Painting style
畫風

2011·湖湘卷，

江西美术出版社

主编 怀一　执行主编 子游





Painting style

畫風

2011 · 湖湘卷

江西美术出版社

主编 怀一　执行主编 子游

图书在版编目（CIP）数据

画风.湖湘卷／怀一主编.子游执行主编 —南昌：江西美术出版社，2011.8
ISBN 978-7-5480-0685-5

Ⅰ.①画… Ⅱ.①怀…②子… Ⅲ.①中国画—作品集—中国—现代 Ⅳ.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第140872号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

主　　编　怀　一
执行主编　子　游
责任编辑　王大军　陈　东
副 主 编　陆　虹
装帧设计　陈　旭

画风 湖湘卷
HUA FENG HU XIANG JUAN

出版发行　江西美术出版社
地　　址　南昌市子安路66号
印　　刷　北京奇良海德印刷有限公司
经　　销　新华书店
成品尺寸　250mm×185mm
印　　张　16.5
图　　片　380幅
字　　数　150千
版　　次　2011年8月第1版
印　　次　2011年8月第1次印刷
书　　号　ISBN 978-7-5480-0685-5
定　　价　48.00元

赣版权登字－06－2011－139

■著作权所有·违者必究

畫風 目次

「画风·画家 ARTISTS」

意明笔透 湘魂入纸 王金石 一四
别开新路 任重道远 肖振中 三五
心灵在何处飘移 杨国平 四九
为学日益 为道日损 鲁子华 六一
都市水墨的思考 李昀蹊 七三
探索山水画的新图像 戴剑 九一
天花乱坠 刘鸣 一一一
潇湘流水『尚书房』 吴荣光 一二三
平淡自然的心灵意象 阳先顺 一四三
寂静的灵动 禹海亮 一六三
空山无人 水流花开 戴一黎 一八五
语新意奥 楚韵今情 石纲 二〇五
贵在自由书写 田绍登 二二五
紫薇栖凤 碧浪潜龙 李凤龙 二四五

需要全本请访问 www.ertongbook.com



序

对于国人而言，湖湘之地，已沉淀了太多的传奇，而岳麓书院门旁的“惟楚有材，于斯为盛”字眼，印证的是湘人那独特的气格与风度。更有甚者为“楚虽三户，亡秦必楚”（《史记·项羽本纪》）这样的词汇，注定了湖湘地域人群内在强憨的性格。千百年来，无论是湘人、湘菜和与以湘为名的人和事，它必然代表着坚韧、刚直、开拓、创新的品质，以及海纳百川、兼收并蓄、实事求是的某些作派。上自春秋战国，下至宋元明清，湘人所确立的角色，尤其近200年来，在不断动荡变迁的时局里，更显示出了湖湘文化巨大的魅力。

我们用某些方式去探讨和解析湖湘地域文化的过程中，其主要面临的是如何找寻事物内在的成因和相关联背景资讯，在这里，《画风·湖湘卷》所涉及的人与事，当然离不开非常重要而且非常必要的有关湖湘人文所存在的一些鲜为人知和基础常识。不然就会呈现出不同的景象，也会偏离基本轴线，所以，有些是不能忽略过去的。比如，以文学为主线的湖湘文化史上的主要代表人物，如屈原、阴铿、胡曾、周敦颐、冯子振、欧阳玄、李东阳、王立波、古华、韩绍功、谭谈等。屈原，不仅是湖湘文化的源动力，他的辞赋，在开创一个与《诗经》风格迥异的南方楚辞、离骚文学流派的同时，也奠定了湖湘文学的基石；随后的几百年里，当时著名的诗人李白、孟浩然、王昌龄、杜甫、韩愈、柳宗元、李商隐等都曾流寓这方水土，并留下



