

大匠为工

——王裕国工笔山水作品集

刘栋慧 主编

西游印社 出版社

大匠为工

王裕国工笔山水作品集

刘栋慧 主编

西泠印社出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

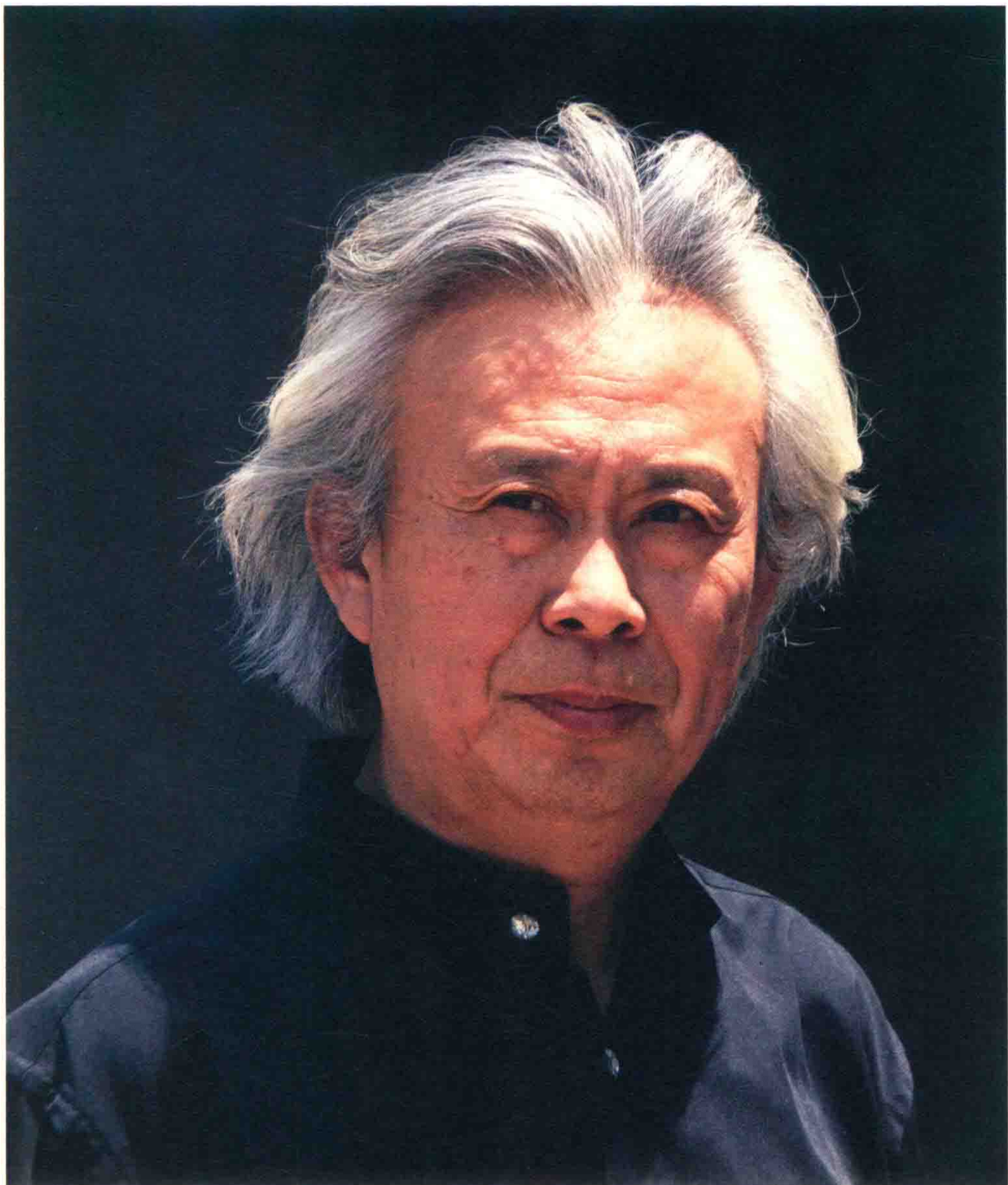
大匠为工 : 王裕国工笔山水作品集 / 刘栋慧主编
— 杭州 : 西泠印社出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5508-1877-4

