

王俊杰画集

刘大为题



人民美术出版社



王俊杰画集

刘大为题



人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王俊杰画集 / 王俊杰编. -- 北京: 人民美术出版社,
2013.10
ISBN 978-7-102-06566-3

I. ①王… II. ①王… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第247065号

王俊杰画集

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 刘继明 苏 胜

责任印制 文燕军

装帧设计 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷 北京市雅迪彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2013年10月第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 6

印数: 0001-1000

ISBN 978-7-102-06566-3

定价: 180.00元

版权所有 翻印必究

目录

率意高骅写骏马 真情如歌绘民生·····	贾德江	4
关于生活的解读·····	张南山	5
齐白石绘画民间艺术性初探·····	王俊杰	7
浑厚华滋 刚健婀娜		
——浅谈黄宾虹绘画的艺术特色·····	王俊杰	12
当代中国画的“水墨化”探研·····	王俊杰	18
砚边随笔		
——记画马二三事·····	王俊杰	22
继承传统 把握当代·····	王俊杰	26

图版

塬上人家·····	32
塬上人家(局部)·····	33
守望·····	34
守望(局部)·····	35
早春·····	36
太行铁流·····	37
关中风情·····	38
关中风情(局部)·····	39
暖阳·····	40
父老乡亲·····	41
随“军”家属·····	42
春天的故事·····	43
黄土人家(局部)·····	44
高原牧歌·····	45
芳草地·····	46
甘南印象·····	47
天山早春·····	48
春风吹来丰收年·····	48
欢腾的高原·····	49
高原牧歌·····	49
牧马图·····	50
牧歌图·····	52
草原八月·····	52
奔腾图·····	54
高原春来早·····	56
高原牧歌·····	56

高原春意佳天下·····	58
才让的牧场·····	58
草原牧歌·····	59
圣途·····	59
天山南北春意浓·····	60
春满高原·····	60
春去夏犹青·····	61
草原之春·····	62
一马当先·····	63
冬日·····	63
钗头凤诗意·····	64
千古忠诚·····	65
竹林七贤·····	66
奔腾图·····	66
势与日月争分驰·····	68
草原风情·····	68
天山之秋·····	69
高原人家·····	69
奔腾年代·····	70
秋颂·····	70
非清泉而不饮·····	71
草原的春天·····	72
草地秋月·····	72
草地牧歌·····	73
高原红·····	74
高原秋日·····	74
听泉·····	75
草原之春·····	76
高原热土·····	78
人物写生系列·····	80
水墨写生系列·····	83
素描写生系列·····	90
活动掠影·····	92

王俊杰画集

刘大为题



人民美术出版社



王俊杰

陕西渭南人，专业画家，中国美术家协会会员。先后毕业于中国社会科学院研究生院、中国艺术研究院研究生院杜滋龄工作室、中国教育部首届中国画专业张立辰导师博士课程班、中国国家画院刘大为工作室首届访问学者、北京国画家协会副主席，中国国家画院师生联谊会常务副主任。

先后师承韦江凡、杜滋龄、刘大为、张立辰、刘勃舒、任惠中等先生。多次参展国家级展览，并获奖。

多幅作品及论文发表于《美术》《国画家》《美术界》《艺术市场》《文化月刊》《美术教育》《中国艺术报》《美术报》等杂志，并有专题报道。部分作品被美术馆及人民大会堂收藏。

出版有《文化部2012年全国画院专业人员人物、山水作品集》《王俊杰中国画集》《当代中国人物画名家精品·王俊杰水墨人物》《中国当代美术名家系列丛书·王俊杰》《感悟生活》《走进生活》《画苑精英·刘大为工作室人物画选》《当代画坛》《张立辰笔墨传承四十年学生提名展优秀作品选》等二十多专集和合集。

