浮利的诱惑，排除干扰，真正达到纯粹的艺术境界。

我十分赞赏永敬的这种态度。在这类文字中，永敬谈论的已不仅仅是绘画和艺术，而是兼及人生哲理，是对绘画和艺术的超越。如题《松泉》：

古人总结“境界”说得彻底，如：“独上高楼，望尽天涯路。”很多时候，境界的提升是孤独的。“望尽天涯路”，非要一个人在那里慢慢体会感悟才可，若要看得远、看得多，求品味境界，也就一定是要“独”上高处。热热闹闹，共同起哄，共同从俗，其笔墨何以言境界？在生活中，在读书中，你感悟到什么境界的东西，就会在手上潜移默化地往什么艺术境界上提升。归根结底，一个人一生就是不断完善、不断在创造自己的“境界”。

这段话，我同样很欣赏。因为它说到了根本，无论文学还是艺术，第一要做人，其次才是学问、才情和技巧。永敬是深得其中三昧的。

总之，本书涉及的内容很多，林林总总，很难一一概括，有兴趣的人不妨自己去阅读。最后，我想说的是，永敬在安徽文艺界，除了画家身份外，还是公认的美术理论家。他是安徽省美术家协会的理论研究部主任、安徽省美术理论研究会的秘书长。1998年他出版过一本研究黄宾虹的理论专著《古典与现代·黄宾虹论》，在全国颇有影响。除黄宾虹研究之外，他还研究“新安画派”及其画家，写了不少学术性文章。这些年，安徽现代美术的一些评论性、总结性文章，也多出于他的笔下。如文艺界为了纪念改革开放30周年，要求各个文艺门类从学术性的角度对30年的发展进行梳理，总结得失，美术门类的文章《“新徽派”美术的文化自觉——安徽美术30年回望》就是由他所作。他在美术评论上的成果，还获得了第三届安徽省文学艺术界联合会文艺评论奖一等奖。

正因为他在理论上具有丰厚的修养，所以他的题跋多偏重于画论、画理，一方面反映了他在美术理论研究上的成果；另一方面，这些题跋又不同于那些系统的理论文章，而是以散论的形式浓缩精华，于片言只语之中见出艺术和人生的感悟，并且立论精妙，论述精当，与他的绘画相得益彰，颇值一读。

是为序。

作者系安徽省文学艺术界联合会主席、安徽省作家协会主席

目 录

序 / 季 宇

题跋选

- 3 1996年—2003年
- 16 2004年—2008年
- 72 2009年—2011年

附 录

- 131 全凭焦墨写山魂——王永敬山水画简论 / 曹玉林
- 137 “焦墨黄山”：心象与物象的互动图式——漫说王永敬艺术的徽学因子 / 李健锋
- 146 徽墨实验“焦墨黄山”——王永敬访谈 / 温小龙
- 159 王永敬艺术纪事

后 记

题跋选

1996年—2003年

《山白江南雨》。浓、淡、泼、破、焦、积、宿七墨法，体现于画面，笔力是其本质。以书法之力使笔，以笔使墨，方成自家个性特色，也使墨法为画家所用，不为墨法所拘囿，再使之以时代审美风格，笔墨的现代性赖以生。

——题《山白江南雨》

《秋意无尽图》。近年因研究黄宾虹之缘故，以书法入画用力最多。久而久之，发现了书法的抽象精神与黄山松之间形之关系，便日复一日，以书法使转之力去书写黄山松，以为如此既有了书法感受和古拙特性，又可解决画中用笔个性、力度问题，这样也使追求之焦墨落一实处。

——题《秋意无尽图》

《月光曲》。“月明江似洗，波动石如浮”。己卯秋再游皖南，始悟程邃与宾虹先生笔下山水之灵和笔墨趣味。潭渡归来，永敬并志之。

——题《月光曲》

《黄山北海写生》。“黄山是个大画院”——赖少其此语总结了黄山之特

千树万树梨花开

68cm × 138cm

2002年

征。黄山不仅为古代画家所重视，也是现代生活下人们写生、摄影等采风活动之圣地。“黄山归来不看岳”的包容性质，决定了艺术审美视角之广泛性，既有渐江笔下冷寂，有得黄山之影、之灵、之形之议论，亦有当代豪情泼墨山水画家的阐释理解。此幅写生黄山，以书法作画法，以焦墨写黄山松之苍茫，不知所在。永敬志之。