I. ①大… II. ①刘… III. ①工笔画—山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 216701 号

大匠为工 : 王裕国工笔山水作品集 刘栋慧 主编

出版人: 江 吟
责任编辑: 伍 佳
责任出版: 李 兵
出版发行: 西泠印社出版社
地 址: 杭州市西湖文化广场 32 号 5 楼
邮 编: 310014
电 话: 0571-87243079
经 销: 全国新华书店
印 刷: 联城印刷 (北京) 有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 12/1
印 张: 30
印 数: 2000 册
书 号: ISBN 978-7-5508-1877-4
版 次: 2016 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
定 价: 580 元

王裕国

1955 年生于辽宁锦州
中国美术家协会会员
中国工笔画学会副秘书长
辽宁省工笔画学会副会长
锦州市工笔画学会会长
现居北京

- 2016 年 1 月 23 日中道自然 - 中国画名家迎春邀请展 北京 1 月 9 日归真 - 中国画名家邀请展 山东莱阳
- 2015 年 7 月翰墨同源 2015 两岸工笔画名家邀请展《轻岚染素秋》、《疏林寒岫》入展 厦门 6 月 3 日中国梦 太行魂 全国中国画展《大岳千秋》入展 中国美术馆 1 月 16 日象境叠韵——罗翔 尚奎元 王裕国作品展 河北唐山
- 2014 年 10 月 22 日《松茂柏悦》为国礼赠韩国总统朴槿惠 7 月中国梦强军梦军事题材美术作品展览《大岳千秋》入展。中国美术馆
- 2013 年 12 月工·在当代—2013 第九届中国工笔画大展学术 提名艺术家。《大岳清秋》、《大岳千秋》入展。中国美术馆
10 月《山水本色》中国当代青绿山水画学术邀请展 中国美术馆 3 月樵者归来 -- 个展 金尚画廊 北京
- 2012 年 12 月全国第三届工笔山水画展《大岳清秋》获金奖 河北唐山 7 月第十二届全军美展《大岳之魂》入展 中国美术馆
3 月大千画廊个展 北京 1 月人与自然—中国工笔画名家邀请展联合国环境规划署第三届书画展 肯尼亚
- 2011 年 11 月中国工笔画名家学术邀请展 厦门 9 月时代·精彩—中国工笔画名家邀请展 安徽 4 月全国第八届工笔画大展
《大岳圣妆》获金奖 中国美术馆
- 2010 年 10 月全国首届现代工笔画展《秋在万山深处红》获优秀奖 北京 6 月时代·丹青—2010 中国工笔画名家邀请展 杭州
- 2009 年 12 月全国第二届工笔山水画展《大岳岚光》获特等奖 北京 11 月云峰画苑个展 北京、香港
- 2007 年 6 月全国小幅工笔重彩作品展《大岳清音》(合作) 获优秀奖 辽宁盘锦
- 2006 年 6 月全国第六届工笔画大展《大岳放歌》(合作) 盘锦 中国美术馆

澄怀味象融神思

——王裕国工笔山水画评析

山水画是中国人文精神的独特载体，以重视精神性和理性的特质，强调主体精神和人格的张扬而又不失对客体对象精神的把握，追求“天人合一”的化境。从南朝宗炳的“澄怀味象”、王微的“明神降之”，到清方士庶的“因心造境”等关于山水画的画理画论，均主张作为创作主体的山水画家不应局限在具体的物象之上，应该在对山水之“形”的体认中介入寄托人的主观精神的山水之“性”，化物象以心象，赋以画面更为丰富的精神内涵。

优秀山水画家的作品，一定是其精神的延伸与外化。王裕国先生的工笔山水画就是这样。他以自己之“心”感山水之“灵”，其作品已不是单纯的客观物象的简单再现，而是包容了他精神态度的人格景观，是安置他心灵的清静之地。

