

中国当代著名画家个案研究

黄格胜

HUANG GESHENG
SHUIMO
SHANSHUI

水墨山水

主编 贾德江 段传峰

●中国工人出版社

图书在版编目 (CIP)数据

中国当代著名画家个案研究. ① / 贾德江 段传峰主编. — 北京:
中国工人出版社, 2004.8
ISBN 7-5008-3370-9

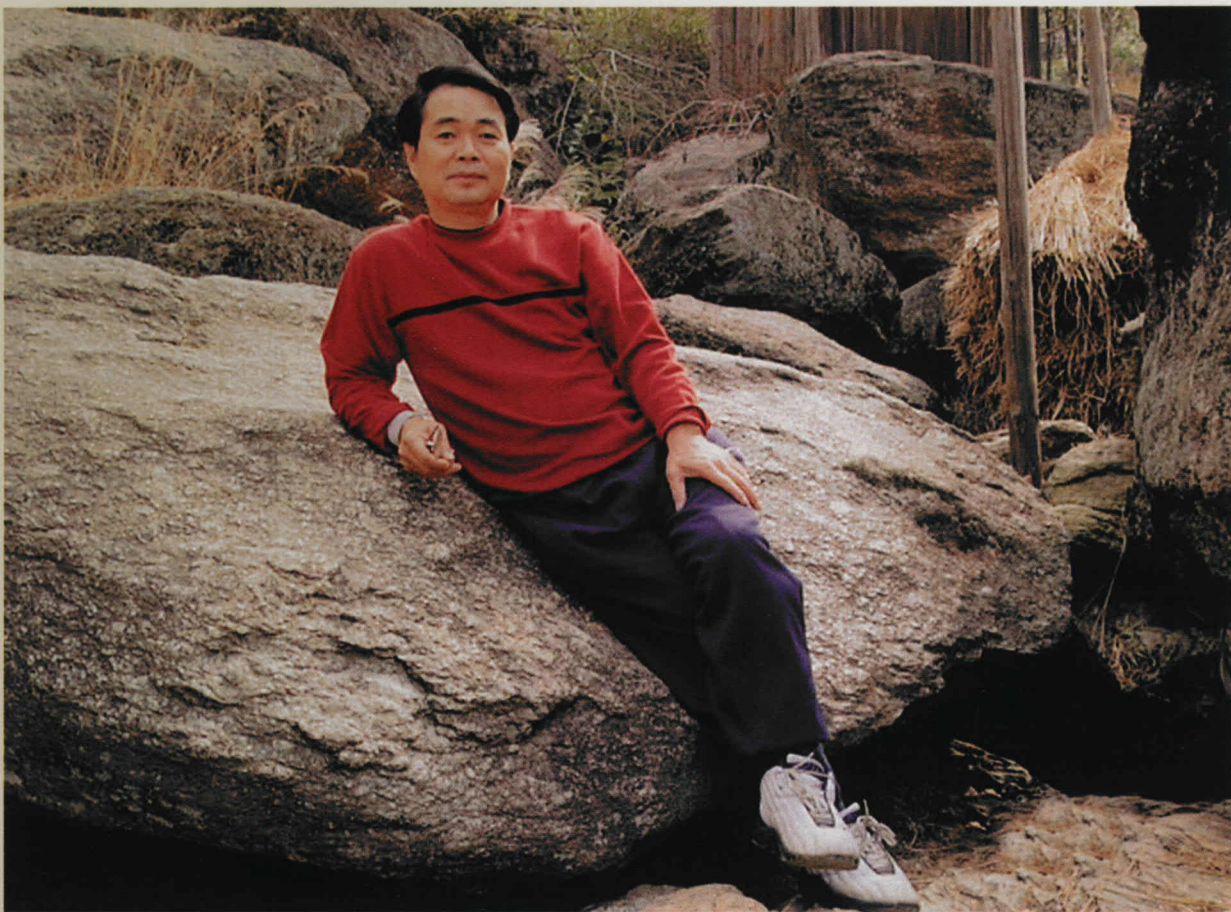
I. 中… II. ①贾…②段… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 070335 号

