

A man with glasses, wearing a brown and white checkered shirt, is shown from the chest up, leaning over a table. He is holding a dark brush in his right hand and is in the process of painting on a light-colored surface. The background is dark and out of focus.

姚剑波作品集

· 国画卷 ·

■ 山东美术出版社

J221.8

191

姚剑波作品集

· 国画卷 ·

山东美术出版社

01897816

图书在版编目 (C I P) 数据

姚剑波作品集 / 姚剑波著, — 济南: 山东美术出版社, 2012. 8

ISBN 978-7-5330-3933-2

I. ①姚… II. ①姚… III. ①中国画-作品集-中国-现代②国画-作品集-中国-现代 IV. ①J221. 8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第177162号

特别鸣谢: 北京翰墨丰华艺术发展有限公司

总策划: 丁文江 毕名武

组稿: 毕名武 吕辉

装帧设计: 孙一枝 朱丹

封面题字: 张志鸿

责任编辑: 刘琪 贾琼

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

印刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开本: 889×1194毫米 12开 总印张15

版次: 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

总定价: 160.00元 (全2册)

画家简历

姚剑波 男 汉族

北京瀚墨丰华艺术发展有限公司艺术总监

北京瀚墨丰华画院院长

1982年结业于山东师范大学美术系

1991年毕业于山东工艺美术学院环境艺术专业

文化部中国国际书画研究会会员、理事

中国美术家协会山东分会会员

作品展览及经历

1976年—1982年参加省级以上美展四次	中国济南
1998年 文化部油画中国画大展	中国北京
1999年 山东全省画院展	中国济南
2000年 中央电视台一套摄制播出专题片	
2001年 国画《国泰民安》被台湾中华文化基金会收藏	
2002年 姚剑波画展	中国泰安
2003年 参加北大百年校庆展	中国北京大学
2003年 《中国收藏》杂志获评“百名最具收藏升值潜力画家”	
2006年 “纪念延安文艺座谈会上的讲话”速写展	中国济南
2007年 油画作品由河南日信上拍成交	中国郑州
2008年 “三人行”油画展	中国上海
2008年 油画作品由广东拍卖上拍成交	中国广州
2011年 中国·意大利文化年油画名家巡回展	意大利：罗马、米兰、 佛罗伦萨、威尼斯
2011年 国画作品由北京天璞盛世上拍成交	中国北京

作品发表

《北京晚报》、《欧洲华人报》、《齐鲁晚报》、《山东文学》、《美术大观》、《中国收藏》等省级以上刊物发表，作品为日本、德国、澳大利亚外交使领馆，意大利·米兰议会，华人社团及国内外私人收藏。

目 录

艺途求索	5
——自序	
感知名镇、名山、名水	6
——姚剑波访谈录	
姚剑波作品	9
附录	70

艺途求索

——自序

人生与绘画艺术相伴，倏忽间年已半百。人的经历多了，就有了阅历，阅历多了，就常常带来回忆。人都说“三十而立，四十不惑，五十知天命”。到了天命之年，回首走过的艺途，却发现过往的作品，每隔一段就能看出以前看不出的毛病来。既然看出毛病了，就要改。改进后，就进了一小步。回望三十几年的艺途，每每如此。

到今天，艺术环境宽松，不少以前不能画、不敢画的题材，现在可以画了，画家可以有感而发、有情而作。于是就有了知音，有了欣赏者，有了支持者，有条件可以出画集了。观诸名家出集子，无一例外是把自己最优秀的作品推出，以示成果。我却突发奇想，心想，一个画家从儿童时产生爱好，到遇名师启蒙，追求一辈子，是一个不断学习、不断自我否定、不断进步的过程。画家的成就是由一幅幅画作，含辛茹苦积累，才能成长至今，才能有今天的成就。一个人，不能因为成熟而舍弃自己走过的生命历程，同理，一个画家，也不能因了今天的成就而否认自己曾经的青涩。所以我向我的支持者说出了自己的想法，得到了认同。那么，我的第一本画集，即从年青时的习作开始，选取截止于2012年的作品，结集出版。这是我时至今日艺途的一个小结，亦是我的艺途回顾。