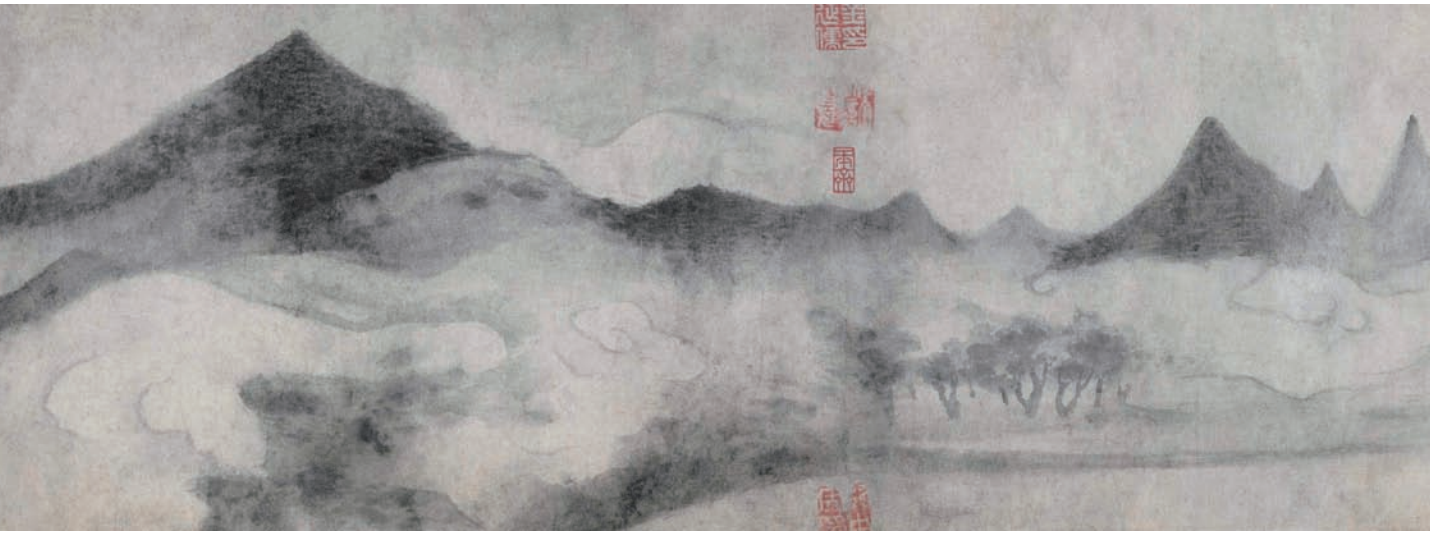
[五代] 董源　潇湘图卷　50cm×141.4cm　绢本设色　北京故宫博物院藏

了很多不朽之作；宋元时期有周敦颐、王以宁、乐雷发、冯子振、欧阳玄、李东阳等，周敦颐的《爱莲说》已成千古名篇；在乡先贤王夫之“身之所历、目之所见，是铁门限”的理论遥相倡导下，湖南文士得风气先。经陶澍、贺源弘扬光大后，形成了以曾国藩、左宗棠为代表，盛于一时，交相辉映在三湘天宇，当时中国诗坛的奇丽景观；近百年来的文人中，更是以齐白石、毛泽东、沈从文三位文化巨人，在各自领域恐怕是前无古人，后无来者，他们卓然成为20世纪的重要佳话和人文力量。

