

中国当代名家书画大系

王文芳精品选

ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA SHUHUA DAXI

WANG WENFANG JINGPINXUAN

主编 / 贾德江 ■ 北京工艺美术出版社

© 天鹅来归 1996年 纸本 150cm × 144cm

封面画 / 清泉心上流 1999年 纸本 68cm × 68cm

封底画 / 雪域魂魄 2006年 纸本 136cm × 68cm

画家简介

- 王文芳
- 北京画院专业画家、国家一级美术师，中国美术家协会会员。
- 1938年生于山东招远。1962年毕业于中央美术学院国画系，师从李可染、宗其香、秦仲文先生。
- 多年来一直从事中国画创作，作品先后参加全国第六届、第七届、第八届、第九届、第十届美展以及“百年中国画展”、“北京风韵展”等国内及国外重要美术作品展。1988年、1998年两次在中国美术馆举办个人画展。
- 在全国及北京的重要美术展览中曾获银奖、一等奖、优秀作品奖多次。出版王文芳个人画集多种。作品入编《中国现代美术全集》、《百年中国画集》等。

我的山水画宣言

文 / 王文芳

开拓新的意境，不断深化精神内涵，注重构图的奇特和多变，充分发挥形式美感的巨大力量，刻苦进行笔墨的锤炼，创造新技巧，追求意境美、形式美、笔墨美——山水“三美”，这就是我的山水画宣言。

中国山水画一千多年的历史写就了多少光辉灿烂的华彩乐章，北宋“三大家”、南宋元明“四大家”、清初“六大家”直至“四僧”，无一不是山水画家，一部中国古代美术史不管怎样恰当地评定，总是说明了山水画所取得的成就和在绘画史上的地位。面对如此高峰，我们能超越吗？我们的路在哪里？

在马德里我看到委拉斯贵支的代表作，在波士顿我看过雷诺阿几乎全部的作品，他们登峰造极，他们把完美和伟大推向了极致。西方画家自然也会问，我们能超越吗？我们的路在哪里？当然回答是各种各样的，其中就有了“解构”主义——分解了再构筑，大概就是打碎了再重来。把瓷瓶摔了，粘它有什么用！达·芬奇画了《蒙娜丽莎》，你加上了两撇小胡子，这就是突破、超越？当代中国有此功力者也不乏其人。不能说所谓“现代派”都是这样产生的，但至少有一部分大概就是这样，在传统面前，在伟大的创造面前技穷、退缩，以破坏代替了发展。对我们来说问题也是一样的，或者宣布他们已“穷途末路”，把高峰铲平才显不出自己的渺小；或者亦步亦趋，干脆“回归”算了，继续嚼别人的馍好不轻松。

艺术就是创造，没有创造也就没有艺术，一部艺术史就是一部创造史。人们渴望美，进而创造出艺术美，这是人类生存

的一部分，生命不止，创造不止。每个时代的艺术都是当时的社会生活、思维观念、审美要求的产物，历史发展到现代，必然产生现代艺术，它是自然生发、自然到来的，也就是不以人的意志为转移的。不需要人为地设计模式、规定必须的标准，甚至不需要你的鼓噪和催生，天天都在想着如何“现代”、如何与“国际接轨”大可不必，每个“现代”都会有它的“现代艺术”。敦煌石窟492个洞子壁画浩如烟海，北魏粗狂，唐代富丽，宋朝清癯。有的几代壁画都在一个洞子里，咫尺之内竟也风格各异。北魏统一北方还不到一百年，居然形成了强烈的时代面貌；唐代分初、盛、中、晚四期，也有风格的差异。壁画内容多为佛教本生故事，既严肃又规矩，粉本都是师傅一辈辈传下来的，自由再创造的余地很小，但就是这样，一个时代一个风格，道理很简单，这就是时代的烙印，谁也脱不过。我们经常从理论上争论“现代化”、“民族化”的问题，理论是伟大的，也是灰色的，从艺术创造的实践来观察，这是一个简单问题，现代人的艺术就是现代艺术。现代艺术无论从内容到形式和各种手段都是更加绚丽多彩了，所谓“现代派”或“前卫艺术”，只是现代艺术的一部分。不管它从何而来，往何而去，自有发展轨迹；不管你喜欢与否，它是一种客观存在，是现代社会的自然产物。社会的进步，包容性越来越大，它自有它的观众群。对我们来说，研究它有哪些东西可供借鉴参考，变作营养，这才是更重要的。

