

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

周世麟

ZHOU SHILIN YIXIANG SHUIMO

意象水墨

图书在版编目 (CIP) 数据

周世麟意象水墨 / 周世麟主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.6

(中国当代著名画家个案研究. 第6辑)

ISBN 7-80526-609-3

I. 周… II. 周… III. 水墨画—技法 (艺术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042807 号

责任编辑 陈清源 陈朝华

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

周世麟意象水墨

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平门内大街16号 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京铁画阁文创作有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 5.5 印数 1—3000

版次 2006 年 6 月第 1 版

印次 2006 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-609-3

9 787805 266091 >

ISBN 7-80526-609-3 · I · 467

全套 10 册定价:

本册定价
30 元

编辑人语

天津美术学院教授周世麟，曾以油画名震于世。当他的“千花系列”油画所呈现的表现主义倾向以及蕴含其间的人生哲理，如余音绕梁，还萦绕在人们脑海之时，他却出人意料地刊落出一大批令人震撼的中国画作品。这一大批作品不少于八百幅，创作的时间总共不过四五个月，都是六尺、八尺、丈二一轴的巨制，甚至还有三张或四张一组的六尺或八尺的联画，气势之夺人，笔墨之神妙，拼博之精神，令听见之人，无不咋舌，惊叹不已。

一位油画家拓宽领域，短时间内画了那么多中国画，人们赞叹的不仅是他那种极少见的如醉如痴的拼命状态，更多的是他作品的精湛笔墨和丰富意蕴。他推出的这批作品表现的都是奇峰景象，以水墨为主，称之为“泼墨荷塘系列”。由于他执著于从西方绘画的角度切入东方这一古老题材，因此，他笔下的荷塘不再墨守传统成规，而是以一种开阔的视野，消隐的豪情，泼墨挥写，画笔操横，心随气运，高瞻笔走，而水墨互破，线面交织之际更是阴舒阳济，化机显现，收奇趣于意外，出大巧于简陋，其神韵微妙，难以尽言。

画家的目趣，超越了“写形”的范畴，甚至也超越了“传神”的范畴，而进入具有形而上意味的“妙悟”境界。那已超然形外的清静澄澈淋漓的墨块，狂放中随机而作的飞舞的线条，那似乎是率意留下的天大小空白，不仅从“迹”上特别富有生命的蓬勃生机，而且从“韵”上表现出画家生命意志和精神性灵的自由奔放。画家于有意无意，可控失控之间流露出一种非刻意追求的天然趣，非人工雕琢的魅力，显现出超常的智慧，才情与多方面的艺术修养。对这种天籁自鸣，不可重复的意象，画家自己也惊悟异。真情的投入，刹那间所获致的永远无法重复的天机神韵，正是周世麟作品美妙神奇之所在。

文 / 栗德江

二 周世麟

1955年生于天津。祖籍广东番禺。1982年毕业于天津美术学院油画系油画专业，获学士学位。1993年毕业于中央美术学院油画系第六届油画研修班，现为中国美术家协会会员、中国油画学会会员、天津美术学院教授。

作品《路碑》曾获天津市第二届青年美术展银奖，并入选第二届全国青年美展；《农民》入选第六届全国美展，由天津美术馆收藏；《花》入选首届中国油画静物展；《椅子，千花系列之五》入选第二届全国油画静物展；《椅子，千花系列之二》获首届全国“曹艺林”高等美术院校优秀教师作品展银奖；《椅子，千花》四幅在中国美术馆展出，其中一幅由中国美术馆收藏；《椅子，千花系列之二》入选首届中国油画学会展；《白瓶子》入选全国百名油画小品展；多幅油画作品曾先后参加台湾第七、八、九届国际艺术博览会；《清花》获2001年天津市美术展银奖，并获全国美术优秀奖；《千花》入选第三届全国油画学会精品展；《水墨作品》参加艺术家邀请展在国新艺苑展出；《千花》获2004年天津美术展银奖，并入选全国第十届美术作品展。

1998年应比利时皇家美术学院邀请赴比进行讲学和艺术交流访问，并先后赴法国、德国、意大利、荷兰等地进行学术交流和技术考察。2001年，应美国苗必达市长邀请赴美参加中美著名艺术家联展，2003年在德国举办个展，并再次赴欧洲多国进行艺术考察。