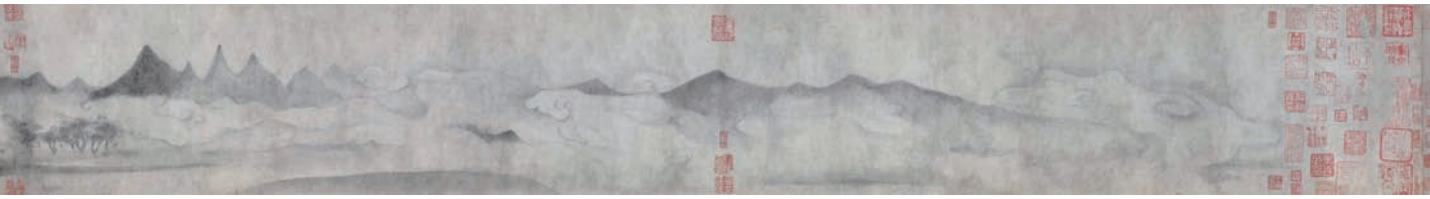
而艺术的源头，更是传奇，长沙马王堆西汉古墓中的帛画与器具图案，是中国画的蒙养成形的佐证。像欧阳询和欧阳通楷书、怀素的草书、易元吉的花鸟画、石涛的山水画、髡残的山水画、何绍基的行书、张宜尊的山水画、齐白石的大写意花卉、曾后希的山水画、黄永玉的写意画等，也都被艺术史锁定。最值一说的是石涛、髡残的山水画和齐白石的艺术人生。石涛（1630－1724），“清初四僧”之一。他虽出生于广西，属潇湘源头，但他30岁前，多游走于湖湘，所以他作画构图新奇，无论是黄山云烟，江南水墨，还是悬崖峭壁，枯树寒鸦，或平远、深远、高远之景，都力求布局新奇，意境翻新。他尤其善用“截取法”，以特写之景传达深邃之境。石涛还讲求气势，他笔情恣肆，淋漓洒脱，不拘小处瑕疵，作品具有一种豪放郁勃的气势。髡残，“清初四僧”之一，常德人。以构图繁复重叠，境界幽深壮阔，







[宋] 米友仁　潇湘奇观图卷　19.8cm×289cm　纸本墨笔　北京故宫博物院藏







笔墨沉酣苍劲，以及山石的披麻皴、解索皴闻名。继承元四家传统，尤其致力于王蒙、黄公望，兼收并蓄，独具风貌，对后世黄宾虹的影响是直接的，同时，他体现出湖湘性格中率意而为的作派。而湘潭人齐白石的成功，为后世树立起一块丰碑，按今天许多人的理解，一位乡土木匠，用其一生，创造出一个传奇。他淡定做人、从容为艺、一步一趋、卓成大器，以一种极其朴素的态度来度量人生，去创造艺术。或许，他为后世子孙又打开了一扇艺术成功的大门，无论是精神追求还是人格品性，他都将是今后艺术家们最好的一面镜子。

在中国绘画史的长河中，湖湘人才，虽不及中国政治史中那样凸显出那么大的能量。但，当我不断查阅相关资料时，发现有意思的一个线索，有关湖湘山色与人文的绘画作品流传下来非常多，以潇湘、桃花源、离骚、九歌为题材的，有案可查的很多，这也算得上是中国绘画史，尤其山水画史的重大题材。晚唐以来，自董源《潇湘图》出现后，然后有宋迪的《潇湘八景图》和《潇湘胜概图》、王洪的《潇湘八景图》、米芾《潇湘白云图》、米友仁的《潇湘白云图》和《潇湘奇观图》、马远的《潇湘八景图》、李公麟的《潇湘卧游图》、宋复古的《潇湘八景图》、僧法常的《潇湘八景》；明陈叔起、王绂的《潇湘秋意图》、夏圭的《潇湘遇雨图》、唐寅的《潇湘八景》；清王翬《潇湘雨意图》、孙阜《潇湘八景图册》、朱伦瀚《潇湘烟霭图》、曹夔音的《潇湘秋意图》等。据说《紫禁书系·乾隆“四美”与“三友”》书中记载，如今被日本国立博物馆收藏的《潇湘我卧游图》，李公麟绘本，传说在南宋年间，有云谷（圆照）禅师，他一生遍游名山大川，晚年独以未到潇湘为憾，遂请人绘潇湘名胜，藉以神游，其绘本描绘了永州城东的“潇湘夜雨”，衡阳回雁峰“平沙落雁”，衡山县城清凉寺“烟寺晚钟”，湘潭的“山市晴岚”，橘子洲的“江天暮雪”，湘阴县城“远浦归帆”，岳阳君山“洞庭秋月”、桃源县武陵溪“渔村夕照”；另一件是法常的《潇湘八景》，被日本人收藏，影响深远。在日本画史中

