

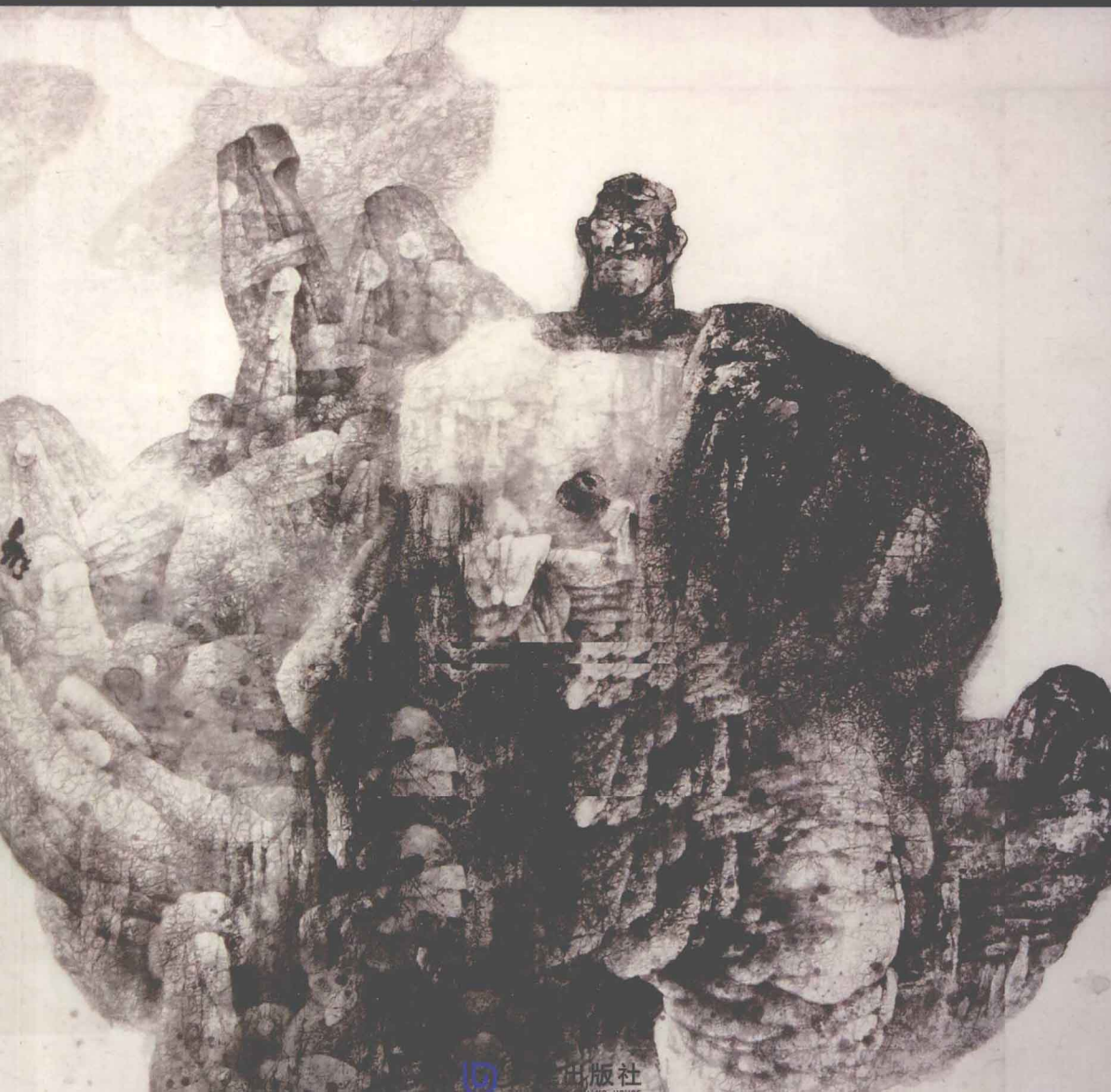
CIAN·BI

此岸·彼岸

当代中国画名家水域墨痕

DANGDAI ZHONGGUO HUA MINGJIA
SHUIYU MOHEN ZHOU YONGJIA

周永家

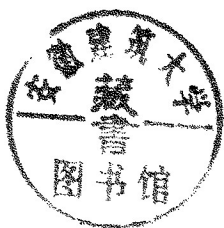
出版社

C I A N B I A N
D A N G D A I Z H O N G G U O H U A M I N G J I A
S H U I Y U M O H E N Z H O U Y O N G J I A

此岸·彼岸
周永家

当代中国画名家水域墨痕

 大连出版社

© 周永家 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

此岸·彼岸: 当代中国画名家水域墨痕. 周永家 /
周永家编著. — 大连: 大连出版社, 2011.5
ISBN 978-7-5505-0082-2

I. ①此… II. ①周… III. ①中国画—作品集—
中国—现代②中国画—绘画评论—中国—现代 IV.
①J222.7②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第045655号

出版人: 刘明辉
策划编辑: 张 波
责任编辑: 李 岩 张 波
封面设计: 孙天娇 曹 艺
版式设计: 张 波 孙天娇
责任校对: 刘春艳
责任印制: 史玲玲

出版发行者: 大连出版社
地址: 大连市西岗区长白街12号
邮编: 116011
电话: (0411) 83620442/83620941
传真: (0411) 83610391
网址: <http://www.dlmpm.com>
电子信箱: zb@dlmpm.com
印刷者: 大连图腾彩色印刷有限公司
经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm×230mm
印 张: 9
字 数: 86千字

出版时间: 2011年5月第1版
印刷时间: 2011年5月第1次印刷
印 数: 1~2000册
书 号: ISBN 978-7-5505-0082-2
定 价: 48.00元

如有印刷质量问题, 请与我社营销部联系
