

大家 畫品

姜宝林点评

故宫武英殿历代书画

姜宝林 著

唐 阎立本步辇图卷

唐 杜牧行书张好好诗卷

五代 周文矩文苑图卷

五代 顾闳中韩熙载夜宴图卷

五代 黄筌写生珍禽图卷

北宋 崔白寒雀图卷

北宋 薛绍彭草书大年帖页

元 赵孟頫楷书杭州福神观记卷

元 任仁发张果老见明皇图卷

元 黄公望九峰雪霁图轴

元 王蒙夏日山居图轴

明 宋璲草书敬覆帖页

青岛出版社

大家
畫品

姜宝林

点评故宫武英殿
历代书画

姜宝林 著

图书在版编目（CIP）数据

大家画品：姜宝林点评故宫武英殿历代书画 / 姜宝林编著. -- 青岛：青岛出版社，2016.7

ISBN 978-7-5552-4138-6

I. ①大… II. ①姜… III. ①汉字—书法评论—中国—古代②中国画—绘画评论—中国—古代 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第141358号

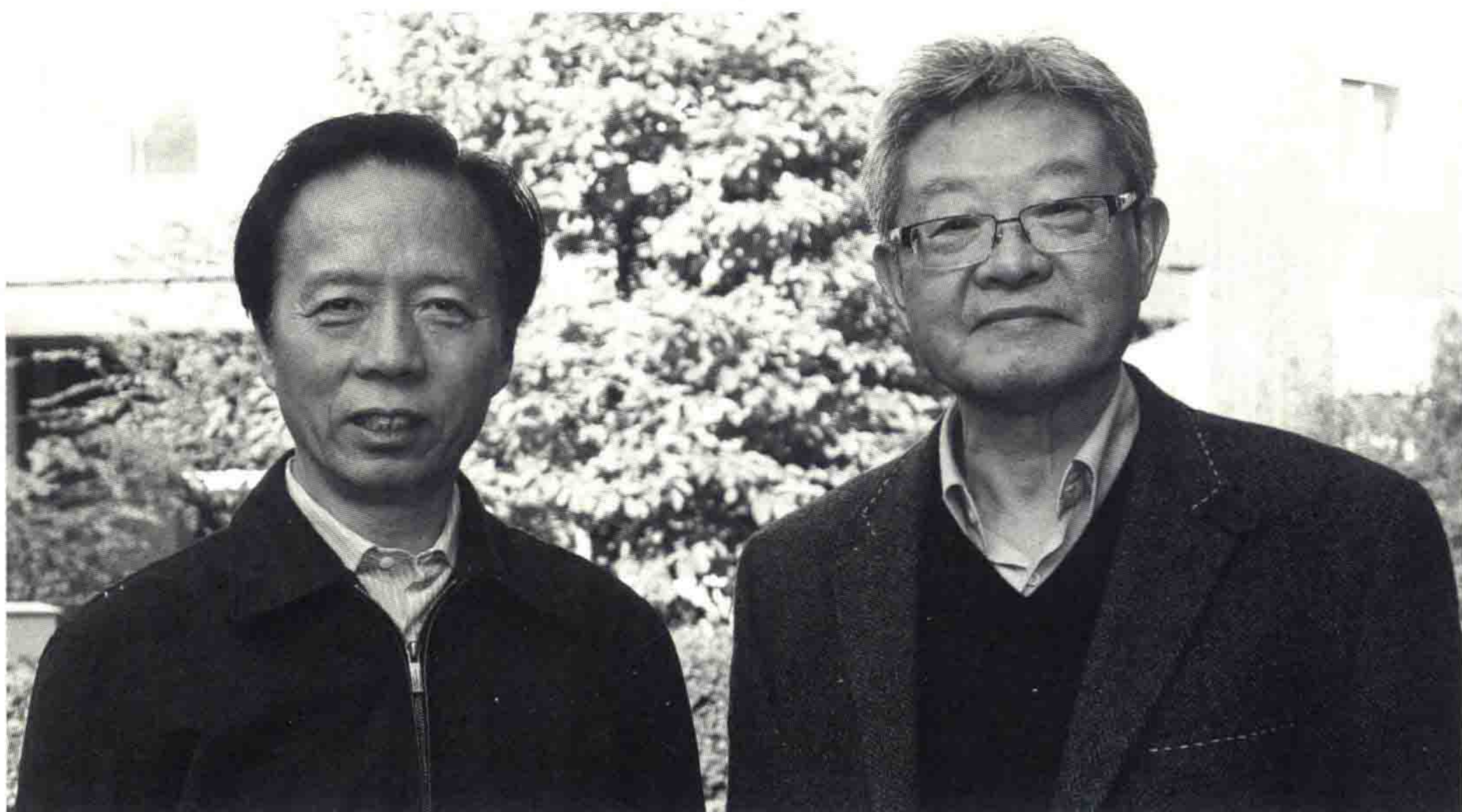
书 名	大家画品——姜宝林点评故宫武英殿历代书画
著 者	姜宝林
出版发行	青岛出版社
社 址	青岛市海尔路182号（266061）
本社网址	http://www.qdpub.com
邮购电话	13335059110 0532-85814750（传真） 0532-68068026
策划编辑	刘 咏
责任编辑	王大鹏
装帧设计	乔 峰
平面制作	青岛翰墨杰人平面设计有限公司
印 刷	青岛名扬数码印刷有限责任公司
出版日期	2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷
开 本	16开（787mm×1092mm）
印 张	14.6
图 数	170幅
印 数	1-2000册
书 号	ISBN 978-7-5552-4138-6
定 价	120.00元