中国传统山水画中有雄伟壮阔的山光水色，有草木华滋的崇山峻岭，但更多的是浅山幽谷、小桥流水，平静疏淡，悠

◎ 岭上人家 1991年 纸本 68cm × 68cm

闲恬静，像田园诗。古人乐志山林，“仁者乐山，智者乐水”，喜欢在大自然中修心养性，追求“天人合一”的和谐。今天我们仍可在这些方面开掘。但历史前进了，时代变化了，生活空间与内质，生活方式和节奏都有了巨大而深刻的变化，新的山水画必定扩大题材范围，表现出新的审美情趣，创造新意境即现代人的现代艺术。比如更直接更强烈地表现生我养我的这片热土，它的浓浓乡情和充盈其间的浩然正气；再如回顾历史，追抚时光，在一片沉重感和沧桑感中进行反思，舒解胸怀；再如对宗教的重新审视、对宇宙的幻想和憧憬、对生存环境的

思虑和世纪末的莫名其妙的恐惧和虚无。这一切促使山水画艺术必然有一个大的发展。

自上世纪80年代开始，我有了几次去甘肃、新疆、西藏的机会。“大漠孤烟直，长河落日圆”的雄奇博大，“秦时明月汉时关，万里长征人未还”的苍凉悲壮，以及青藏高原上那神秘的宗教气氛一齐袭来，撼我心扉，摄我魂魄，好像空然间我摸到了大地的脉搏和我自己的心跳。罗丹说过：生活里并不缺少美，缺少的是发现。这“发现”应该包含两个方面的意义，即在发现客观的同时也发现主观，审美的主客体

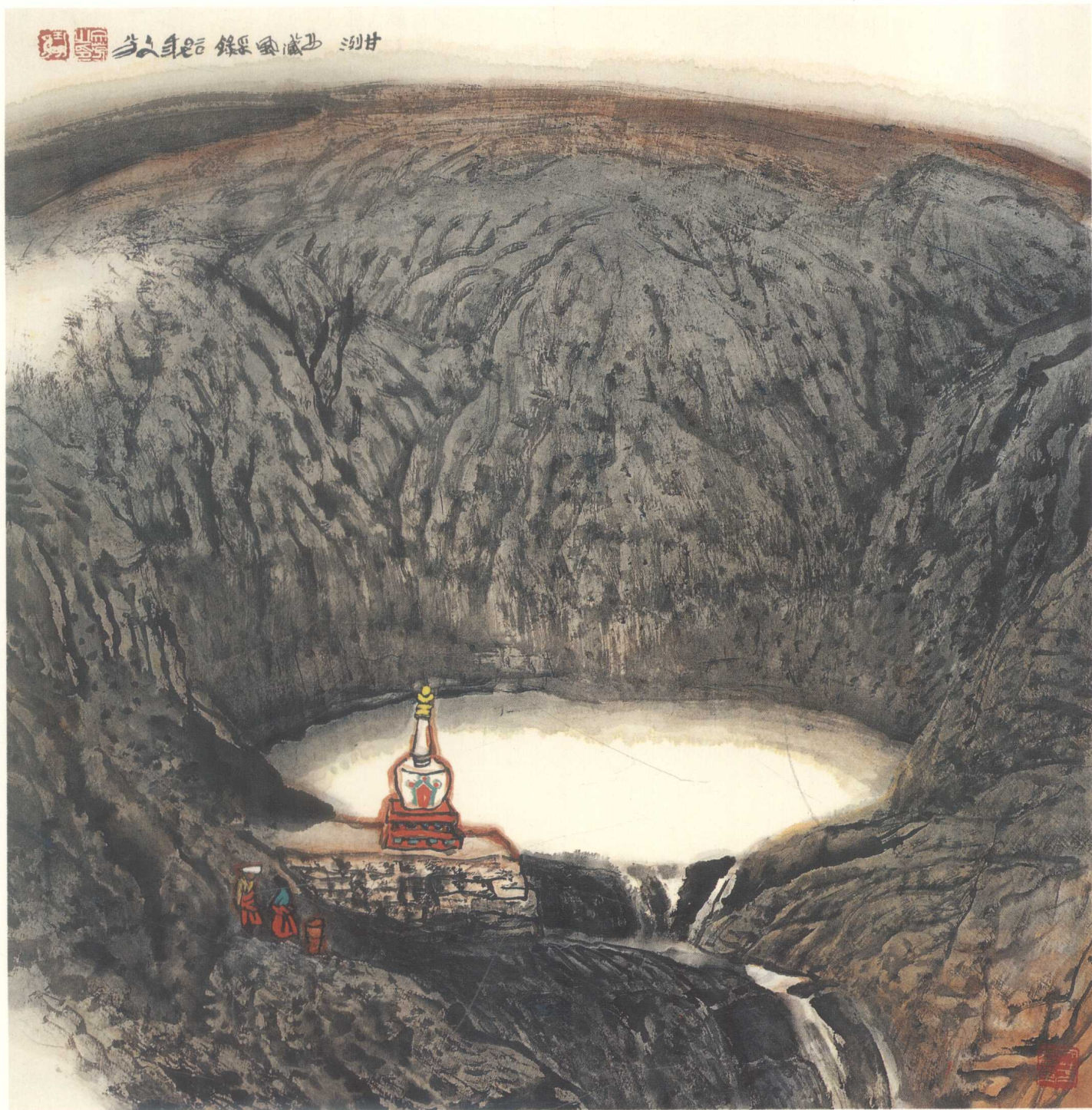
统一，“神与物游”，“外师造化，中得心源”，我用自己的心发现了大西北那特有的美，也同时发现了我自己，找到了自我，明确了自己的艺术追求。对于一个画家来说，只有到这时才能进入到创作过程。1961年美院四年级上实习课时我就去过敦煌，但那时由于生活阅历还太少，对事物对大自然的理解还太浅，特别是还没有开始艺术创作活动，所以只有在20年后才找到了自己和自己的创作之路。