购书热线电话: (0411) 83620442 / 83620941
版权所有·侵权必究

周永家 1934 年 12 月生，著名军旅画家，国家一级美术师，享受国务院特殊津贴，中国人民解放军文职将军。20 世纪 50 年代被誉为战士画家，1960 年参加全国第三届文学艺术代表大会，被选为主席团成员和第三届中国美术家协会理事，受到党和国家领导人的多次接见。1978 年调入海军北海舰队文艺创作室任专职画家至今。其作品十五次参加全国展览，有六幅作品获奖。其中《海女》在第八届全国美展中获大奖，《水兵日记》入选“中国画百年大展”，《老海》、《海女》等多幅作品被中国美术馆和国家画院收藏。并在国内外举办个人画展三十余次。1987 年参加了全国首届“中国画理论研讨会”并多次参加“全国人物画理论研讨会”。1988 年应邀参加“国际水墨画节”。1999 年被聘为全军美术创作班指导教师。他是军队、山东省全国美展分区展的评委。人民美术出版社出版了三册大型精装《周永家画集》。2003 年人民美术出版社出版了《周永家现代水墨人物画技法研究》，2005 年人民美术出版社出版了《周永家中国画艺术创作文集》和大红袍系列《中国近现代名家画集·周永家》。作品《海祭图》、《白云深处》、《水兵日记》被编入《中国现代美术全集》。2006 年 12 月在中国美术馆三个大厅举办大型个人画展。2007 年参加全国第二届当代中国画学术论坛。2008 年人民美术出版社出版了《周永家中国画艺术创作文集第二部》、《周永家诗集》、《周永家画风》等。入选多种美术家大辞典及美术年鉴。

谈艺录

- 001 大海狂人
002 论绘画艺术
004 论绘画艺术状态
008 美学与艺术
014 绘画艺术与美学
020 实践·积累·艺术
023 创造·艺术

作品

- 028 大海世家（二稿）
029 白云深处（二稿）
032 鱼
033 大海生命
034 渔夫图
036 秋果图
037 钟植出巡图
038 海之生命

作品

- 039 对话
040 大海符号
041 大海狂人之二
042 大海狂人之四
043 朝圣
045 亲
046 归渔
047 大海情话
048 潮海人
049 佛海沧桑
050 大海因子
051 对话
052 佛头
053 高原之歌
054 海怪之二
055 海风
056 夜海
057 绿色之音