他的两大系列作品引起美术界的广泛关注，一个是雪景系列，一个是大岳系列。这两大系列作品，均是画家采撷大自然的精华，领悟天地间蕴藏的玄机，澄怀味象融入神思，继而化为画家的心中之景和笔下之境的。作品远观有势，近观有质，在雅淡精致中透露出深邃与浩大。著名美术史论家牛克诚先生评介王裕国先生的山水画说：“这是一个超越自然而与精神相接的诗意的想象空间”，具有“宁静的力量”。我认为这个评价裕国先生当之无愧！

他的雪景山水别出机杼，自成一格。他曾多次到雪期长达七个月，号称“中国雪乡”的黑龙江双峰林场写生，在冰冻雪封的皑皑世界中，在挑战人的生理极限的严寒中，情感飞扬，做自然的观照，目亦同应、心亦俱会，在“心”与“灵”的感应中，应会通神，神超理得，迸发出“画之情”。在常人难伸五指的环境中，他口呵冻笔，运诸指掌，写生稿盈箱累篋。更可贵的是，他在创作中仅以这些速写作为自然山川的生活体验，作为重新解构画面元素的因子，不是“披图按牒”，机械地追摹照搬客观物象平铺直叙，而是着意探寻精神空间与客观物象的交融方式，化景物为情思，得意于象外。他深谙中国传统山水画知白守黑、虚实相生的画理，活用“留空”、“留白”的表现方法，以“虚形”“虚境”的方式，延展画面广袤的空间，“曲尽蹈虚揖影之妙”，做到了虚实结合、化实为虚，令无画处皆成妙境。他的《大岳圣妆》《疏林寒岫图》《山河冰雪暗生春》《千峰缀玉》《南山积雪》《又见炊烟》《塞外晴雪》《玉洁》《腊月》等作品，画境清冽、静谧，但无肃杀、荒寒之气，在温润、澄明中透露出勃勃生机。这些作品不施颜色，仅以线律与墨韵，就为我们塑造了一个个表里澄澈、莹洁明净的冰雪世界，令观者既赏心悦目，又洗心涤虑，欣赏这些作品精神会为之一爽。

有责任的艺术家，其审美取向一定是崇高的、向上的。王裕国的大岳系列作品，除前文提及的《大岳圣妆》，还有《大岳放歌》《大岳清秋》《大岳岚光》《大岳醉春》《大岳初浴》等，表现的都是撼人心魄的高山大岭。画家在山水中参悟妙理，在烟霞中陶冶性灵，搜尽奇峰、采一炼十，在心如止水的“静”中参悟造化的内美，以丰富深厚的情感和智慧消化处理得自客观的素材，基于自然之美生发出心象之美，将客观景物化为胸中丘壑，随心成迹为笔下湖山，畅写山水之神，营造诗意之境。作品讲究山水的大象大势，充盈着进取、开放、昂扬、向上的精神，雄健雄伟之风凝于中而溢于外，成功地营造出高山仰止的天地正气，呈现了盛世情怀和大美气象。

宋代画家郭熙说：“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神采。故山得水而活，得草木而华，得烟云而秀媚。”而水、林木、烟云正是王裕国山水画中表现得最好最生动的部分。他秉承大自然之灵气，将山之魂、水之韵、树之姿、云之灵寄予笔端，在展现自然界葱茏生机的同时也充盈着人之情，实现了物我相融。

或许是我孤陋寡闻吧，我认为裕国画作中的流水，是我接触到的山水画家画得最生动、最有灵气的。无论是飞流直下的瀑布、曲折奔注的溪流，还是石的幽泉、回清倒影的深潭，无论是动，是静，是奔涌，是澎湃，在裕国的笔下，均是那么的灵动、鲜活，既为画面增加了活力，又为画面增添了气势。难得的是，裕国笔下几乎所有的泉瀑溪流，均可循流寻源，脉络清晰，使作品神通气畅。

裕国先生画林木，除小品外，很少画高耸入云的古松巨柯，即使画松、柏、杉、桧，也多以森林的整体形象出现，或掩映在丛林、杂树中，或点缀于山峦之间，并多置于画面下方。由于恰到好处的布局和体量的把控，疏林烟树很好地烘托了作为画面主体的巍峨峻崇的高山大岳。裕国画的树木，用墨浓重、行笔劲健，老辣古拙、阳刚大气，与用精致柔润的钩皴，呈现淡雅明净面貌的峰峦山石，在视觉上形成了反差与对比，丰富了画面的形式美感。