深入生活是个老问题了，既简单又复杂。什么是“生活”，怎样去“生活”，在“生活”中怎样采掘矿石，并不是人人都能从“生活”中采到矿石并冶炼成金的。有多少人在黄土高原上生活过，在石鲁之前，有谁发现过黄土高原的美？更重要的是谁创造了黄土高原的艺术美？过去我们跟随李可染先生学画，总以为他的伟大成就就是倡导并坚持到生活中去写生，现在才越来越体会到这认识太肤浅了。先生那些写生早就不是对景摹写，而是对景创作了。特定的景物体现了特定的意境，使画面有了灵魂，有了生命，有了丰富的内涵，具有了特定的美学品格，这正是先生“所要者魂”。先生用他那颗热爱祖国热爱大地的赤子之心去体味、发现、概括、提炼，终于创造出了具有独特个性、鲜明审美品位的壮美、大美形象，从生活美升华为艺术美，浑厚雄健、顶天立地、惊心动魄，这才是李可染。

大师教给我们的不只是端正的学习态度和方法，做个“苦学

◎ 雄风犹在
1997年 纸本
197cm × 90cm

© 甘冽 2007年 纸本 68cm × 68cm

派”，更重要的是如何熟练地运用艺术规律，调动起构思、构图、笔墨等一切因素，继承传统又突破传统的审美框架，义无反顾地进行新的艺术形象的创造，创造新的美，“可贵者胆！”

在大西北、在青藏高原，经常可以看到踽踽而行的朝圣者，脚步沉重而又踏实，因为信念在我心。那一年我曾作丝路壮游，山一程，水一程，千里万里奔来却不想因病躺在阳关脚下，“西出阳关无故人”的诗情和乡思旅愁一起涌上心头，不管前面还有多少风雨历程，都要抖抖沙尘继续上路，因为

我们也是朝圣者，心里有一座艺术的圣殿、艺术的香巴拉。

我强调构思立意、有意境，十分注重形式美的巨大力量，讲究构图变化，运用先泼色再施墨的笔墨新技法，把我对大西北的情感和自己的审美情趣诉诸笔端。

最近藏区的风土人情越来越多地进入我的画面，大自然的神奇和宗教生活的神秘越来越强烈，是故意追求呢，还是自然流露？所以有人问：是不是信奉了佛教？人们都追求善良和美好，都会用不同的方式来表达自己的愿望，我充分理