目 录

作品

- 058 渔夫
- 060 海疆千里眼
- 061 浴
- 062 舵手
- 063 海疆之夜
- 064 静物
- 065 星光
- 066 海之狂人
- 067 长头行
- 068 荷塘夜色
- 069 戏月
- 070 鹤伴图
- 071 惠安女
- 072 嫁妹
- 073 秋荷图
- 074 礁盘
- 075 潮涨潮落

作品

- 076 星光灿烂
- 077 抗日英雄赵尚志（二稿）
- 079 黎明（二稿）
- 080 拉网
- 081 拉网
- 082 捞海
- 083 生命
- 084 老人与海
- 086 老渔夫
- 087 晒鱼
- 088 海女
- 089 海上日出
- 090 渔夫
- 091 渔民头像
- 092 陆战队员
- 094 母与子
- 095 沐月
- 096 牧归图

大海狂人

◎ 周永家

莽宇吞吐海门开，
三山稀田让六水，
少年虔志迎击浪，
礁岩滚滚戏文墨，
十年皴杵化灵符，

袤展平洋谁主宰。
唯我独占浩瀚材。
寻梦图腾历沧桑。
涛谷纹饰泼异彩。
敢笑平生守寒斋。

论绘画艺术

◎ 周永家

古今中外绘画艺术实践成功的经验告诉我们：一个清醒的艺术家，首先必须明确什么是艺术，什么是非艺术，这是艺术道路及导向问题，否则不可能走向艺术的殿堂。只有懂得了艺术的真谛，才能按照艺术的规律、法则、感觉、理念去把握艺术的状态并进行创造实践。在艺术的行为中，还必须进行长期的培育，从美学的高度去观察事物，养成实践艺术美的习惯，随时提防非艺术概念和行为的干扰。

艺术，有其深刻的内在特征。一、艺术是创造。布朗库西说过：“艺术必须是精神土壤的产物，必须在自己的道路上发现……艺术家以无可争辩的事实说明他在艺术上、在人类精神领域中的卓异发现。”这种艺术的发现，无疑是一种创造，对艺术家而言，它具有极高的价值，对艺术史而言具有重要意义。二、艺术的当代性。康定斯基在《论艺术里的精神》中谈到“时代的精神”是艺术总体的大原则。所以，艺术家总是把它作为一种文化的时尚，因为它代表了当代文化的最高层面，是呼唤时代的强音，是时代美学理念高度的结晶。三、艺术是主观的自我意识。“艺术家心中拥有的呼唤着表现的东西（个性的东西）。”（康定斯基语录）绘画艺术创造是个性所至，只有个性才能产生独特的风貌。因此，艺术作品是人文精神物化了的载体，是画家表现心灵大美情怀的真实写照。四、艺术是生命，是元气。自古以来就有“丹青难写是精神”之说，当代大美学家宗白华在《美学散步》中说：“艺术家的使命是在形式中注入生命。”绘画艺术的生命就是表现人的精神之神、本原之气，可以说绘画中的每个点线面都是牵动着艺术生命灵魂的神经，那些没有精神力量的形式是不能成为艺术美的。

所谓非艺术，就绘画而言，凡是非创造性，缺乏人文关怀，一味地重复古人，模拟抄袭他人之作，是不能成为真正的艺术。自古以来绘画就有艺术品位高下之分。那些粗制滥造，层次极低，不能构成学术性、经典性、当代性的作品，是永远进不了艺术殿堂的。正如康定斯基在《论艺术里的精神》中讲的：“凡是内在需要呼唤而来的手段都是神圣的、美的，反之是有罪的、丑的。”真正的艺术品创造最重要的是由才气、人品决定的。艺术大师黄宾虹说：“画品之高根于人品。画以人重，艺由道崇。”大才，应该有大美大雅之境界，有超凡脱俗之魅力。伟人毛泽东在《纪念白求恩》一文中提到，一个革命者要做五种人，其中一条就是要做一个“脱离了低级趣味的人”。那么，一个艺术家，一个从事大美的创造者也同样应该做一个高尚的脱离了低级趣味的人。可想而知，如果把烟火气、脂粉气、铜臭气、小人之气带到艺术创作中来，哪还会有什么艺术灵魂美可言，所以，艺术家人格的修炼直接影响到才气的发挥和画品的高低。