鉴于时间跨度较大，作品流失较严重。只能整理手中现有的作品，看到一个由青涩到成熟的成长历程，以此作为一个艺途中的阶段性总结，亦能从中看到一个画家的成长历程。这是我出第一本集子的心愿，以此开端发轫，而后再说风格成熟后的作品。

半生艺途行来，拥有了四宝：曰师长、曰书本、曰朋友、曰同行。启蒙受教于师长是悟道，而后学会读书，在前人的肩膀上做自己的学问。“三人行，有我师”，朋友，是时时左右不离的良师，时时有以教我，诗词书画、棋茶古今，往往在朋友中受益良多。同行亦一宝，人云“同行冤家”，我以为事物均两面，窃以为，同行最知根知底是也。同声相应，同气相求，同行所议所指往往最能搔到痒处，也最能一针见血，也最能使人当头棒喝之后大进一步，是为一宝。半生艺事，有此四宝，幸甚至哉。

至今最难忘怀的是二位老师：一是中学的班主任，现在已是著名的比较文学教授、学者宋绍香先生，他教会了我读书，如何从读书中升华为做学问。一是我的启蒙恩师，山东工艺美术学院的老院长、教授张逸民先生，他教会了我做人、作画，给我打下了一个正确坚实的基础，这是成就今天的根本。饮水思源，师恩难忘！

艺术之途并非平坦大道，其间也有岔路、十字路口，最能使人徘徊不前。此时，有点石成金者，往往一语惊醒当事人，从而突破困局，上一新境界。我的艺途中，有幸屡屡得遇高人：1982年，山东师范大学培训进修得遇名师吕胜中教授任班主任；1984年，桂林巧逢吴冠中老先生，油画写生得益受教；1986年，恩师命我陪同张仃老先生，得耳提面命之教；2004—2005两年间经友人引荐，三次面晤一代大儒季羡林老先生，得以指点国学精要。这些可遇不可求的良机，获得了，让我在艺途中少走了弯路，得以艺业精进。真是时也，命也，命运垂青于我！

艺友，同道相聚论画，互叹艺事之苦乐。深得其中三昧者曰：“画画很难谈，画画需要看”，深以为然。画家，应该用作品说话，视觉艺术，当然要看！说多了有害无益，多余。

回顾，有这本画作成册，是对半生艺途的交待。展望，前面的路途仍在延伸，追求亦未停止，只能遵循前贤之言“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，向前，向上，走下去。是为自序。

姚剑波

2012年2月26日于北京通惠河北岸有所不为轩中
(承蒙文化部艺术中心赵树栋主任帮助指导审稿，深表谢意！)

感知名镇、名山、名水

——姚剑波访谈录

雨荷寄语(《中国艺术鉴藏》杂志编辑、记者):采访画家姚剑波先生是我近期的一个心愿,因工作关系,近期常与先生晤面,后朋友邀我和他相约到泰山。先生成长在泰山脚下,南临孔子故乡曲阜,受着齐鲁文化的滋养,先生从小在这片有着独特内蕴的文化沃土上茁壮成长,成为今天当代画坛令人钦慕的油画艺术家。

在空灵、秀丽、充满灵气的泰山脚下,我与先生有了近距离的接触。用心倾诉,用心体会,这是我们之间较为特殊的一种交流方式。先生与我谈及泰山的人文历史,一路走来,把眼前所有的景点向我描述的如此出神入化,我顿感先生卓越的艺术才华及深厚的文化底蕴。在先生的解说下,这座大山尘封已久的历史一一展现在眼前,烘托出我面对这座名山百般的心绪。我想这是先生对大自然的深情依恋,以及从小与泰山和谐相处的一些感悟。从当年对自然的向往、对山水的热爱,到今天对山水的深切感悟,加之身上所具有的灵气,必然激起他创作的灵感,于是把这种对大自然、对祖国名山胜水的感受融于笔下,成为先生名扬天下的绘画佳作。