◎ 山回路回不知处 1991年 纸本 68cm × 68cm

解和尊重人们选择的自由，我只是皈依了艺术，我愿意用艺术去表现人们的愿望，我愿意像朝圣者那样向往着艺术的圣殿，也希冀在这一过程中自己也得到些心灵上的净化。我向往着一种圣洁、一种纯粹，做人做艺都需要。现在在“回归”潮里，“文人画”又时髦起来，给了我们一次重新审视传统的机会。对我们来说“文人画”不只是“逸笔草草”，更重要的是“文人”，文人就要有学识有教养有品位。作品就要有内涵有境界有格调，这才是对传统的真正继承和发扬。画可以娱

人也可自娱，但也是一个严肃的事情，苦苦求索，努力地表现更丰富的内心世界，这也是一种殉道，只有自己的心一次次得到提升得到净化，才会放弃一点欣赏小脚裸体的无聊和表现丑陋庸俗的市井俗气。

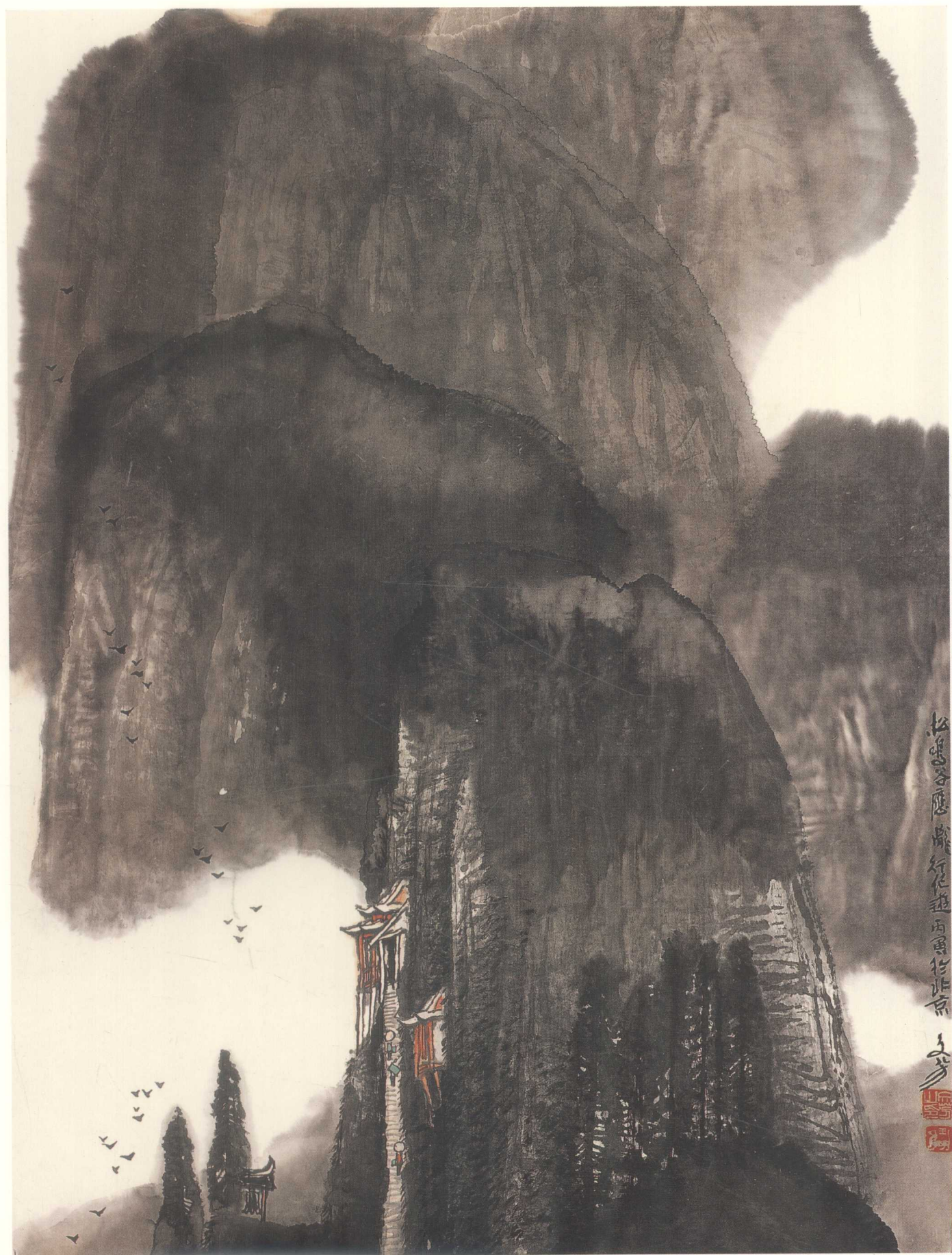
我们学习先辈们的创造智慧，借用他们的一点高度，有信心踏出新路的，否则一部人类的文明史将无法写下去。当然这路也不是现成的，只要“澄怀悟道”悟出了艺术创造的真谛加上不懈的努力，我们就会超越的。大路迢迢。