率意高韬写骏马 真情如歌绘民生

■ 贾德江

王俊杰身材魁梧，性格爽朗，充满关中人的豪情与阳刚之气；对艺术却有着锲而不舍的执著精神，并取得不菲成绩。

他曾有幸投入当代画马大家韦江凡门下，专攻意笔墨马。他不仅喜画单马或双马的昂首扬蹄、迎风嘶鸣、健步疾驰的神采，更爱画万马奔腾的雄伟壮观。既有线的流动感，又有块面的分量感，粗笔大墨的勾勒时时注意把握形体大局，笔不妄下，粗中有细，刚中有柔，放中有收，露中有含，使画面具有很强的厚重感和视觉冲击力，从而产生出气势恢宏、刚阳壮美的艺术效果。

正当他以画马蜚声画坛之时，韦江凡却根据自己的艺术人生经验，鼓励他兼攻水墨人物画。王俊杰遵从师训，于2007年考取了中国艺术研究院杜滋龄工作室研究生班，随导师研究和學習水墨人物画，毕业之后，他兴致未减，又参加了中国国家画院刘大为工作室2009年的人物画高研班，以图再度研修。无论是杜滋龄还是刘大为，都以超常的笔墨和非凡的造型能力以及严谨的治学态度感染和影响着王俊杰，使他潜心于攻克写意人物画的“三关”，即造型关、笔墨关和生活关。

他像一个“初学者”，实实在在地从头做起，紧紧抓住“写生”这一重要环节，从肖像画开始提高自己的造型能力。他视造型的精确为鹄的，从肌肤到骨骼，从形象到精神，从素描到水墨，扎扎实实地夯实自己的造型基础。他想探讨的问题，不是“表现什么”，而是“如何表现”，如何把握“有法”和“无法”的尺度，如何处理结构与笔墨关系，而贯穿这些问题中最突出的思考是如何保持和发展传统中国画的基本格调，如何把自己在画马过程中对笔墨的理解融入到人物画的造型中去。

与肖像写生的同时，他没有停止过创作，他的写生和创作是交替进行、相辅相成的。丰富的生活阅历使他对人生有着深刻的认识 and 解读，他有着画不完的题材和道不尽的乡情。他的人物画特点在于把目光投向平凡的劳动者，发掘他们身上的淳朴的美，注重以线造型的凝练厚重，强调线形节奏，块面运用与虚实干湿皴擦的结合，并以线、墨的互动显出空间层次，烘托出厚重朴重、强劲含蓄的气势与氛围，服务于或润秀或沧桑的旨意要求。

我在王俊杰的画中，看到了他的正直、善良与爱心，看到了他对艺术事业的真诚和执著，看到了他身上的朝气、正气与才气。不管中国画在其未来的发展中走出多少条风格不同的道路，也不妨碍王俊杰在水墨写意这条道路上造就更加辉煌的成就。

关于生活的解读

■张南山

在当今画坛，王俊杰是一位非常值得关注和推崇的画家。他的那种散发浓浓乡土气息的写实性水墨人物画风越来越受到人们的青睐。俊杰出生和成长在西北，他的身上，他的画作中都深深地打下黄土地的烙印——苍浑、雄健、深厚、博大。他以饱满的热情从生活中汲取营养，以敏锐的观察力充实丰富作品的内涵，在不断探索与创新中，以极大的热忱，创作出反映西部人民热爱生活、追求幸福的画卷。

俊杰步入画坛并为人们熟知，是源自于他的以马为主题的作品。他师从徐悲鸿弟子当代画马大家韦江凡，专攻意笔墨马。名师出高徒是必然的结果，得益于恩师的点拨，俊杰学习了不同的绘画技巧，加之爱马如痴，时时观摩、研究，对马的习性、神态了然于胸，作画时，以行草笔意入画，线条凝练概括，笔墨与造型巧妙糅合，使马之形神兼备，既显马之体面结构，又具墨韵淋漓苍秀、浓淡虚实相生相映之美。其单马或双马“追风犹可到天涯”，兼备了马的俊朗，人的气度，形态独具，个性十足，然而，这还不足以体现俊杰画马的成就，其最高妙之处乃在于驾驭“万马蹄如骤雨来”的大手笔。排山倒海，呼啸而至，万马奔腾却形态各异，虽有万马之多竟找不出雷同，可谓自成一家。