[宋] 易元吉　蛛网攫猿图页　绢本设色　北京故官博物院藏





[明] 谢时臣　岳阳楼图　248cm × 102.3cm　纸本设色　北京故宫博物院藏

需要全本请访问 www.ertongbook.com



[清] 石涛　搜尽奇峰打草稿　42.8cm×285.5cm　纸本墨笔　2007

也有与湖湘有关的作品，像池大雅（1773年）的《武陵桃源图》、池大雅（1771年）的《洞庭赤壁图》；与谢芜村（1781年）的《武陵桃源图》、《睿岳眺望图》等。还有与屈原相关的绘画作品，存量很大，也是值得去研究。当然，这些只是绘画体系中的冰山一角，对于过去的历史我们也只能一管之见，但这样背景下的湖湘，到今天我们如何去面对曾经的荣耀和承接，应该是在当下，可以去进行一些学理研究和个案分析，对于绘画，不易窥见，所以编辑一册《画风·湖湘卷》，意在探索一下，新时期湖湘艺术家他们怎样应对传承、创新、多元、特质、语言、风格、品格、能力、思维这些问题。

新时期湖湘绘画艺术动态，自20世纪80年代以来，不断涌现出不少青年艺家群体，一方面是以工笔彩绘方式去解读时代赋予的新观念，对楚汉艺术传统和民间民俗艺术关注进行结合，以鲜明的乡土味和地域特色呈现出来，得到艺术界的广泛认同，以陈白一、邹传安、朱训德、曾正民为代表的湖南工笔画群体，成当年艺术界共识的“湖南工笔画现象”；另一方面，在学院教学影响和八五艺术新潮推动下，表达个性，借鉴西画创作理念与民族风情为主要方式，以杨晓村、王金石、李昀蹊、禹海亮为代表的写意画群体，也成当年专业领域的宠儿。

以写意方式为主线，部分中青年艺术家现实状态，真实、趣味和绘画语言的丰富性也成为我编辑此书的一个思路。

王金石的简阔用笔和汲染辅呈，画面给予读者一片宁静祥和之气韵，山石树木与云水间的映衬，勾勒出自然山色原本的朴素，似真似境，又有烟火气，在山水



与人文的情境中营造画面，注重形式语言的直接表述，有传承又出新意，画面呈现具有独特性。

肖振中焦墨入纸，点线面多极表达，似山非山，似云水非云水，以气势凸显格局，具有探索意味。

杨国平注重个性语言的提练，把水墨材料的特性与山川自然的韵致有机地运用成绘画语言符号，或泼染或勾勒，几分经营几分臆想，在山水、人物、花鸟题材上有自己的作为。

鲁子华看似简单之图像，暗含人生哲理，题材多以老者贤达、世间风情悟其共性，启发予人，以文心营构画面，气息脱俗。

李昀蹊在现实与古典间徘徊，注重人物主体意识和戏笔轻盈之间的融合，画面夹杂着一种忧郁气息，形象气质里含存着某种生涩的意味。

戴剑运用浓重的乡土元素来经营一种绘画风貌，不管是乡间景色还是庭院村落，在较为隐逸的画面气息里做足功夫，平实而丰富，勾染相交，强化色墨表达的重要，有非常强的理性来支撑画下去的理由。