先生的国画作品不仅有南方浙派的劲道逸韵之气,亦有北方齐鲁画派的旷远悠深之境;既有古典主义的形式,亦有浪漫主义的气质。先生笔下两种创作题材,一是以我国五岳之首的泰山为题,另一种则是用油画形式以江南古镇的水乡为题。先读泰山作品,先生采取了古代书画中五项审美要素,对应“阴阳五行”中的“金、木、水、火、土”的理念来描绘这座祖国的名胜古迹。从审美要素讲,水者,体现先生作品的刚柔并济、浓淡映衬;木者,空灵、质朴;水者,滋润,墨色不干燥;土者,浑厚,用笔不浮,圆浑沉着;火者,则显气势韵味;金者,厚重雄强。这也是先生的内涵学养所致。其中也不难看出先生对我国儒文化、道文化、佛文化具有较深的研究并加以运用,也适应了人们追求古代审美的一种趋势,使得大家对其作品啧啧称赞,爱不释手,一些资深的藏家们远道而来纷纷索求其作品。再观油画水乡作品,先生出生于北方,行走于江南。江南的诗情画意、小桥流水使得先生千百度的醉心于它,笔下的碧波荡漾、清清河水、小桥人家、一草一木、一砖一瓦都牵动着读者的心,沐浴其中,清醇而静谧,带给人们无边的思绪,无尽的享受。

雄伟奇丽的山川峰峦、诗情画意的江南水乡、风景如画的小桥流水、粉墙黛瓦的明清建筑、饱经风霜的千年古镇,而今在先生的笔下被描绘得栩栩如生、美仑美奂,犹如浪漫的交响曲,演奏出优美的乐章;似古琴高山流水,又似浪漫的诗意,这种如神话般的境界,让人心旷神怡,流连忘返,作品亦可圈可点,可读可叹。

采访时间:2010年5月23日

采访地点:泰山山庄

采访嘉宾:姚剑波

采访、撰稿:雨荷

嘉宾简介:

1956年生人,山东泰安人,1972年参加工作,美工,从事油画、中国画绘制。1975年拜山东工艺美术学院院长、教授张逸民为师。现为文化部中国国际书画研究会会员、理事,中国美术家协会理事,中国美术家协会山东分会会员,北京瀚墨丰华画院院长,北京瀚墨丰华艺术发展有限公司艺术总监。1976年入工艺美术学院进修。1978年起在省级以上报刊发表作品及参加省级以上美展。1984年入山东师范大学培训,指导教师为吕胜中先生。1991年毕业于山东工艺美术学院环境艺术设计专业。学习绘画期间曾接受原中央工艺美院院长张仃教授具体指导,画风吸收浙派与北方的特点,擅长写实油画创作与中国人物、花鸟画创作。作品被中国香港、日本、新加坡、俄罗斯、意大利、德国友人收藏。多次参加全国与省级美展。作品及传略被收入《海峡两岸书画名家大辞典》,中央电视台一套、山东电视台、齐鲁电视台均播放专题报道。《北京晚报》专版撰文介绍了油画作品,并在《中国传统文学》刊发个人传记。油画与

国画作品2007年开始在郑州、广州、北京等地上拍，拥有较好的成交记录。自2000年起，为专职自由职业画家。

雨荷：观赏您每幅作品，意境深远。有道是山水相依，山有水才有灵气，水依山才更显柔情。这点从您的作品中就能充分体现出来。您笔下的《周庄印象》、《江南古镇》、《小桥流水》以及《五岳之首泰山》，曾牵动过诸多读者的心，能否具体谈谈是什么促使您拿起笔去描绘中国的名镇、名山、名水？您对它们有着怎样的深厚感情？

姚剑波：（以下简称姚）作为绘画艺术，技巧是可以通过学习来掌握的，但更重要的是画家的自身生活积累与修养，艺术作品的创作需要画家的感情注入。当你长期生活在一座北方的雄伟大山下时，几十年如一日每天抬头见山，在对她有故乡依恋的同时，也不免会产生审美疲劳。当见到水乡的小桥流水时，那种新鲜感就出现了。于是，游走于南北之间，就有了对比，对比产生艺术嘛，呵呵……

雨荷：您现在所创作的作品，可能表达自己的情感会多一些，但也没有脱离生活，依我看，一幅好的作品，如果完全是生活中的再现，就缺少艺术性，完全是自我的表现，又缺少生活了，好的作品既有生活又有自己艺术个体的体现，这与中庸的思想具有相通之处。您怎么看待您的作品？