编校印装质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068638
印刷厂服务电话：0532-67766520
本书建议陈列类别：艺术类

姜宝林

山东平度人，1942年生于山东蓬莱。1962年考入浙江美术学院，师从潘天寿、陆维钊、陆俨少、顾坤伯等。1979年考入中央美术学院山水研究生班，是李可染的研究生。中国艺术研究院博士生导师，中国国家画院院委、研究员，李可染画院副院长，文化部中国画创作研究院副院长，浙江画院艺委会终生委员，杭州画院名誉院长，杭州黄宾虹学术研究会名誉会长，国家一级美术师；享受国务院特殊津贴。曾荣获“1992蒙特卡洛现代绘画世界大奖赛”大公政府奖；获1999年美国佛尔蒙特国际艺术创作中心富瑞曼艺术基金会艺术创作一等奖；获第九届全国美展银奖。

中国艺术研究院名誉院长王文章先生和姜宝林在一起

目 录

超越时代 追求个性 ——姜宝林先生绘画印象 王文章	1
自 序 姜宝林	7
姜宝林点评故宫武英殿历代书画 姜宝林（殷延国整理）	9
姜宝林笔墨解析	87
从山水画的研习过程看中国画成功之路 姜宝林	88
姜宝林先生《哑语·千年不倒》创作过程解析 聂 松 高 堃	104

姜宝林先生《皴法新解》系列作品解读	胡明强 聂 松	124
既要笔墨又要现代·我的新抽象水墨	姜宝林	134
我画版纳系列	姜宝林	139
自画实说	姜宝林	149
评姜宝林先生的新抽象水墨	胡明强	158
我遇到一个好老师	胡明强	162
经得起时间磨蚀的艺术	徐 涟	169
姜宝林作品赏析		175

超越时代 追求个性

——姜宝林先生绘画印象

记得2011年4月初，在中国美术馆参观“姜宝林艺术展”，那呈现在观众面前的体现深厚传统笔墨功底而又充盈创新元素的山水，守成法而不拘于成法、洋溢生命气息的大写意花卉，特别是以鲜明的形式构成、展现出强烈现代性的白描现代山水，以及那诸多题材系列中寄寓画家生命情感、呈现独特笔墨形象的“香榧系列”，无论是鸿篇巨制，还是逸笔小品，无不给人以清新的视觉感受、审美的艺术感染和文化意蕴的品味。

姜宝林先生美术创作的形态、风格是丰富多样的，正像他自己所说：“我从泼墨山水、积墨山水、白描山水一直到大写意花卉，有着多种艺术面貌。”“我的本行是画山水，先画泼墨、积墨，又独创白描现代山水，近20年来，对花卉大写意又情有独钟。”姜宝林先生还就他的创作理念与追求讲过这样的话：“既要笔墨，又要现代。笔墨是旧的，越传统越好；形式是新的，越强烈越好。”“现代意识与传统笔墨的交融，是我的探索 and 追求。”姜宝林先生对自己创作面貌的概括和创作理念的阐发，深切地表达了他艺术追求的执着和追求目标的高远。