刘鸣的水墨，初看一团乌黑，染至极致，把纸性充分呈现，以一种相对新锐的方式去突破，借墨象叙述心灵，在玄妙与淳厚中寻找视觉的平衡点，而且自成风格。

吴荣光的画，从写生到创作有一定的宽度，强调对形式结构和图像还原的理解，进行夸张性的表达以及人物内在精神的描绘，由形象的具象状转化为绘画的语言状，他已收获良多。



[清] 髡残 水阁山亭图轴 100cm×28.5cm 纸本设色 安徽博物馆藏

阳先顺以乡村为题材，注重层层叠加，色墨相合，满纸经营，有装饰感，渐往写意状推进，形色与语言丰富，具有当代气息。

禹海亮以线条延绵的特性去作画，将对人物的变型作为一种趣味来表达，成体块状，有肌理效果，色彩浓郁，具有装饰感和独特性。

戴一黎与海亮的不同在于大量勾勒，让夸张的形式趣味显现出女性特有的浪漫，无论是人像或庭院，都有一种超越现实的感动，局部的细致和轻松恰恰是品味画面的亮点。

石纲的山水，与梦境合拍，悠远而沉厚，而且打破了山林楼阁式的传统青绿山水样式，有一股远离尘嚣、幽静玄冥的气息跃然纸上，是当代青绿山水画的范本。

田绍登笔性好，以写入纸，行笔时提按顿挫，营造出的田园山色清新雅致，赋予朴素的气格，在繁复的笔道中能够体会到他的个人品位。

李凤龙入古法而沉静，全景式花鸟禽兽，意在崇尚宋元气格，关照自然，体悟文人，渐化身心，这是中国艺术之核心精神，有此等认识与实践，当以精进，为当下艺坛之少见。

湘人，依然会秉承屈原“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”之精神，无论今天或未来，无论文学或艺术。

是为序。

陈子游　　2011年6月15日



齐白石　红荷　102cm×34cm　纸本设色　中国美术馆藏



王金石，1954年生，湖南邵阳人。1977年毕业于湖南师大美术系，1992年结业于中央美院国画系山水画室。现为湖南师大美术学院教授，中国美术家协会会员，湖南省美术家协会副主席。

painting style [湖湘卷]

意明笔透 湘魂入纸

——读王金石山水画有感

陈子游/文

面对一幅画，与面对一个人一样，都是先从外象渐入本质，从感观欣赏到内容分析，我相信前人讲的“画如其人”这个道理，见画如见人。每个人都只能站在本人角度去观察、欣赏、判断。

看王金石的画，一股朴素静穆之气跃然纸间，不自觉被带入神秘悠远的土家山寨、苗岭沅水、古道蛮夷、湘楚情韵。曾经的记忆，而今是那么的宁静，这山与水滋养着这一方人文。注重山水写生是王金石绘画上的特色，他重视从自然山水里梳理出绘画语言和绘画图式，画面与真实的自然形色相关相生，可以感受到此境非真景，又非景不能化的道理。我知道，王金石经常穿梭于山野田埂、幽林溪涧之间，体悟自然，沾染丘壑，可能是一涧溪水、两三树木、四五瓦檐、片片云朵、几处土坡、蜿蜒小路、幽静池塘，他会专注其中，收罗纸上；也会从大处观览，整体把握，疏密有致，风骨兼容，心灵游荡在湘西部落的情境里，或侗乡烟雨，或武陵秋色，或沅水野渡，或苗家风土，或沈从文笔下的人文远景，或故乡游纪，或域外新土，于绘画之事他都会不论寒暑，几十年如一日在不停地勾勒着，渐而笔下生辉。

画画的道理其实并不多，无非是需要对前人绘画中的画法、画理、画境的有效梳理，而画山水画，离不开画岩石山坡、树木林叶、云烟水波、桥岸舍船、点景人物、疏林飞禽、小桥流水人家、山色蒙胧、丘壑深邃……只有懂得如何判断前人好的名作经典，对画理名言去研究、去欣赏、去选择、去解读，渐进至讲求境界、品格、修为、雅正、气度的过程，才会明理，才可能画好画。当然，这其中还包括个人的艺术天赋、会用功、有方法。古人讲“取法乎上，兼得其中”，眼界高才能心境高，心境高才能手上高。

王金石曾说过：“山水画的基本语素是笔墨，真笔墨来自真山水，中国画

需要全本请访问 www.ertongbook.com