2004年7月开始水墨创作。作品《雨后》入选2005年全国中国画作品展；《秋霖》入选首届中国写意画展；《清露》获中国当代精英书画家作品展银奖；《花鸟》获中国电影百年书画大展特别银奖；《秋雨》获书画名家作品邀请展金奖；《秋》获第十二届中国花鸟画邀请展优秀奖；《野荷塘》获第十六届国际造型艺术家协会代表大会、美术大展优秀奖。

2005年12月被江苏省国画院特聘为该院画家。2006年水墨作品《秋》入选第三届中国西部“大地情”——中国画、油画作品展。

出版的有《周世麟油画作品集》、《当代名家油画精品·周世麟》、《表现性油画技法》、《油画静物写生》、《周世麟探索荷塘》、《名家名画·周世麟水墨画小品》等画册。作品曾入选《中国现代美术全集·油画卷》等重要画册。

当代中国画家 周世麟 艺术档案

封面 / 神佑之光 2005年 纸本 30cm × 50cm

封底 / 秋荷之韵 / 局部 2005年 纸本

雾 2005年 纸本 100cm x 50cm

天地悠悠 2005年 纸本 100cm x 50cm

春 2005年 纸本 100cm x 50cm

大象无形 大墨之美

——读周世麟《意象水墨系列》作品感言 贾德江

（一）

因工作关系，我走进了位于天津美术学院后街三层的周世麟教授的家，这里是一片水墨的海洋。墙上、地上到处都是墨迹淋漓，沙发上、床上、桌上堆起了一摞摞的“黑画”，西边墙壁的几乎全是墨色的毛毡上粘着八尺全张紧密排列的二联画，墨迹未干，潮脸两手腕身都是黑墨的周教授给我让坐。喝茶，我惊讶得透不过气来。

记得我前几年每次来到这间画室，周教授给我翻看的，全是画，都是他的干花系列。画室里摆设的各色陶罐，花瓶里都是凋谢、萎谢的各种干花。画室四处堆放的都是一幅幅画好的作品，或咧咧而画的画框，在狭小的空间里，周教授不厌其烦地将其的干花系列一幅幅搬到我的面前，让我欣赏他的成果，仿佛在诉说他的孩子，那样真诚，那样痴情，每次都深深地感动着我。令我惊讶的是，这位对油画近乎痴情的极有才华的画家，怎么忽然玩起水墨来了。看我在欣赏墙上的三联画，周世麟和他的助手开始打开他的“黑画”，打开一摞又一摞，几乎全是太画，表现的全是荷塘，极少用色，大约有三百四百张。他告诉我，这些画画了不到三个月的时间，还撕了不少张。家也不同，吃住都在这间画室。这哪是在画画，简直是在玩命！然而，更使我震惊的是他的作品，是他玩命而来的“野荷塘”。

（二）

周世麟的《墨墨荷塘系列》大多是宏篇巨制，最小的画幅也是四尺整张，满纸墨色，密不透风，纵笔挥洒，无拘无束，大墨淋漓，气韵生动。荷叶如层叠叠，错落有致，茎秆如剑戟铿锵，铁骨突出，墨中再加墨，水中再加水，如大哲布防，妙用破墨，破水，积渍、泼染种种技法，于有意无意之间，在可控失控之间，随机而作，相机而发，其远古、空明、寂静、神秘、深邃、野逸的意境“超以象外，得其真中”。观察画面作，可以想见画家挥毫时心潮澎湃，如醉如痴，恣肆纵横的狂野情态。这就是周世麟泼墨荷塘所追求的生命状态，要的就是那份墨气，那份率性，那份大气。那画中呈现的静气之美、大墨之美、阳刚之美、天趣之美，通过水墨特有的黑白百相，化机应感，令人心灵震撼。从艺术手法看，其创作心态是开放的，他把油画风景的宏阔都运入野荷塘，他把油画笔触的力度，分量带进野荷塘，他把抒情怀作的心境带进野荷塘，追求一种大墨大笔，大开大合，大象无形的境界。他的野荷塘绝不是源于写生，也不使用照片，完全是他心中的荷塘，是他真情的流露。他的作品热烈豪放、激越雄强，有一种返璞归真的野趣和难以言状的精神上的震撼性和穿透力。他的创作富有现代化艺术精神，他把抽象与其象相结合，象征与意象在结构中相联结，并大胆吸收现代艺术中的一些观念、精神、观察方法与构成方法，显示在作品中的仍然是东方的情韵、东方的艺术精神、东方的抽象意识、包含着鲜明的民族性。