姚：这与目前的美术大环境大氛围分不开，改革开放以来，各种绘画风格流派都在中国有所表现，作为画家，脑子乱、眼乱一阵很正常，关键是不迷失自我。因此，我首先画自己喜欢的，能感动自己的东西。画，画出来是给别人看的，如果连自己都打动不了，能打动别人吗？因而把自己的感受用技巧表现出来，就是艺术的自我体现了，可惜自己的画画完后，隔段时间审视，总能发现让自己感到遗憾、不完美的东西，所以就再画，再去追求，自己的画，就是热爱与追求的产物。

雨荷：您的作品不仅有南方浙派的劲道逸韵之气，亦有北方齐鲁画派的旷远悠深之境。您认为浙派绘画风格和北方绘画风格有何区别？

姚：我年青时学习绘画，一直画人物，我当时崇拜方增先、刘国辉这些前辈的艺术语言与表达能力，后来又折服于吴山明、冯远先生的笔墨表达技巧，潜移默化地受到了浙派绘画的影响。我认为浙派的水墨表达能力是北方所不具备的，而且画面的生活情趣与耐看也是浙派的特点，北方的风格雄浑大气，有时还有些“霸气”，但不耐读。我作为山东人，深感南北绘画的互补是可以大大丰富自己的绘画语言与表达能力的。

雨荷：以我国五岳之首泰山为题材的作品，单看作品表面，仅仅只是山和水，宏伟气魄，描绘了人文与大自然的鸿篇巨制，好似行云流水，山呼谷应。而要仔细品读却不难看出，作品中融入了我国古代的一种审美观“风水五行”，请问您是以何种绘画语言来表达作品中的金、木、水、土、火？又是以怎样的审美意识来描绘泰山的这种神奇秀丽？您认为古代审美观和现代审美观有何不同？

姚：涉及到绘画，是无法排除中国民族的传统文化元素的影响的，严格地说，五行是反映了人们对生活追求的一种风水文化的内涵而不是一种审美观，对山水、风水的思考，是我受到了易学大家关立勋教授的启迪后，又拜读了林徽因先生的风水专著《风生水起》一书后产生的一种把五行序列，寄托了人们平安福佑美好心愿的内涵予以形象化的绘画表现形式，它主要得益于中国传统风水理论又结合了泰山独有的“国泰民安”、“稳如泰山”的文化内涵，从而形成一种寄托了人们美好愿望的绘画形式。而古人在风水五行中早已将五行的山形体态作了描述，我只是在古人风水描述的基础上把它作了形象化的整理发挥。古人的审美观是一种天人合一的审美观，这一点是我们现在的社会形态审美所不能企及的。

雨荷：说到您作品的另一种题材“水乡”，也许大家会联想到当代著名油画家陈逸飞，在陈先生的笔下，大都以水乡为题材，拍卖市场中，以此为题的作品也节节攀高，而在当下艺术界，画水乡的艺术家如雨后春笋，层出不穷，您怎样看待此问题，您觉得您的作品有何优势？

姚：我说真话，无论我还是别的画家，与陈逸飞相比都没任何优势可言。陈逸飞是一个绘画史上的高峰，我对陈逸飞先生的目光是崇敬仰望的。对于水乡题材我只能用我的语言说我的话，努力把那些让我感动的东西画出来。

雨荷：周庄石桥、江南古镇庭院，小桥流水人家。站在其中，使人们心静如水，有一种无限的静谧闲适之感。八十年代初期，陈逸飞先生也曾经沉醉于这里，其作品表现江南文人优雅闲适的生活情趣，他的绘画技巧和表现手法，以及对意境的创造，都能让后人学习。近观您的作品，思想深邃，意境深远，总是带给人一种无尽的思绪，作品既有油画的色彩笔触，又兼有中国的文化内涵和意境，请问在创作时除了自己的艺术个体表现外，您是否还会借鉴或引用陈先生或其他艺术大师的艺术元素？这对您有何影响？