——题《黄山北海写生》

“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”以书法之力写焦墨松，干裂之中别有趣味也。

——题《千树万树梨花开》

《晴雪》。壬午年以焦墨绘雪景之印象，写黄山松之意象，始有心得也。多年书法训练，终有所依托，乃一大乐事。

——题《晴雪》

《波光先得月》。景中寓情，方为大自然及山水画之妙处所在。画在笔墨，在意境，更在变化中。宾虹先生也终生讲“变”：“点不变谓之布棋，画不变

谓之布算。三点为水，四点为火，必有左右回顾、上下呼应之势，而成自然。故山水之环抱，树石之交互，人物之倾向，形状万变，互相回顾，莫不有情。于融洽求分明，有繁简无淆杂，知白守黑，推陈出新，如岁序之有四时，泉流之出众壑，运行无已而不易其常。道形而上，艺成而下。艺虽万变，而道不变……”

——题《波光先得月》

“随风潜入夜，润物细无声。”每去皖南，便觉雨水于说话之间飘落山间，谓其频繁无常，也不为过。四季如此，春夏更甚，整日里湿润的有时恼人心情，而有时诗性的春雨，让人欲画不能。向来艺术有可遇不可求之说，今作此卷，得雨中境界也。壬午春末，永敬画于合肥。

——题《润物细无声》

《山水方滋》。黄宾虹先生言平、圆、留、重、变五笔法，言浓、淡、泼、破、焦、积、宿七墨法，运用自如，便能表达古人所言“山川浑厚，草木华滋”之境界。近年皆以焦墨法作黄山松之意象，在此之中，对笔法的强调，对书法作画法之运用、贯彻，深为惬意耳。砚中磨墨，清静为上，研之要浓，用水要清，此中墨之五色，常常令人激动不已。今以水墨求山水方滋之趣，正如王维所言：“画道之中，水墨为上”。以清水蘸墨，浓墨皆无灰暗、无彩之病，此也为宿墨法用好之诀也。壬午年，永敬再志于合肥。

——题《山水方滋》

《凝秀溢祥》。太平湖深藏重峦叠嶂之中，山秀水祥，碧波荡漾，湖岸盘曲，水道回环，景色迷离，变幻莫测。辛巳春，永敬并志。

——题《凝秀溢祥》

《涛声万壑松》。“干裂秋风，润含春雨”是谓笔墨之效果，用笔力透纸背者，枯笔皆有力也。“干裂”即为“力”之结果，若笔无力量，就谈不上“干裂秋风”矣，故古代画论和宾虹先生皆倡言“画法全在书法中”。“润含春雨”

凝秀溢祥

16cm × 135cm

2001年

即言显现笔力之后之整体感觉。古人言：“山川浑厚，草木华滋。”其意一说山川草木之骨力——力之总和，力度弥满；二说弥满之力非枯笔可达也，须形成浑厚华滋，方可有笔有墨矣。皖南山水松满山川，其山水之浑厚，靠松及杂树，同时亦应和古语“草木华滋”之意。每去皖南，此中印象，深之又深。今以老墨研之，作水墨山水，略有其意，志此感言数语耳。

——题《涛声万壑松》

《月弄松影幽泉鸣》。黄山松列黄山“四绝”之首，奇峰奇松，相得益彰，因之有无石不松、无松不奇之美誉。其根生长于悬崖峭壁之岩隙中，不着寸土也能生长数百年之久。形态奇特之黄山松，刚毅苍劲，写来让人精神振奋。

——题《月弄松影幽泉鸣》

《焦墨黄山图》。前人所云“视若枯燥，意极华滋”，是言用笔用墨之特殊境界。近年以书法作画法，以焦墨写黄山，始悟白石翁“似与不似”、宾虹先生“绝似绝不似”之论的妙处。甲申年。

——题《焦墨黄山图》

绘画之笔墨，是精神漂泊的一个结果，因则天然的天性便为之重。天然、天性之显现，即为“内美”。宾虹先生说“静中参”，可谓一语破的。因为笔墨内美，故“众人不全见”矣。丙子年夏，梅雨连绵，令人困中有思，因记几句，庖