俊杰的作品，除了意笔墨马，更多的是水墨人物画。他的创作多取材于普通百姓，从多角度、多层次极力展现底层人物顽强、坚韧、生生不息的生命状态，给人以心灵的震撼和洗礼。在《塬上人家》、《随“军”家属》、《守望》等作品中，他以写实的笔墨风格塑造真实的图像、真实的生活感受。画家选材独具匠心，人物、背景互为依存，前后、虚实对比，画中人物面部表情丰富细腻，姿态自然真实，无论是造型方式、笔墨技法还是作品的主题立意，都极具个性化的情感特征，体现着一位有思想的画家对生命的深刻理解和思索。他的水墨人物画，把笔触投向普通平民，使之更接近“地气”，不媚不俗，不张不扬，是一种真实的存在，来源于生活，高于生活，表达了自己讴歌与赞美的态度。对人物的刻画上，俊杰注重以线造型的凝练厚重，强调线性节奏、块面运用与虚实干湿皴擦的结合，并以线、墨的互动在画面上显出空间层次，烘托出浑厚朴重、强劲含蓄的气势和氛围，服务于或润秀或沧桑的旨意要求。

画家要有作为，作品要传世，技巧固然是重要，但绝对要有鲜明的风格和个性。有了个性特点的作品才是真正属于你。个性风格的营造是画家要有作为的基本条件。在这点上，俊杰没有放弃过。他始终忠实于自己内心的真实，虽然画的是客观对象，

却饱含画家自己的个性与思想。画家个性风格的形成不完全是自然的，有自然的因素在，但主要是建立在画家长期研究、追求所得到的心得与自我性格特性巧妙融合的基础上的，需要画家具备深厚技法功底、丰富社会阅历和广博的素材积累。冰冻三尺非一日之寒，滴水穿石非一日之功。要形成自己的个性特点，近几年俊杰先后在中国艺术研究生院、中国国家画院研修学习，现又就读教育部首届博士班，系统、细致、认真的研究传统和现代艺术。速写是个行之有效的办法。因为速写是感受生活、记录感受的方式。通过速写，画家的观察、思想就自然而然地表达出来，但这不是一蹴而就，而是长年累月的积累。俊杰就是通过大量的速写来提高对造型的把握。于他而言，无论是尺幅小帧，或者是宏篇巨制，都是得心应手。这得归功于他的持之以恒。

俊杰是个勤奋而有深刻思想的画家，正是这种关注生活、感受生活、表现生活的态度使得他的作品越来越受到人们的持续关注 and 喜爱，相信他会继续朝着这个方向走得更远，攀得越高。

齐白石绘画民间艺术性初探

■王俊杰

在近代画家之中，有关齐白石的评价与研究文字可以说是层出不穷。围绕着齐白石这样一位由许多复杂因素融合成功的传奇性大家，实在可以有数不清的论文题目可以探讨。其中有一问题，就是齐白石由八大、八怪、吴昌硕而来，继承了文人画的传统，而且其风格面目与他们如此相近，为什么还享有如此高的评价？那就是因为齐白石的创造性，表现在将传统文人画的美感情趣转向移味，开辟了一个平民化、世俗化的绘画天地，注入了生机活泼的世俗人情。简单的说就是他独立将传统士大夫的文人画扭转成为世俗平民的“风俗画”。其强烈的人间性使传统绘画的僵化规范得以突破，而注入艺术家的真实情感。如果还是以“文人画”来界定齐白石的画风，那么士大夫的文人画是读书人的“文人画”，齐白石则是大众的“文人画”。下面笔者就最近收集到的一些关于齐白石绘画风格的资料以及前人的研究状况作一简单的回顾。