最后，艺术家必须选择与画家个性审美趋向相适应的艺术媒体空间，这是创作家成功的母体，是已被众多实践家证明了的规律。所以，艺术创作不应是来自书本和模仿，而是诞生在对新的未知的真实观察体验中。

论绘画艺术状态

◎ 周永家

绘画的艺术形式是含生命、元气的形式，是人文大美精神的状态。因此，可以说艺术是一种状态。艺术实践证明，升华不到艺术状态的作品是不能成为艺术作品的。绘画的艺术状态主要涉及画面的构成、造型、色彩及形式语言符号等状态，它来自画家的主观个性创造，是倾注画家全方位的艺术修养而得。非艺术状态是属自然之态，是以模拟自然或抄袭古人、他人作品状态为手段，它完全失去创造性的艺术行为，成为匠人。

艺术状态的行为是独创的，它的文化层面是大美精神的承载，是主观意识化了的状态。例如：造型的创造应该是展示视觉的力度、节奏的变化、生命之美态；笔墨形式的创意，要呈现神韵、氤氲之气；色彩的渲染状态，应达到色彩斑斓的诱惑力，色彩辉煌的冲击力；构成的态势，要以画面的整体感，协和性，大气、现代感为美，包括吸收现代的平面，立体、几何构成以及打破时空的构成等。总之，是创造出作品的神态、品味、格调的艺术状态。

艺术状态的创造从学术的高度讲，就是人为地创意出有生命之气、本原之气的载体。这种元气有阴阳之分，即阳刚、阴柔二气，阳刚之气形成的状态有：伟气、刚气、骨气、大气、正气、阳气、雄气、霸气、勇气、威气、猛气、神气等；阴柔之气形成之态有：娇柔、艳丽、柔情、小巧、玲珑、温彬之态等。如果绘画艺术充满真气状态，那便会透彻出“画人则逸之”，“画山则动之”，“画林则生之”。大美学家宗白华先生在《美学散步》中说：艺术家往往倾向以“形式”为艺术的基本，因为他们的使命是将生命表现于形式之中。

艺术形式中的生命体现在立势，势在艺术状态中是一

种态势，它是以生命的动静、虚实取势，这种势产生节奏变化，产生氤氲之表象，所以，立势是激活画面的重要手段。然而，立势必须以文化含量为底蕴，方能隐现出书卷气、文质气，达到诗情画意的视觉效果。

立态势即是立象。立象之味、立象之气、立象之势，归根结底是立神似之象，这是中国画意之精髓。具体说，是在追求一种艺味、趣味，即有意味的形式。在艺术创造的过程中，不管你采用什么方式、方法、手段，最终都是为了达到气韵生动的奇妙之态。

实践证明，要达到艺术的状态，画家须一辈子的修炼。其成熟的标志有：一是对艺术的灵悟性在实践中开发，并熟练掌握艺术创造的技能，进行独立操作，产生艺术作品；二是创造具有学术性、当代性、经典性、风格性的艺术佳作的水准；三是具备了对人生、社会、自然、科学、文化艺术等深层基因体验与把握的能力；四是做到从必然王国到自由王国，让艺术家的情感、修养、意志、理想在大美精神的宣泄中得以自由流溢、升华，达到高层次的艺术境界状态。

艺术人生是短暂的，能把握住成熟期是艺术家的头等大事。通常成熟期的最佳年龄大约是40~60岁或50~70岁，也就是二十余年的最辉煌的创造期。这个阶段，艺术家的世界观、人生观及方法论已基本确立，智能、技能、体能都在最佳年龄段上，谁能把握、发挥这个年龄的优势状态、谁就拥有艺术，成功的可能性便大。如果错过这个高峰状态，不管你有多大的才华和雄心壮志，也无法挽回流失的时空，将成为你终生的遗憾。其教训有三：一是真正的艺术观没有确立。缺乏对艺术的虔诚性、坚定性、献身性，见异思迁，半途而废。二是思想方法有误。方法在军事上即是战术，战术有误，战略目标是达不到的。艺术标准是无止境的，大多数从事艺术的人辛苦奋斗一生，成功者甚少。那么成功的方法是什么呢？我认为最关键的是抢