前文提及裕国先生作品多用“留白”“虚空”的手法，留白、虚空，乃是他表现烟云的重要手段。裕国先生画中山石云烟浑然一体，氤氲秀润。弥漫缥缈的云烟具有流动之美，令画面静中生动，在赋予山川以博大雄浑、变幻莫测的气韵，加强空阔浩茫的纵深感、幽深浑远的层次感的同时，也赋予了画面灵气与生机，从而使山水不再是无生命的沉寂的世界。

裕国先生精研传统，但不囿于古人的笔墨窠臼，通过对传统经典语言的提炼、反刍，“质沿古意，文变今情”，自觉融入现代形态的转换中。他创造出利用皱纸产生的冰裂纹肌理因形就势、随机生发的画法，充分利用肌理的不定性和感觉的特殊性布形、陈势，营造出自然天成的结构关系，在此基础上再以朴拙遒劲的笔墨造势贯气，突破了固有的思维模式和创作经验的惯性困扰，使画面拙中藏巧，豪放与精妙相映生辉，灵动而富有趣味，形成了裕国山水独具特色的语言符号。

裕国在国家级美术大展中屡夺大奖，但并未自满自足而停止探索求新的脚步。“尺图每自胸中出，万里都经脚底行”，他一方面继续壮游天下，在灵山秀水中饱游饫看，寻龙捉脉；另一方面有意识地从精神的层面切入对客观物象的理解和感悟，作主体心源的体认，以淳朴、真诚、澄明、宁静的心境展露自然原质之美，营构他理想依托的高洁、平和、清逸、虚静之境界。

裕国耐得住寂寞，耐得住清苦，坐得住蒲团，能够静下心来潜修默炼。他恪守自我本真的艺术理想，以“五日一山，十日一水”严谨的治艺态度，开拓新观念，探索新技法，磨砺新工艺，涉猎新题材，锤炼新作品，演绎着新时代工笔山水画的新风范、新格局。

我笃信王裕国将以独属于自己的艺术语言和山水图式，在当代山水画坛留下深深的印记。

中国工笔画学会常务副会长兼秘书长 萧玉田

2015年8月18日于京华龙吟半岛

宁静的力量

——王裕国工笔山水评析

被推为文人画鼻祖的王维“工画山水，体涉古今”，而尤擅雪景，至少明清时期的鉴藏家们看到的落着他的名款的雪景山水画，就有《江干雪意图》《千岩霁雪图》《江山雪霁图》等。王维之后，李成、范宽、巨然、郭熙、王诜、夏圭、黄公望等也都擅画雪景，并有一系列经典作品。雪景因此成为中国古代山水画的重要表现题材。

当代工笔山水画家王裕国也主要以雪景为表现题材。但他的雪景山水与王维他们的不同。如果说王维他们的雪景着意于荒寒、素淡的意境营造，雪意映衬着他们的消极避世心态，那么，王裕国的雪景山水则力图表现一种寂静中的生机，从而为雪景山水赋以明快色彩。如果说王维他们的雪景山水是以雪来象征一种高洁情怀，那么，王裕国的雪景山水则是对以雪为盛装的自然山川的叹美与讴歌。文人画家们以失落心境看待雪景，苍茫的雪色就是一片荒寒；王裕国以一种身逢盛世的阳光心态来面对雪景，便在那雪的寂静中看到了生机。古代文人们的雪景山水，又往往是在纸本上讨生活，在对前人雪景作品的传承追摹中，渐使雪景山水走向笔墨趣味的语言泥沼。王裕国的雪景山水则来自他深入的生活体验，他捕捉那只有亲临其境才能获得的雪的美质与美感，并用娴熟的笔墨对应生动的自然景致，他的雪景也便有了由自然而焕发的浓郁的鲜活性。因此可以说，王裕国的雪景山水，无论是从其意境还是表现手法上，都实现了对于古代文人雪景山水的超越，从而更能代表这个时代的山水精神，他是用雪景山水来营造属于这个时代的山水精神空间。