齐白石出生于一个以耕织为生的贫穷农户之家，根本无缘观摩古今名人的真迹。一直到他二十七岁时，才正式拜画家胡沁园、文人陈少番为师，此后即逐步开拓自己的艺术道路。他朝为木工，夜则以松火读书，兼以替人刻印、作画——主要是为乡下人绘制供奉像谋生。不久，又得湖湘名流王湘绮的提携，从此就有了较好的学习机会，得以告别木工的行业，专心于从事艺术的创作。四十岁以后，他曾五次离乡远行，漫游南北。六十岁以后正式寓居北京，以治印、卖画为生，并在好友陈师曾的鼓励之下，改革画风，力求“衰年变法”，终于成为一代大师。“衰年变法”后的齐白石坚持似与不似之间，极为强调神似。他那运用兼有民间艺术的淳朴和文人画的洗练的笔墨，同时将诗的意境与造型特性自然地结合的雅俗共赏的绘画作品，不仅开拓了传统中国画的题材，更让普通观赏者看到了艺术与生活之间不可分离的关系，开始使文人画走向平民化。

齐白石创作万物于胸中，腕底有鬼神。齐白石是现实主义艺术大师，他继承和发扬了民族绘画传统，把古典艺术和民间艺术结合起来，经过深入生活、大胆创造，形成自己的独特风格。他的作品都是从对事物精深的观察中得来，不仅有思想性，还有高度的艺术性，特别引人入胜。齐白石先生的绘画艺术是优秀传统技法与民俗主题文化完美的结合的典范，以土到极处、俗到极处、美到极处的高贵气派而站立在时代艺术的高峰。他的那种细腻精深的观察，以及表现事物的富有创造力的惊人才能：这是

他成功的“秘诀”。齐白石高度笔墨功夫与生活形象密切结合的艺术技巧，是对中国传统绘画的继承与发展，也是积累了几千年的经验而形成的。所以，齐白石伟大成就的先决条件之一是对中国绘画遗产的无限尊重和刻苦钻研。我国宝贵的绘画遗产，在齐白石作品中得到了广泛的发挥。如在事物形象的刻划上、在构图上、在色彩上、在造型上、在笔墨的虚实浓淡上等等。他善于接受祖国绘画的优秀传统，善于总结民族艺术和民间艺术的表现方法，才没被事物的自然形态所拘束，从而可以任意挥洒，得到事物的淳朴精神。

齐白石绘画题材雅俗共赏，对象普通。齐白石一般不画珍禽异兽、奇花名草，而是取材于平常生活中普普通通的对象，比如一把算盘、一只柴耙；萝卜白菜、丝瓜葫芦、茄子辣椒；流动的虾、横行的蟹、弹跳的蛙、毛茸茸的小鸡、蹒跚水牛等等。这些广大劳动人民所见所闻的一些民众题材，一经入画，便生动感人、妙趣无穷。他的这些民俗题材的作品之所以能打动广大民众，主要在于富于形象之中的情，充溢的诗意和对生活的热爱之情，它能给人带来很多的启迪和联想。

例如小雏鸡、牧童耕牛、小虾、小蟹以及牵牛花、枇杷果之类。他的画中总映照着他的乡心、童心和农人之心。小鱼围逐钓饵的《我的知鱼》，是因“予少时作惯之事，故能知鱼”；77岁画墨猪出栏，是因为他有一颗“牧汝追思七十年”的心；他画那些黑蜻蜓、红甲虫，是他还记得乡里人叫黑蜻蜓作“黑婆子”，叫小甲虫是“红娘子”，这正是农民眼中的草虫，是农民的审美情趣；画鲇鱼题“年年有余”，画石榴象征多子，画桃子象征多寿，这正是民间艺术喻意象征的特色。他笔下的钟馗、寿星、仙佛一类作品，也是农民们闲话聊天时嘴边上的审美对象。