姚：呵呵，这个问题与上一问题有相通之处，我常常看着陈逸飞的油画册发呆，他太伟大了，看他的水乡油画，能让你的心为之颤动，那是一种能渗到

你骨子里去的美，无法摹仿与借鉴，我只能用我的方法来画我的画。至于影响，陈逸飞的作品让我悟到：“好的艺术它首先应该是美的”！

雨荷：您曾跟我讲到以前只重视市场，却忽略了作品的学术性，能否谈谈这个问题？

姚：那是个生存与艺术的问题，是另一个范畴，好像在这里可以忽略，呵呵。

雨荷：很多朋友都说您是一位奇才。您为人正直，品德高尚，不为世俗所动，有着纯净和质朴的心灵。为此您也得到诸多艺术前辈的褒奖，笔下的作品也受到众多收藏者的一致追捧，要做到这些不仅需要先天的心力、后天的学养，更需要许多艺术门类所必需的专业技能。您是如何做到的？

姚：艺术是需要天赋的，技巧可以培养，天赋无法培养。多读书，多与同行交流，多动脑，画之前先动脑后动笔。与人为善，“三人行必有我师焉”。日积月累，技巧是可以学到的。

雨荷：孔子曾说过“仁者乐山，智者乐水”。您的作品囊括了中国的名镇、名山、名水，这些无不代表您对祖国名山胜水的热爱与依恋，依我看您既是仁者，也是智者，可以这么说吗？您怎么来理解？

姚：站在前人的肩膀上向上攀登，肯定省心省力。见仁见智，但我首先相信“人之初，性本善”，爱人、爱山、爱水，爱这片养育了自己的土地，就是爱自己的艺术之源。

雨荷：2010年10月—2011年10月是中国与意大利两国之间的文化艺术交流年，此次由文化部组织的首届“中意文化艺术交流展”也将于2011年3月份在意大利的米兰等城市举行，其中的“中国当代实力派油画画家画展”参展作品的主题思想是“中国山水水乡”，您作为被邀请的中国三位参展者之一，心里有何感想？对自己的艺术成就有何期盼？

姚：这是对我的一次审视与考验，只能努力做好，对得起观众，至于成就，只能由观众来评价了，当然，谁不期盼成功呢？

雨荷：八十年代的一天，陈逸飞的代表作《故乡的回忆》曾在美国某画廊展出时引起了轰动，一时让他声名远播。这次意大利之行是否也能让您蜚声海外而一炮走红，作为朋友我希望如此，您怎么看？

姚：这是所有画家心中的梦，我也有同样的梦。哈哈……

雨荷：时至今日，我认为您的艺术事业已渐入佳境，甚至可以说向巅峰状态靠近。而每位艺术家在自己的艺术成就得以升华的时候，总要付出巨大的心血，对于您来说更是如此，在您的创作生涯中，影响您最大的人是谁？一路走来，都有谁在帮助您，在此，能否对他们说些什么？