多年来，王裕国一直在探寻这一精神空间与自然现实空间的联接方式，或者说，他一直在探寻一种可以表现当代山水精神的雪景山水图式。这其中，一个最为可贵的探索是，他用自己独创的技法，解构了传统山水的皴法，并在特定意象的诱动下，重新组构画面元素，从而建构了属于他的山水表现图式。

他用工细精致的线条勾、皴山石形状与结构，用淡雅明净的墨色分染山石体面，并用浓重的点线表现山间杂树。可以看出，传统山水程式中的勾、皴、染、点，都在他的山水图式中被赋予了新颖的阐释：勾、皴的线条摆脱了对于古代某一家皴法的照搬，而更能依照山石的形状、质地而适宜表现；墨色晕染充当了很重要的角色，在描述山石体积、明暗的同时，也渲染着画面的总体气氛；点的表现也不再是传统山水点苔那样的概念与抽象，而是表述着自然山峦间生动的杂树或远树。在这样对于山水皴法的解构过程中，他十分注重在画面视觉呈现上，对总体效果黑白灰关系的掌控。也可以说，勾、皴、染、点等的笔线墨迹，极大程度上都是服从于黑白灰的构成关系的，从而，他用黑白灰的构成形式，转述了传统山水的皴法程式。这样的构成形式，对于中国山水画的当代语言形态探索，无疑是具有启发意义的。

在王裕国的雪景山水图式中，肌理是一个极为重要的语言元素。他习惯于用熟宣纸作画，事先将纸揉捏，形成随意而不规则的破裂；再在背面刷墨，墨透于纸面，便形成如自然天成的冰裂纹肌理。说实话，这样的肌理并没有什么技法难度，王裕国的雪景山水图式也并不是以此来炫人耳目的。重要的是，他将这种肌理引入画面的意匠与巧思，从而把肌理“结构”到了他的图式构成之中。这与时下画坛中的滥用肌理不可同日而语。肌理在很多情形下成为王裕国雪景山水布形、陈势的创作诱导，他是通过冰裂纹肌理的浓淡、虚实、细碎、完整、断裂、渐接等种种形态，来酝酿其雪景意象的。根据这些意象，他再在画纸上布置山石、云水，肌理也就被合

适地嵌入景境之中，也即是进入到了他山水图式的总体构成之中。他习惯并享受这样的创作过程，因此，他创作时从不做面面俱到的图稿，而是在肌理的意象引导下因形就势，并在落笔过程中随时生发具体细节变化。这也就避免了山水画经营位置中的惯性思维，而进入一种更为充满想象的创作状态。

但这并不是说，王裕国的雪景山水就是整天闷在画室，弄点肌理，随便画画就行了。事实上，他在创作观念上十分重视写生，并用大量的时间实践于山水写生。但他的写生方式并不是照着自然景物的直接描摹，而是深入于景色之中的体验与感悟，去把握雪景山水的内在自然秩序。这就使他雪景山水的山石形象超越了山川景物的表面形质，而变作具有生命感的胸中丘壑，生成了一种贯注了作者主观情感的亦真亦幻的冰雪世界，这是一个超越自然而与精神相接的诗意的想象空间。在这一空间中，线条、肌理、形状以及色彩等，都从对自然物的追摹中解放出来，而成为具有自身审美意涵的存在形式。因此，王裕国的雪景山水与其说是由写生得来，莫如说是基于现实景物的意境再造。

他通过雪景来营造一种深邃浩大的宁静意境。工细的线条、细腻的笔触，以及不露笔痕的染法，无一不是在悄然地营构着这样的意境。高大峻崇的山峰为画面主体，省略一切不必要的景物，甚至树的形象也都不做张扬，这些都建构着一种空阔浩茫的景致与环境。凝重而缥缈的云霭，在虚实掩映中加强了景物间的纵深感，高远与平远相结合的景境衔接，延展着更为广袤的空间……一切都被那无所不在的宁静气氛所笼罩，宁静也便成为一种有质感、有体积、有精神的力量，它裹挟着凛然朔气，直逼每一个面对它的观众。我们在王裕国雪景山水前的那种如临其境的震撼感，大概就来自这一宁静的力量。