一只青蛙被水草拴住了后腿，另外三只暂不救助，坐而旁观；一只老鼠跳到称钩上戏耍，画家虐其为“自秤”；一群蝌蚪明明看不见水中的荷花倒影，却争相追逐。他画上的这种艺术构思，不像古代文人画家的艺术趣味那么高雅，但又有着那些高雅的趣味难以替代的魅力。它带一点土气，又带一点孩子气，还有点不讲理，然而又处处合乎艺术的情理。这当然是老人的一片童心，而这片童心又总是与儿时生活的回忆有关，在这最美的回忆里最能激发艺术创作的灵感。所以在欣赏齐白石的画时，我们要把这些普通的素材转化为感人的艺术形象。他把山川草木、鸡鸭鱼虫，当作有生命、有情感的人来画。《自秤》中的老鼠不就是生活中喜欢称重的小孩吗！把青蛙

的一只腿用草拴住，看它怎样地呼叫挣扎，这本身就是白石老人幼年的恶作剧，这种倾注着情感的拟人化方式，即齐白石自称“一代精神属花草”的寄托。另外，从他笔下的老鼠让我想到，这现实生活中的害鼠，又怎样奇迹般变成了审美的形象？就好象民间艺术中的把吃人的老虎变为勇猛的审美。以前几乎每个孩子都听母亲唱过“小老鼠，上灯台，偷油吃，下不来”那首歌谣那样，在那些现实生活中有害的动物身上，其实也有着在造型上、情状上可爱的一面。过去民间的剪纸艺术家设计的《老鼠娶亲》的故事，也和齐白石不厌其烦地画小老鼠一样，都是中国的民间艺术家化丑为美的天才想象的产物。齐白石固然也有“寒门只打一钱油，哪能借得老鼠饱”这样对老鼠的憎恶，但更多的是玩赏鼠儿的乐趣。当他画出一只老鼠咬着另一只老鼠的尾巴这个造型时，便忍不住写下了“寄萍老人八十五岁时新造型也，可一笑”这样的题记。正是在这类作品里，可看出这位从民间走来的艺术家，从根子里所保持的民间艺术风味，不仅是拟人化，而且是充满了那种逗乐的艺术幽默。

民间绘画在时空的处理、形象的塑造、色彩的调配、色调的把握上自有一套“不科学”却符合艺术自身的规律，符合民间绘画的规律性及审美特征。民间画工在制作传神画、彩塑、彩画、年画、壁画的时候，用色鲜艳明快、大胆夸张，引人入胜。他们对色彩的要求“取其尖”“取其阳”，“尖”意即色彩要突出，“阳”意即色彩要明亮强烈，即近看有色远看亦有色。

齐白石的绘画色彩，从传统、民间艺术中吸取了营养而抛弃了其中那些低俗的因素，继承了明清文人画的精神，而又抛弃了文人画的僵化程式。齐白石在绘画色彩表现上追求浓艳的色彩与墨色的强烈对比，“以墨色压之则庄重，以墨色托之则清新。”形成了一种浓艳清新的色彩风格。当衰年变法的齐白石自谓告别了青藤、八大冷逸的一招，创造了“红花墨叶一派”的时候，意味着他抛弃了古人表达情怀的形式，找到了他自己表现情感的自我形式。这无疑是非常重大的视觉革命，它适应了正在萌动着现代人的审美节奏，也适应了文人画在其历史性的转变中向大众靠拢的趋势。色彩表现力的强化，黑作为一种色彩和其他色彩的对照，海派艺术家已经有所突破。齐白石的新发现在于，他又在海派的基础上大胆地引见了民间艺术的审美特色，使色调更加纯化，明亮强烈。他保留了以墨为主的中国画特色，并以此树立形象的骨干，而对花朵、果实、鸟虫往往施以明亮的饱和的色彩，仿佛是将文人的写意花鸟画

和民间玩具的彩绘构成了一个新的艺术综合体。《荷塘翠鸟》中的墨叶、红花、翠羽，《荷花鸳鸯》中的焦墨叶、深红花，黑色、黄色、绿色合成的彩羽，《好样》中的墨叶子、黄葫芦、红瓢虫，这些都是典型的齐白石的色彩构成。它属于形式，也属于内容，因为那是对乡间风物本身色彩的提炼，那是一种热烈思乡之情的外化。