艺术面貌的丰富性和作品的独特个性，使姜宝林先生的创作具有鲜明标志性的风格而引人瞩目。一般而言，艺术面貌的丰富性和风格的多样性，往往会淹没艺术家的创作个性。姜宝林先生的作品“有着多种艺术面貌”，但从他一系列的作品中，却可以鲜明地看到一个共同点，即语言形式的新颖：它不单是笔墨，也更是画面布局、气韵、格调、蕴涵和语言符号等融汇而成的整体艺术的创新，它使人感受到强烈和具有震

撼力的视觉冲击。

单纯的形式没有力量，特别是对于中国这样一个有着悠久历史和文化传统的国度而言，几千年的文化浸润与审美积淀，使得人们绝不会满足于单纯艺术形式的演进和标新立异。因为艺术归根到底并不只是视觉的盛筵，而必须唤起人们情感、思想的呼应及满足心灵慰藉的期待。姜宝林先生绘画散发的强烈艺术魅力，不仅仅在于艺术形式的创新，而重要的是他的作品洋溢着来自生活的真情实感。他的画找不到矫揉造作，而是心会神融，直抒胸臆。绘的真情感，画得真灵性。这里不能不说到他年轻时期在浙江奉化文化馆工作的十年，令他受益匪浅。他与基层百姓的鱼水之情，使他多年来与乡民、与大自然魂萦梦绕，始终没有脱离“地气”。他对那些质朴的乡民以及自然山水、蔬菜瓜果、田园生活的真挚而深切的情感，使他的创作紧贴生活的本源。他没有躲进文人隐逸的深山，也没有躲进自成一统的阁楼，去潜心构筑虚无缥缈之境，而是以饱含深情的画笔，去描绘身边的美景，他对物写生，画遍了浙东秀美的山川河流、自然景物。直到今天，他仍然坚持以生活中所见之物入画，并从别人不能见到的地方发现独特之美。他的作品所充盈的艺术魅力，直接来源于他对“生活是艺术之母”的真切感悟。生活感动了他，他也以自己赋予作品的真情实感感染了观众。

姜宝林先生作品的艺术魅力，还来源于他创造性的笔墨技法形式语言契合当代人的审美趋向。而这种形式语言所依托的传统笔墨，又因他的深厚造诣，而使其作品具有厚实华滋、元气磅礴之气象。他执着于传

统，师法自然，以笔墨创造个性，笔奇、趣奇、格奇，以质朴、灵动、自具个性的创造性笔墨技法，尽显中国传统文人画意蕴和形式美感。姜宝林先生“用古人之规矩格法，不用古人之丘壑蹊径”（清·唐岱《绘事发微》），努力探索“旧笔墨与新形式的契合”。如他的大写花卉，在不失中国传统花鸟笔墨精神的基础上，以香樨及各种野草、野花、野果入画，不拘泥传统文人画梅兰竹菊的题材局限，不仅拓展了当代花卉表现题材领域，并与之相应地创造和丰富了花卉表现形式语言。再如鲜明地呈现在人们面前的白描现代山水，以图像的平面化构成和具有强烈震撼力的现代性，展现了中国画当代转型的一种探索性试验。它的形式元素中无疑吸收了西方现代艺术的理念与表现方式，但主要的发端却是画家从中国画“以线造型”的脉线中萌生而来，并融合他熟稔的传统民间艺术及生活观察中的感悟而创造。这一新的山水图像，被人们称为“姜氏山水”。在任何地方一看即知，这是姜宝林先生具有独创性、标志性的艺术符号。这一艺术创造的景象，既是源自中国画的传统文脉和吸收多种艺术元素而以笔墨构成的中国画，又是处处体现着西方现代艺术元素的意味，以其强烈的现代性而更具国际范儿的绘画作品。

一个优秀艺术家的创作，从本质上讲是当代艺术观念和时代精神的反映。姜宝林的绘画创作，正是比较真实地体现了在我国改革开放时代背景中，深刻的社会变革给文化艺术的发展带来的重大影响。姜宝林先生曾讲：“营造新意境，构建新形式，更新观念就成为首要前提。”他敏锐地吸纳改革开放新时期的清新气息，与时俱进的当代追求成为他