（三）

就周世麟而言，痴迷于水墨荷塘，不是他对油画干花系列的反叛，油画给他赢得了荣誉和地位仍是他的钟爱。和他确立《干花系列》为他油画创作的母题一样，周世麟有一股迎难而上、勇于创新的精神。他认为，创新是绘画的灵魂与生命，是艺术作品价值的真正标志，同样的题材要有所突破，不能固守旧地停留于一般表现。因此，他与众不同地选择表现的对象不是鲜花，而是枯萎、衰败的干花。他把内心的感受、情感与意念融入干花的表现中，构成画面流动、抽象、忧伤、奔放、神秘的韵味，使干花重新赋予生命。面对传统中国画雷同、重复，千百年不变的程式，他的内心总涌动着一种激情，他要向中国画坛的画家们诉说自己对中国画的见解，或许是他本身就有对传统中国画的情结，或许是他为了开拓自己的绘画领域，作一种改变自己思维方式的尝试，抑或什么都不是，就是他的兴之所至，他要以实际行动显示一个画家涉足中国画领域后的自我价值，给中国画界的同仁们有所启迪。

中国绘画，自宋元以来，独尊水墨，大都讲求文雅、淡雅、秀润、俊逸的形态，所表现的多是“如朝，如云，如幽林曲涧”的意境。在周世麟看来，那种纤弱而过分书卷气的“文人画”，那种不食人间烟火的分“庙堂气”的古典风格，只是小景小境、小情小趣，是小小实实的小家作为，表现方法的雷同，形式的一成不变，缺少视觉张力、冲击力，缺少阳刚的大气之美，已不能获取大众的接纳。生活的快节奏导致了当代人对精神产品的趣味、情调发生了变化，那种既有时快节奏又有传统意韵的远离繁杂的都市喧嚣题材的绘画作品有着更多的受众。他要打破传统的样式，仍然以古老的题材与古老的笔墨来开创水墨的新天地，真正地弘扬中国传统的“花鸟精神”。

(四)

周世麟的《泼墨荷塘系列》不是僵化地把传统题材限定在模式的照搬与套用上，面对古老的“荷花”题材，他要在水墨的驾驭上，气韵的把握上，意境的营造上，改变传统的审美观念，将传统笔墨的运用达到了一定的高度。画中的点线、墨色都以情调、韵致见长，以神韵为第一，以静气为第二，并于其中把墨极致地发挥，把水发挥到极致，笔墨因而洋溢着卷舒流动的韵味和虚实相生的节奏感。这时的水墨荷花表现了自然精神与人的精神相契合，由此突出了“野荷塘”的文化精神意味。画家的文化品质与修养，凭借着墨韵、墨气、墨趣、墨意以及形态丰富的点线及红色印章的点缀，拆射出画家生命的情意，涵咏着一种超广大、最无限的宏观美感。

细读周世麟的《泼墨荷塘系列》有以下三点最为突出：

(1) **狂野奔宕的大墨之美。**周世麟的“野荷塘”画幅都很大，很少画荷花、莲蓬，很少设色。他一改传统绘画中大面积留白的老套，反其道行之，而以狂放不羁的大墨布满画面，密不透风，精心地在紧张的气氛中突出一小块空白，顿有拨云破雾、通风透气之感，与画面的语言、张力、心境巧妙地结合起来，给人以丰富的联想。水墨难得没有明人的影子，否则，他的价值就不存在了，难度、高度就在于此。当我们站在周世麟的“野荷塘”面前，画中的墨气立即会将你攫住，那苍莽有节、潇洒从容的线点勾勒，那泼辣而率意的泼墨、泼水，那墨色幻化的西纸肌理所显示的阳刚大墨之美，给人的视觉感受就两个字：“震撼”。是画家刻意的追求，也是欣赏者所能感受到的共鸣。