“‘宁静’二字，可解释为安宁与平静，这既可表达一种自然界的客观环境和状态，亦可表现为一种心态和意境。”（郭浩满《大岳放歌 □ 王裕国山水画集》序言）是的，王裕国雪景山水的宁静意境，既是自然景境的写照，也是主观心境的呈现。一直以来，王裕国都是以澄明虚静之心观照自然、面对人生，于自然中，他谛听那潜涌于万象背后的真切而永恒的声音；于人生中，他以无挂碍、无系缚的淡然心态去面对世事。而唯一让他执着或刻挚的，只有画画。执着或刻挚，让他弃去创作时的“逸笔草草”，而以“五日一山，十日一水”的态度与实践，在雪景山水的创作上，踏出一个个坚实而从容的足迹。

中国艺术研究院研究员、博士生导师
中国工笔画学会副会长 牛克诚

大美的人间梦境

——王裕国山水画一瞥

王裕国自 2009 年在“第二届中国工笔山水画大展”中荣获特等奖（特设唯一最高奖项）在中国工笔画坛产生了不小的震动而一炮走红之后，又接连在 2011 年“全国第八届工笔画大展”和 2012 年“全国第三届工笔山水画大展”中荣获金奖而一举成名。四年之内连续三次在全国专题性大展中获得最高奖，引起了画坛内外的广泛关注。

历史上大凡有成就的名家或大师，总有他们与众不同的艺术品貌和独特审美视角。艺术品貌靠的是画家对自己悟性的开掘、勤奋和学养的积淀，而审美视角则是画家能以其不懈的创造精神牢牢把握住自己的生活取向（题材特点）和艺术取向（表现特点）所确立的品相与风格的感染力。古今中外之艺术发展轨迹无不如此。王裕国正是沿着这一发展轨迹行进的一位颇具潜力且大有可为的山水画家。

裕国秉性内敛沉静，为人谦和重义。因此无论是在他画面中所表现的太行山还是中国五大镇山之一的闾山抑或是东北雪乡中的自然景观，总能展现出柔润、轻松、幽冥、静谧的和谐肃穆气象。这种气象传达出的是一种十分纯净的山水情境，吹送出的是一种和畅惠风中的生态美意，颂咏出的是一种应合当今人类对大自然美好河山纯净、永远澄净的真诚寄望。

在表现手法上，裕国对传统的研习自不必说。难得的是他通过不断地实践探索找到了符合自己心性与心境的绘画语言和表现风格。这种语言风格可以归纳为：他用工中兼写的手法塑造了以中近景为景深的一种“北形南韵”的温润清透的山水体貌。这种体貌既不同于青绿、金碧山水画的重彩装饰美，亦有别于文人水墨写意山水画的挥洒放逸美，而是以柔润的笔墨皴写出北方的山川骨架，以清润的色彩皴染出南派的山水韵致，营造了一种特有的清静、祥和、柔美、雅逸的大岳形质和“梦幻”境界。这种形质和境界并不一定完全来自生活中所见或曾写生过的真山真水，而建构的恰恰犹如一幅大美的人间梦境图景。如果略加剖析，它可以给我们这样的感悟与遐想——这梦境彰显了大自然造化的深呼吸，这梦境承载了一切生命赖以生存的依托，这梦境寄托了艺术家忧患意识中的某种担当，这梦境寓示了地球人对实现人类与大自然最终和谐的呼唤，这梦境给人以冷静、平和、善良的引导……