艺术创作的灵魂。他从1980年前后清新、写实、抒情的江南小景绘画，到大泼墨与白描并进，再到泼墨泼色与白描融为一体，1985年开始着重积墨加宿墨的探索，“并在立体主义倾向比较抽象的平面构成中得到发挥”，后来又以写实手法融入各种笔墨技巧，重在表现审美客体的深厚蕴涵。姜宝林的艺术探索并不是为了花样翻新，他说这是基于三点：一个时期的探索与追求，来自生活的独特感受，以及不可抑制的感情。改革开放的深刻变革，赋予艺术家的独特感受和创造激情，无疑是一个优秀的艺术家追求独创性与个性的动力。姜宝林先生在他不同艺术时期所描绘的山水风貌与大写花卉，都秉承着“既要笔墨，又要现代”的艺术理念，以“旧笔墨与新形式的契合”而执着探索，开创出了具有鲜明时代性和独特个性的创作境界。他艺术成长、转换、成熟的三十多年间，始终没有脱离创新的主线，他的作品无不显现大气磅礴、生机勃勃、气象万千的精神面貌。可以说，姜宝林的艺术创作历程，正契合着中国改革开放、真正走向世界的全面进程，他的作品体现的当代性、国际性，也是这一社会变革时代进程的精神写照。回首改革开放新时期之初，一些人认为，属于“旧”形式的中国传统水墨，不会见容于一个改革开放的现代化社会，因而谓其为“夕阳艺术”。实践已经证明，这是一种漠视中国传统民族艺术生命力和当代艺术家创新精神的偏见。正是因为许多艺术家顺应社会变革大势而为，努力进行艺术创新，“变则通，通则久”，人们已经看到中国画仍然具有恒久的生命力。姜宝林是以继承创新的探索不知疲倦一路走来，“知前人未到处，到前人未到处”，以自

己优秀的作品见证这一艺术转折时期的代表性艺术家，也是以自己创新的绘画语言丰富中国画当代发展的代表性艺术家。从这个意义上讲，姜宝林是应该进入一个多世纪以来推动中国画创新发展的代表性人物行列的一位艺术家，他独创性的艺术创作成果和他对当代中国画创新的贡献，无疑会在当代中国美术史上占有自己的地位。

姜宝林先生绘画成就的取得，既基于他师有正传、渊源有自及日事翰墨、未尝少倦的勤奋，也与他不屈时流，立志于中国画现代性的探索密不可分。在市场趋利性的影响下，我们看到不少画作尘容俗状、无病呻吟，真令人有滥觞莫拯之忧。正是因为有姜宝林先生这样一批继承传统而又勇于探索创新的艺术家，以自己的画品、人品，在中国画当代新境的开拓中产生着主体性的影响，我想，中国画的当代转型必定会光大前人之绪，不断呈现“山高水长，气韵生动”充满勃勃生机的喜人景象。

王文章

2013年9月12日

自序

对于一个画家而言，他怎么想决定了怎么看，怎么看又决定了怎么画。所以，要想提高自己的艺术水准，首先要提高自己的审美能力，眼高手才能跟上。因此，解读古代经典作品是深入传统的必要一课。李可染先生说：“故宫是最好的老师。”除此还要从艺术观念的深入下手，要学会思考。而思考的第一步，就是对经典作品的学习和研究。中国人的文化背景以及思维方式决定了中国画像流淌着的河流一样向前发展的模式。在上千年的发展过程中，古人对笔墨材料的理解和驾驭，对艺术本体的思考，都有助于我们建构当下中国式的现代绘画理念。我的创作理念是，“既要笔墨又要现代”，继而开创“新抽象水墨”。这本书的大块内容除了对故宫武英殿所展览的历代书画的解析之外，还谈了自己的创作体会和教学经验。愈是民族的，愈是世界的。只有研究把握自己民族的优秀传统文化，才能在世界文化之林中更有独立的存在价值。对我们来说，继承传统是手段，而源于当下生活的创新才是目的，对传统要极端地保守，对创造又要极端地狂妄。继承与创新，是研究中国画发展的永恒课题。今天，在我的学生协助下，结集出版这本书，也是对我近期艺术思考和教学体验的一个阶段性归纳。艺术的存在是永恒的，有人心就有艺术。

是为序。

姜宝林于双清室

大家
畫品

大家
畫品

姜宝林

点评故宫武英殿

历代书画