◎ 另一种时空 2008年 纸本 68cm × 68cm

◎ 祝福(左图)
1981年 纸本
100cm × 70cm

© 松鸣谷应 1986年 纸本 90cm × 68cm

◎ 慢腾腾的春天来了
2007年 纸本
68cm × 68cm

◎ 归去来兮
1999年 纸本
68cm × 68cm

◎ 朝圣 (左上图)

2007年 纸本

68cm × 136cm

◎ 升腾 (左下图)

2002年 纸本

45cm × 88cm

◎ 天籁

1996年 纸本

68cm × 68cm

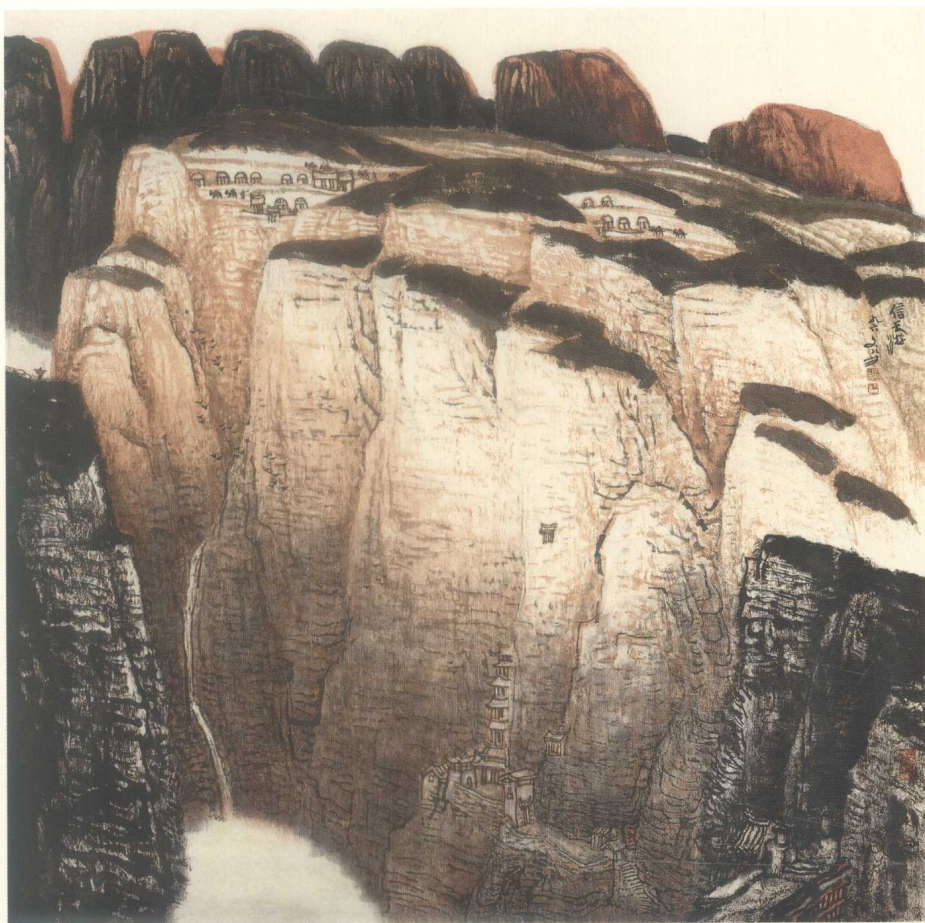

◎ 天涯尽头是仙乡

1988年 纸本

68cm × 68cm

◎ 信天游
1996年 纸本
68cm × 68cm

◎ 远随南秋合调
2007年 纸本
68cm × 68cm

© 杵歌 1991年 纸本 68cm × 68cm

© 风雨锻筋骨 1995年 纸本 136cm × 68cm

◎ 素月流光
2007年 纸本
68cm × 68cm

◎ 陇南山水真如此
2005年 纸本
68cm × 68cm