(2) **疏密跌宕的开张布势。**与狂放笔墨相表里的是周世麟画面开张布势的疏密跌宕和跌宕起伏。右涛在他的画语录中言道：“大画者，从于心也。”中国画的写意，应写出心意，而不是写古意，抒古气。坎坷的生活经历，激烈的情感，造就了他桀骜不驯、奋力抗争的个性，使他的“野荷塘”充溢着奇诡纵横的激情和奔泻刀斩的力量，绘画给人的形式美感很大程度上表现在布局中产生的一种对立与统一，周世麟在处理画面时，既受传统较大影响，又

能心随气运，笔随意走，在从容不迫之中总结疏密跌宕的规律。古代兵法上有“虚则实之，实则虚之”之语，周世麟却强调“大虚大实”、“大开大合”之妙。传统章法，讲究诗书画印相得益彰，周世麟却认为意境达到，无须文字赘述。绘画的狂野，是真情所致，画中的气韵，是天然和自然而造。墨的大泼大破，水的大泼大润，任其自然，毫无做作，流露出一种非刻意追求的天趣，非人工雕琢的魅力，对这种天籁自然，不可重复的神韵，周世麟自己也很惊奇。刹那间所获致的永远无法重复的天机神韵，正是周世麟《泼墨荷塘系列》作品美妙神奇之所在。

(3) 超越自然的深邃意境。周世麟的“野荷塘”没有借别人的口唱自己的歌，一个“野”字让人感到没有拘束之感，随心所欲，潇洒飘逸。它来自自然，没有修饰装扮之弊；它来自真情，纯真、朴素，没有世俗的媚气，坦荡而富有生机。墨色单纯、陡落，一切在宁静中渡过；墨色肃穆，让人感到威严；墨色凝滞，能穿透心灵，这就构成了周世麟水墨荷塘的品格。荷花素有“出污泥而不染”之称，因而作为画不尽的意象，正是水墨荷花的深邃意境。在周世麟的几百张水墨作品中，数不尽的诗情画意，各有天趣。意境靠修养，天趣靠灵性，都来自于对自然的感悟，对自然的超越，是深层的文化功底 displays，是心与境、情与景的交融。碰撞所产生的灵感，更有一种精神的意味。文化渊源的承传及精神家园的含义。

由此我们可以清楚地看到，周世麟的水墨荷塘在自然而然中包含着他较多的自觉追求。周世麟画的是大家常画的熟悉题材，运用的也是传统笔墨，而展示的却是与众不同的水墨品格。一个画家通过他的实践对中国画的传承有那么多感悟，有那么多突破，他的行为不知对中国画的专家们是否有所启迪，对中国画的发展是否有所推动？我不敢说。但是有一点是肯定的，周世麟的精神是令人敬佩的，他的泼墨荷塘所取得的成果是应该称颂的。