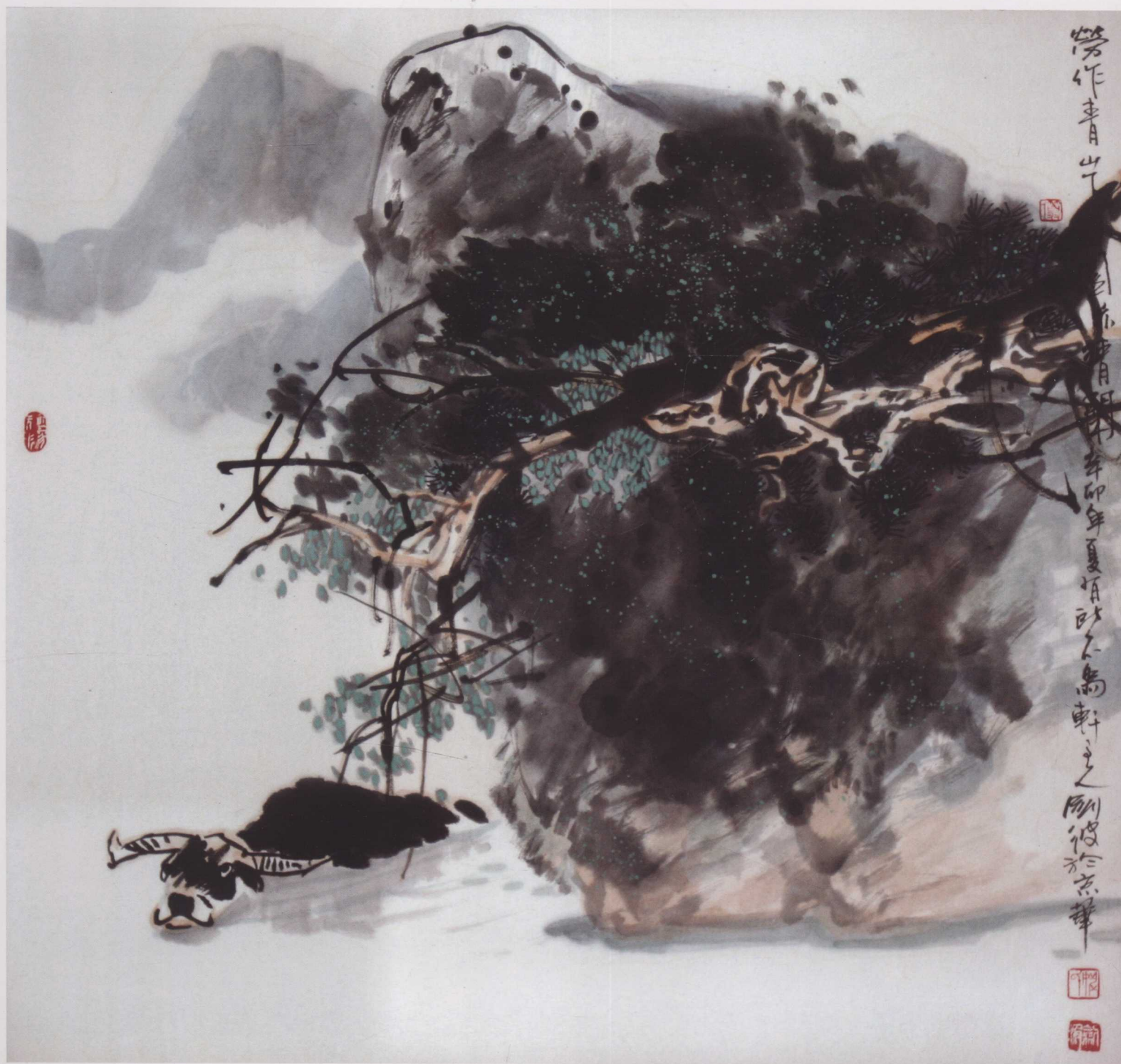
姚：我的父亲，他曾是建国之初南下上海的文化新闻系统军代表，他给了我最初的文化影响与人脉。我的中学班主任，中国的比较文学专家教授宋绍香，他教会了我读书及在人生的逆境中奋争向上。我的专业老师，著名壁画家张逸民教授，他给我打下了坚实的基础，教会我做一个人格的画家。央美吕胜中教授，已故艺术大师张仃，当我在艺术的岔路口徘徊不前时，指点方向，使我没有迷途……在南北游走的过程中，香港、广州的陶钧、陶理、李华林先生，杭州的康波先生，上海的赵传峰居士，北京的曹伟先生、程民先生、毕名武先生、王欣女士、丁文江先生……都给了我无私的帮助，这些人让我终生难忘，我想说，由于有他们，才有了今天的我，大恩不言谢！

后记：当日，泰山脚下，阴雨蒙蒙，然心境却是明朗的。微风拂过我的脸颊，带给我无尽的思绪，李健吾《雨中登泰山》的情景伴随着先生如诗如画的诉说，一幅幅美丽的山水图画即刻呈现在我眼前，犹如先生笔下的作品，清雅秀逸，气势轩昂，如涓涓细流，令人赏心悦目，美伦美奂。短暂的登山之行，完成了我此次采访任务。回归路上，先生以他独到的艺术语言道说着周围的一切，言语精辟，幽默风趣，几次让我捧腹大笑，未曾想先生满腹经纶，心灵却是如此纯净，童心未泯，实为可亲可敬。我想，有先生如此纯朴的天性和他对艺术的虔诚，对大自然的无比热爱，对人生的美好向往，对生活的淡泊宁静，必将使他在当代画坛绽放出一朵无人复制的绚丽奇葩！