如果说，那浓厚的乡土气息，纯朴的农民意识和天真浪漫的童心，富有余味的诗思，是齐白石艺术的内在生命，而那热烈明快的色彩，墨与色的强烈对比，浑朴稚拙的造型和笔法，工与写的极端合成，平正见奇的构成，作为齐白石独特的艺术语言或视觉形状，相对而言则是其艺术的外在生命。内在的情感要求与相适应的形式，而这形式又强化了情感的表现，两者相互需求、相互生发、相互依存，共同构成了齐白石的艺术生命，即其艺术的总体风格。

就造型而论，每个造型艺术家都有自己造型上的美学尺度。当齐白石画牵牛花时，叶皆作正面观，花皆作侧面观，花苞皆直如红烛，这是局部的一致和整体气势的统一，是造型的特色，也是构成上的学问。而牡丹花的丰艳，棕树冲天的意趣，不倒翁的泥玩具样式，背向的牛那浑圆的形，侧向的虾那狭长的形，猫头鹰的类如轴承结构般的眼，这些纯造型上的表现，即与物形有关，也与画家的感受方式有关。在齐白石的艺术思维中亦是民间艺术的“老根”在其造型观念上的自然流露。构成《柴耙》的那一根篆书般的大线与那七根短线，是柴耙的形象所提供的，也是以柴耙入画的这个“乡巴佬”本质的体现，是以“农器谱传吾子孙”的愿望刺激下的产物。

艺术大师齐白石先生在上世纪的成功决不是偶然现象。齐白石出身于一个农民家庭，从牧童到木匠，他一直生活在平民世界之中。早年的生存环境与视觉经验是他日后艺术作品中无处不在的民间情感和意趣的潜在情结，决定了他一生情感体验与艺术表现的民间化意向。充满乡野泥土气息的花鸟草虫、瓜果菜蔬、民间风物，如粽子、竹筴、猪猡、偷油吃的老鼠等等，都被他一一收入画卷，成为其布衣画风的一个突出标识。民间生活的平凡质朴、乡土情缘的率真真切，表现在齐白石的绘画中就是没有过多的矫饰与遮掩，民间艺人的造型手法、平民百姓的欣赏习惯、早年雕花木匠的经历，都无意识地在他心中产生着影响，在一定程度上成就了他艺术中感人至深的力度。民间情结是齐白石艺术散发出清新气息与超凡意趣的活力之源，但这种朴素的情感又不能仅囿于凡俗生活的意识状态之中。齐白石之所以不是一个普通的民间艺

人，而能跻身于世界艺术大师之列，正是因为他没有把自己禁锢在一个有限的尘世俗文化范畴之内，而是自觉地经过不懈的努力——临仿前人、拜师出游、定居京城，去不断提升其内心潜在的农民意识所约定俗成的价值品位，将自己的天然朴素情感纳入到一个更大的文化参照之中。作为一个民间艺人，齐白石接受了文人画的一切传统，作为一个文人画家他又有平民生活的意识与民间艺人的经历，这也许正是齐白石超出一般的民间艺人和单一的文人画家的独到之处。他的艺术作品在文人孤傲的思维中多了几分泥土的芬芳，于民间思维的定式中又多了些许翰墨文思。“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”，齐白石的造型观，就是力求在艺术实践中让世俗的视觉意趣和文人的品位格调达成某种和谐的互动与共赢。衰年变法的齐白石挥手向青藤、八大的冷逸一格作别，独创“红花墨叶一派”。他在海派雅俗共赏的色彩表现力基础上大胆地引进了民间艺术的审美特色，使色调更加纯化。墨叶、红花、黄葫芦、紫茄子，这种几乎是原色对比的更为大众化的色彩倾向，造成强烈而温馨的视觉表现力，既是民间风物本身色彩的提炼，也是浓烈的乡思情愫的艺术外化。它适应了正在萌动着的现代人的审美感悟，也契合了文人画在其历史性的转变中向大众化靠拢的趋势。他从民间走来，带着满身的泥土，走进中国文化的核心，把一股清新的乡野气息带入神圣的艺术殿堂。他从都市归去，魂归乡间故里，用文人的墨砚浇灌着满园的白菜。那是他艺术的生命之根。