2005年5月1日于北京温泉花园

2004 艺术
无吟

很特线、墨、水综合运用。
互相交融，层层叠叠，混沌自然，
气韵生动，是水墨画的境界。

——摘自周世麟《说水墨》

《惟有花儿香》作画步骤

步骤一：先画荷叶。

步骤二：再添枝茎。

步骤三：然后画鸟。

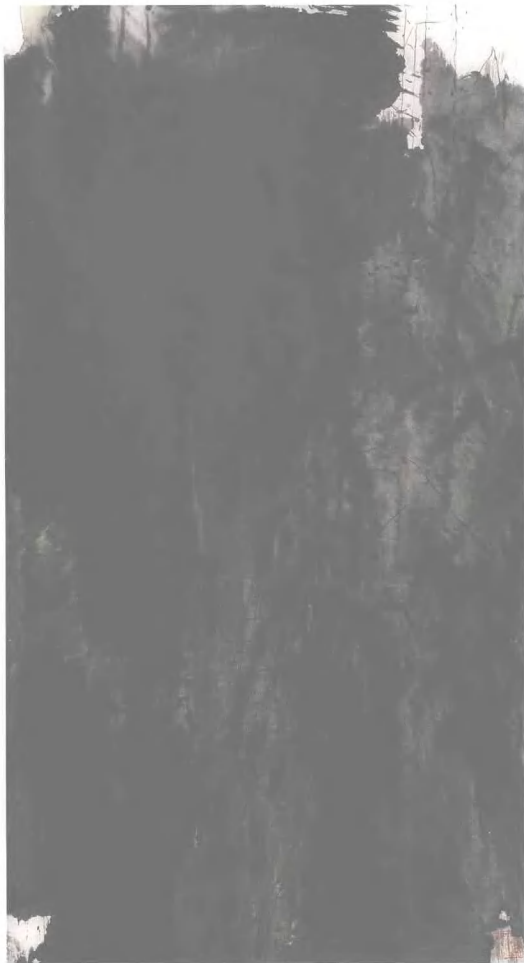
步骤四：丰富画面。

2004 纸本 天地间

125cm × 97cm

墨色单纯、洗练，一切在宁静之中渡过，墨色肃敬、厚重，让人感到威严，墨色震撼、有力，能穿透人的心灵。

——摘自周世麟《说水墨》

荷塘细语 2005 魏士

WU SHI 2005

大墨之美，没有多余的做作之感，又整、又概括、又单纯，墨中那种神奇、那种变化，能给你带来无比遐想之天地。

——摘自周世麟《说水墨》

面对传统中国画的类同、重复，千百年不变的程式，我的内心总涌动着一种激情，要向中国画坛的画家们诉说自己对中国画的理解。或许是我本身就固守对传统中国画的情结，或许是我为了开拓自己的绘画领域，作一种改变自己思维方式的尝试，抑或什么都不是，就是我的兴之所致。我要以实践显示一个油画家涉足中国画领域后的自我价值，给中国画界的同仁们有所启迪。

——摘自周世麟《说水墨》

回声 2004 纸本
120cm x 160cm

2005 纸本
120cm x 160cm 蝉鸣

一个笔触，一个墨色，一腔情怀，都与思维相
接，融成一股内在潜质去宣泄。画面就不会按你欲
图的效果，常常是意外效果在等待着你。

——摘自周世麟《说水墨》

2005 纸本 融金
318cm × 403cm

我一改传统绘画中大面积留白的老套，反其道行之，而以狂放不羁的大墨布满画面。密不透风，精心地在紧张的气氛中突出一小块空白，顿有拨云破雾、通风透气之感。与画面的语言、张力、心境巧妙地结合起来，给人以丰富的联想。

——摘自周世铨《说水墨》

秋荷之韵 2005 张杰

170x130 cm 设色纸本

水墨的难度，其实在于水无法控制。墨无法欲如它的效果。它需要一定的胆量，要敢于水中带水，墨中行墨，忘乎所以，为所欲为。

——摘自周世麟《说水墨》

花间 2005 纸本

129cm x 37cm

涧 2005 纸本

129cm x 37cm

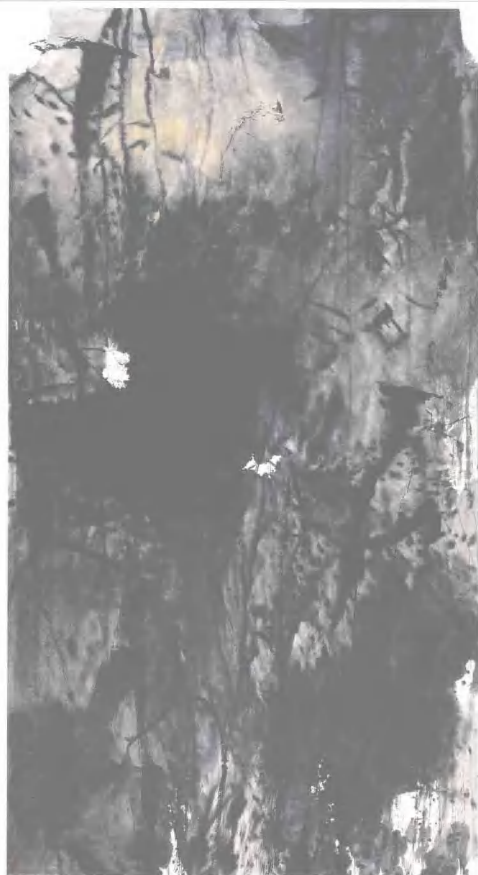
千百年来国画在构图时那种外露、处处一样，讲究小虚小实的状况必须改变，要敢于追求大虚大实之境界。

——摘自周世麟《说水墨》

斜阳 2005 纸本

(120cm x 60cm)

2004 纸本 放歌

(120cm x 60cm)

墨韵的丰富，不是死墨，而是韵彩，墨虽重但透亮，透明、透气。

——摘自周世麟《说水墨》