占时空，因为时空对艺术家来说就是生命、就是艺术。三是缺乏艺术家的人格力量。真正的艺术家是懂得事物规律的，而中国画之规律是大器晚成，大智若愚，所以，需奋斗终生不敢懈怠。通常说，人品即画品，人品好才能产生人格的力量，才能处理好名利、得失、金钱与艺术的关系。在艺术人生中只有艺术才是永恒的，其他只是过眼云烟而已。

成功的艺术创造者，必须具备大美的人格魅力，方能在艺术的实践中远见卓识，胸怀大鹏之志，攀登艺术的巅峰，不达目的誓不罢休。

美学与艺术

◎ 周永家

美学之概念

美是一门学问，美学是人类精神文明的高度概括。是对人生、社会、自然等规律、法则及内质生命意义的符合目的性的把握；是对哲学理念、道德伦理、宗教信仰的折射；是现实生活中最具人本文化层面的精神科学。因此，实践的观点、辩证的观点、科学发展的观点、事物变化基因的观点，是美学文化底蕴的基础。它的意义在于提高人类精神文明、文化素养、素质情操，促进社会发展与进步。

美学伴随着时代的发展和文化的演进，越来越被人们所关注，已成为促进科学进步、艺术的繁荣，创建美好家园的一大品牌。

美学在人们的生命实践中更加具体化。比如，西方人认为：“大即是美。”东方人认为：“大则伟则美，小则弱则丑。”对人类而言，大美是一种人本的气质，概括为大气、伟气、钢气、骨气、雄气、霸气等大家之气；对自然界来说，是一种雄浑博大、广袤无垠、高耸入云、洁白无瑕、纯然如镜、玲珑剔透的美境状态。然而，美学的魅力还在于彰显人的高尚的伦理道德，唤醒人们科学的思维方式，筑造文化时尚，在艺术创造的实践中不断升华形式美的新语境。

美学之观照

在实现自我的人生观照中，不能忽略美学意义的重要性。因为，它是弘扬民族文化精神的最高层面，是人生积淀学养素质及修成大业的必备之课题。

美学的文化观念是辩证法，它诠释了事物的方位性、完整性、纯真性、主客观的统一性，以及事物的深广度，由此达到人类思维的审理、判断、抉择、实施方案的准确

性。譬如：中国道家之阴阳学中，主论宇宙之万物相生相克，道法自然之理；佛教主张因果轮回之对应，可谓“得道多助，失道寡助”，“种瓜得瓜，种豆得豆”，这是从美学法则的高度去感悟大千世界，以达到人类对主客观事物思辨的统一。

美学的行为理念是真、善、美。人类的行为、语言，无不透彻出人性的道德观。心地慈善，才能指导行为高尚，心怀纯真，才能通情于理、取道于信；侠肝义胆乃为 人间情操之高尚，假丑恶习、离经叛道，均为人们所痛恶，为美学所排斥，此为大美精神之高扬。

美学的观照是以精神为主宰。伟人毛泽东说过：“人是要有一点精神的”。有一点浩然之气，才能把美学的精神高度推向无限之境界。所以，有大志者才能成大器，成大事業者才有胸怀大略、高瞻远瞩、远见卓识。可谓“器大者声必宏，志高者意必远”。正如《庄子·逍遥篇》中所道：“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。”清人王国维在《人间词话》中提到：“古之成大事業、大学问者，必经过三种之境界：昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路，此第一境也；衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，此第二境也；众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，此第三境也。”此乃大雅的君子之风，真君子必以德载物，盛德才能成大业，这里充分地展示了大美学观的精神之境界。