裕国即将举办一个小型个人画展并出版一本山水画集，虽然其展现给观众的多是写中兼工的山水画新作，但却能让我们领略到他那不骄不躁、认真研修和创造新境界的挚诚心态。

我们期盼着王裕国在艺术进取的道路上取得更大成绩。

2016 年 8 月于北京西郊天华堂画室

中央民族大学教授、博士生导师，中国艺术研究院博士生导师
中国工笔画学会原副会长，中国美术家协会线描艺术研究会会长 李魁正

目录

002	萌春	056	晓汲图	110	腊月
004	苍山雨霁	058	冬韵	112	大岳岚光
006	闲云嬉岳	060	塞外晴雪	114	关东秋雪
008	晴雪	062	万丈红泉落	116	疏雨乱峰青
010	塞外飞雪	064	千峰缀玉	118	又见炊烟
012	南山积雪	066	又见炊烟	120	雨收黛色冷含青
014	天籁之音	068	大岳醉春	122	只有秋云似我闲
016	太行暮韵	070	大岳初浴	124	晓岚图
018	寒林图	072	大岳岚光	126	大岳圣妆
020	玉洁	074	大岳圣妆	128	高树影岚光
022	霜晨	076	寒林染素	130	清晓
024	关东大岭图	078	新秋霁雨	132	疏雨烟霏乱山青
026	新秋一雨洗林关	080	林冈晴雪	134	秀水寒烟
028	晓岚含紫气 大岳染霞辉	082	正月里	136	林幽鸟语新
030	轻岚犹如纱罩面	084	清晓	138	秋在万山深处红
032	清秋	086	山河冰雪暗生春	140	空水澄鲜一色秋
034	醉秋（合作）	088	清泉入户鸣	142	谷暖泉声远
036	秋山雨霁净无尘	090	片心闲对云	144	醉春
038	吟月 扇面	092	独修图	146	高秋图
040	秋吟 扇面	094	带月吟风	148	大岳圣妆
042	大岳放歌（合作）	096	到处云山是我师	150	关东清晓
044	白雪莹莹饰晓天	098	白云飞去青山瘦	152	乡雪清幽
046	禅居图	100	观瀑图	154	关东瑞雪
048	大岳清音（合作）	102	造化钟神秀	156	关东瑞雪图
050	大岳鹰鸣	104	闲云不系舒从卷	158	岩壑清音
052	晓岚犹如沙罩面	106	疏林寒岫图	160	春寂寂
054	暮韵	108	群峭碧摩天	162	千崖清气高

164	又见炊烟	218	溪山清远	272	又见炊烟
166	又见炊烟	220	岚山经雨一番新	274	圣妆
168	圣妆	222	芳华洗尽苍山远	276	幽谷清音
170	太行清秋	224	萌春	278	晚晴秋色
172	寒林清晓	226	银装素裹	280	溪山霁雨图
174	太行疏雨	228	冬韵	282	秋岚图
176	秋山霁雨	230	势上千霄	284	大岳千秋
178	幽谷清音图	232	溪山无尽图	286	秋雨蒙霏
180	岚靄羞遮面 浮动一溪烟	234	大岳清音	288	空水澄鲜一色秋
182	琼岭疏林映碧溪	236	苍山细语	290	空山寂寂
184	寒林远岫	238	陡壑轰雷	292	空山新雨
186	春山一路鸟空啼	240	势上千霄	294	秋岚
188	空谷幽泉	242	绝壑寒泉韵自清	296	萌春
190	轻岚染素秋	244	静对渊泉识道心	298	萌春图
192	淡烟疏雨一天秋	246	大岳千秋	300	轻岚锁寒空
194	林冈晴雪	248	了然方悠哉	302	野亭多傲士
196	疏林远岫寒山深	250	云藏远岫图	304	关东圣妆
198	秋涧空幽寂	252	关东春晓	306	又见炊烟
200	家山清晓	254	关东春晓	308	岭高霜自结
202	山色千寻常耸峙	256	晓闻秋涧满清音	310	春雪
204	疏林晴雪	258	关东胜景图	312	秋涧萧然
206	岚霏云气淡无痕	260	醉秋	314	野晴霜浥绿
208	大岳清秋	262	秋山无声自有诗	316	疏雨乱峰青
210	浮岚吐秀	264	圣妆	318	吾自清歌赴东
212	南山清晓	266	新秋天高景气殊	320	大岳疏烟
214	清音	268	山列千重静		
216	夏山雨斋图	270	山靄苍茫星转迹		

萌春

68cm × 140cm

1987 年

九龍關雲堂畫贈 玉麟 戊申天飛
歲次丁巳年 玉麟 印家之西 玉麟 畫并題

苍山雨霁

68cm × 68cm

2000 年

蒼山雨霽

歲次庚辰夏月寫於裕園