齐白石身为当代杰出的艺术家，他继承了中国民族艺术的优秀传统，在绘画、书法、刻印上都有着非凡的成就，创造出自己独特的艺术风格。他的画无论山水、花卉或虫草，都能给人明朗、清新、简练、生气勃勃之感，并且具有鲜明的民族特色，达到了形神兼备、情景交融的境界。其创作继承我国传统绘画的表现方法，吸收民间绘画艺术之营养，通过对生活现象的深入观察，加以融汇提炼，形成了自己特有的艺术风范。齐白石从民间画工转变为文人画家，经过了“变法”。他又将富有农民气息的民间艺术情趣融进文人画中，这不仅扩展了文人画表现的题材，而且也更新了文人画的艺术境界，开创了具有时代精神和生活气息的写意花鸟画的新篇章。

浑厚华滋 刚健婀娜

——浅谈黄宾虹绘画的艺术特色

■王俊杰

黄宾虹是当代中国画创作转型期的重要画家之一，是中国山水画创作的一座山峰，可以说，中国当代绘画创作，尤其是山水画的创作，无法回避黄宾虹对当代绘画创作所做出的贡献。因此，我们梳理出黄宾虹绘画的艺术特点，有助于当下对中国传统水墨画的再认识和对今后中国画创作提供可资借鉴的范本。

关键词：黄宾虹、山水画、特点

一 黄宾虹绘画、特点

历代山水画家在自然面前从心性体验出发，形成了一套完整的表达自然的方式：荆浩对景作画“凡数万本”、郭熙“坐穷泉壑”、石涛“搜尽奇峰”、黄宾虹“坐观夜山”、陆俨少“乘舟观水”等，都体现了山水画创作中体悟和凝视物形的重要性。形式来自于对自然的体悟，来自于对物象精神性的探研。山水与花鸟描绘不同的对象，花鸟画是以花卉、柱石、禽鸟等为表现对象，而山水以山、石、树、水等为表现对象。黄宾虹的山石历来以黑密为主，他那种“黑、密、厚、重”浑然一体的面貌使他拥有“黑宾虹”的美称。倘若用“加法”来形容他的山水，那黄宾虹的花鸟则可以用“减法”来描述。他的花鸟画不加修饰，简略淡雅，照黄宾虹自己的讲法，他“山水浑厚华滋，花卉画求刚健婀娜”，这是非常恰当的概括。

绘画有“空疏美”也有“黑密美”。在有限的画面空间，黑密不沉、不塞，反而见出它的丰富，这就具有了一种充实的价值。黄宾虹在这方面就取得了卓越的成就。为了剖析其画风的黑密，分“意静”、“夜山”、“雨淋墙头”、“诗径与禁区”四点阐述。

（一）意静：

画家画风的形成，并非出于偶然，更非短时间所致。黄宾虹曾在题画中一再说：“意贯于静”。他认为绘画之所以有生意，乃画家“于静中得之”。在生活中，他竭力要求有个“静”的环境，即便一时无法办到，他也积极创造。他喜欢“夜坐”。“夜坐”，外静内定。黄宾虹远游，每于夜静之时，独立出户。在峨眉、青城山、雁荡山，他都“宵声无虑静观山”，独坐崖边；或徘徊幽径，成了一个“入痴忘我者”。就这样，使他一次又一次地得到了新的深刻的“应目会心”。他的这种所得，无疑使画家在艺术上增长慧识。所以这位画者遇到“昔年游览地，都上画中来”的时