美学事业中的法则，是指导实践的真理。艰苦的历程产生美。历史上许多在事业上成功的经验，以及哲人名家名句都证明这一点，如：“痛苦孕育创造”、“峻节贯秋霜”、“平生道路九羊肠”、“少年辛苦终身事”等，说的是：只有在艰苦的过程中才存在美学的价值。这就总结出人生道路是逆境出人才，坎坷为财富的美学观。如，本生说：“人生最大的欢乐不在于占有什么，而在于追求什么的过程。”

中国革命中的大美学观照

中国革命的成功，经历了土地革命、抗日战争、解放战争等不同历史阶段的大小数不清的战争，其规模之大、战斗之惨烈在世界战争史上也是罕见的。在这里，用美学的高度诠释，可以说，是老一辈革命家大美的人格力量决定了胜券。

中国革命在伟人毛泽东和他的战友们的英明领导下，一步步走向胜利。这些革命的领导者走在时代风云的前列，站在大多数人民的立场上，以大无畏的革命气概，和惊天地泣鬼神的胆略，以卓越的天才智慧，顽强的革命意志，把握了战争的玄机。在长期的革命斗争中，他们充分地发挥自己在政治、军事、文化方面的艺术才能，高瞻远瞩，创造性地制定了一系列符合中国革命的战略、战术、方针、政策，战胜各种艰难险阻，使革命队伍从无到有，从小到大，从弱到强，最终完成革命的大业。

在战争的实践中，他们用革命的大美情怀、美学的人格魅力审时度势，坚持了团结大多数人民、孤立打击少数敌人的策略。指出“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题”。《毛泽东选集·中国社会各阶级的分析》这一英明论断犹如指路的明灯，拨开迷雾，照亮了革命的前程。革命的人民如同望见了北斗星，有了明确的方向。在大革命处于低潮的时期，毛泽东以伟大革命家的气度，指出了“星星之火，可以燎原”，告诫人们在困难的时候要看到光明，黑暗即将过去，黎明的曙光就在前头。当党内出现了“左”倾冒险主义，毛泽东又提出了农村包围城市的战略决策。在敌强我弱的形势下，制定了“集中兵力，运动战、速决战、歼灭战，都是必要条件”《毛泽东选集·中国革命的战略问题》的战役、战术方针、方法。在万里长征中充分地调动敌人，运用打得赢就打、打不赢就走，不跟敌人拼消耗的灵活机动的战略战术，成功地到达陕北。由此可以见证，中国革命战争在

军事、政治等方面都充分体现了美学的观照。

抗日战争中，毛泽东根据中国革命的形势和现状，以及敌我双方的力量，正确地制定了持久战的方略，广泛地发动群众，打一场人民战争，使日本侵略者陷入人民战争的汪洋大海，经过了八年的艰苦抗战，终于打败了日本侵略者。

新中国成立初期，战争刚刚结束，新中国百废待兴，面临反动势力的封锁，毛泽东充满自信地向国际友人断言：不是西风压倒东风，就是东风压倒西风；美帝国主义是纸老虎。因此，1950年朝鲜战争爆发，毛泽东英明决定抗美援朝，保家卫国，敢于派兵援助朝鲜，这是何等的大美的胆略、气度！所以，抗美援朝的胜利体现了伟人大美精神潜在的人格力量。

中国革命斗争的胜利，充分地体现了大美学的人格魅力。不论是在战场上或在实际的斗争中，革命者的目标明确，是为人民而战，所以战斗精神是壮美的。从而，产生压倒一切敌人，而不被敌人所压倒的勇猛神威的大美力量。

中国共产党的领导者在美学的观照下，在革命的不同时期，从政治、军事、文化等诸多方面提出了独具美学高度的思想、方法、策略。譬如，毛泽东在《中国革命的战略问题》一文中指出：“不论做什么事，不懂得那件事的情形，它的性质，它和它以外的事情的关联，就不知道那件事情的规律，就不知为何而做，就不能做好那件事。”又在《关心群众生活，注意工作方法》一文中论道：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不能解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”在《实践论》一书中毛泽东论述道：“马克思主义者认为，只有人们的社会实践，才是人们对于外界认识的真理性的标准”，“人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果，一定要使自己的思