雨荷

2010年9月于北京

姚剑波作品

劳作后
2011年 65cmX65cm

织网图

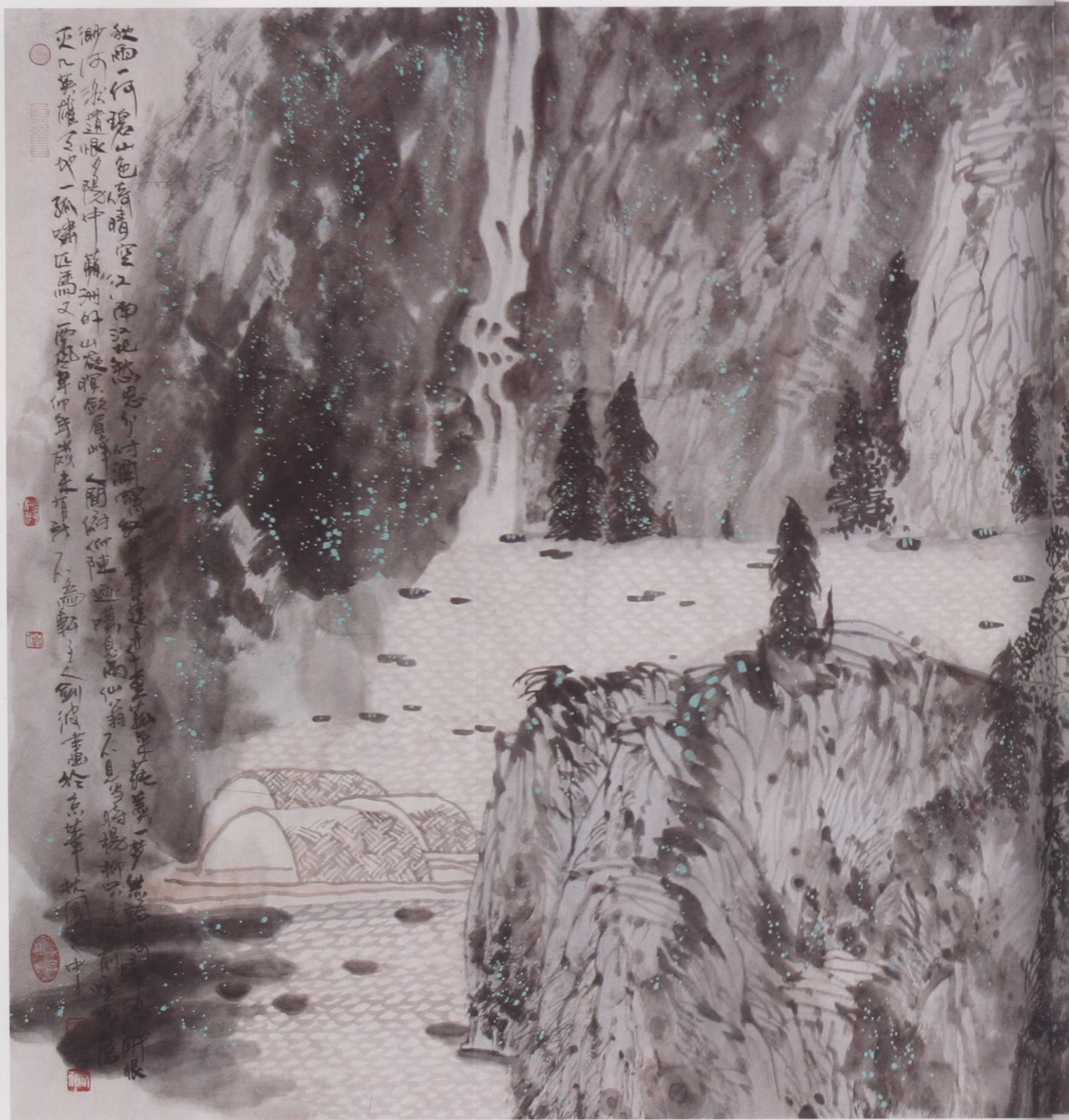
1980年 68cmX46cm

泰山祥云迎旭日
2011年 960cmX180cm

泰山旭日图
2007年 250cmX125cm

青山秀水
2012年 960cmX180cm

五湖帆影
2012年