编辑人语

中国画历来都重视领悟传统, 师法自然。作为山水画家更是如此, 走进大自然应该是山水画家探索山水精神的最佳途径。到生活中去, 到气象万千的大自然中去, 通过写生来了解掌握山石、树木、云泉等物象的生存状态、形体结构, 来了解它们之间的依存关系, 以及训练和提高表现自然的能力和手法。写生应该是进行山水画创作的必要手段, 也应该是山水画家必备的基本功。

当代著名山水画家黄格胜是一位得益于写生而取得卓尔不群成就的画家。几十年的绘画生涯, 黄格胜不懈地写生, 写各地名山大川, 更写自己熟悉的壮乡侗寨。他勤奋地探索传统笔墨语言与写实造型的有机结合, 不知疲倦地体悟蕴藉在山野长坡、田园村舍中的静止与变幻、平凡与伟大的生命状态。他欣赏洒脱自由的绘画表现语言, 但他更沉缅于实实在在地描绘, 在写实中表现精神。然而, 写生对他而言早已逾越了摹写自然景物的功能, 他是把自己对故乡的真挚恋情和审美理想以自然景物为依托表现出来, 营构心灵深处的山水世界。

「以线造型」是黄格胜山水写生的主要手段, 他的笔线遒劲有力, 墨色节制有度, 色彩淡雅地敷染画面, 加之西方构成意识的参与, 更使他的笔墨生辉而蕴涵新意。写生使他超越了传统绘画的古典程式, 写生使他的作品具有浓郁的地域特色和现代感, 从而建立了属于他自己的笔墨规范和语言方式。黄格胜成功的意义在于: 他的创作方式和创作成果给嬗变的中国山水画坛, 确立了一个具有独特价值的写生性绘画表达模式。

■ 黄格胜

■ 壮族。1950年生于广西, 自幼酷爱美术。

■ 1966年初中毕业后因“文革”辍学。1980年考取广西艺术学院研究生, 师从著名画家黄独峰。1982年毕业留校, 1987年任副教授, 1992年任教授, 1995年任广西艺术学院副院长, 1998年任院长。

■ 现为广西文联副主席、广西中国画艺术委员会主任、广西民族书画院院长、九届全国人大代表、十届全国政协常委、全国文联委员、中国美术家协会理事、国家级优秀专家并享受国务院特殊津贴。

■ 擅长中国书画, 特别是山水画。曾在美国的洛杉矶、旧金山、夏威夷举办画展和讲学; 在荷兰的阿姆斯特丹举办画展, 作品被荷兰国家艺术馆收藏; 还在桂林、柳州、南宁、广州、深圳、台湾等地举办个人画展15次。

■ 曾获广西壮族自治区文艺创作最高奖——铜鼓奖。

■ 《漓江百里图》曾由中国驻美使馆赠与当时的美国总统布什。

■ 1998年美国总统克林顿访华, 广西壮族自治区领导以黄格胜作品相赠。

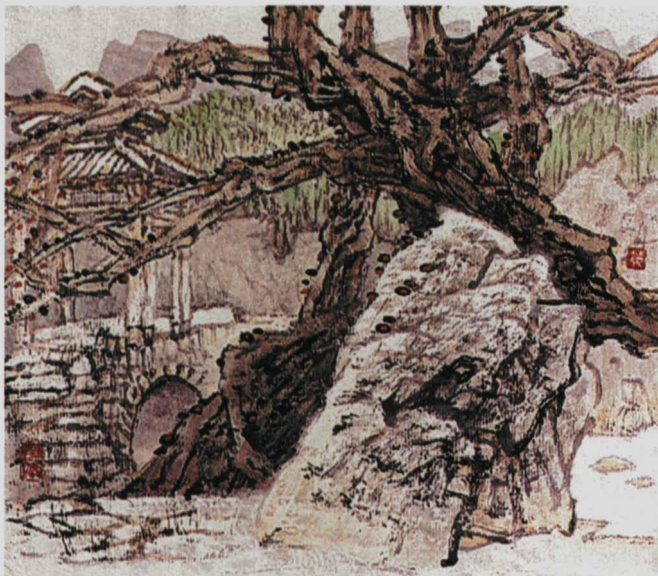
■ 作品《老屋记事》入选2001年“百年中国画展”。

■ 出版有《漓江百里图》等个人画册8本。

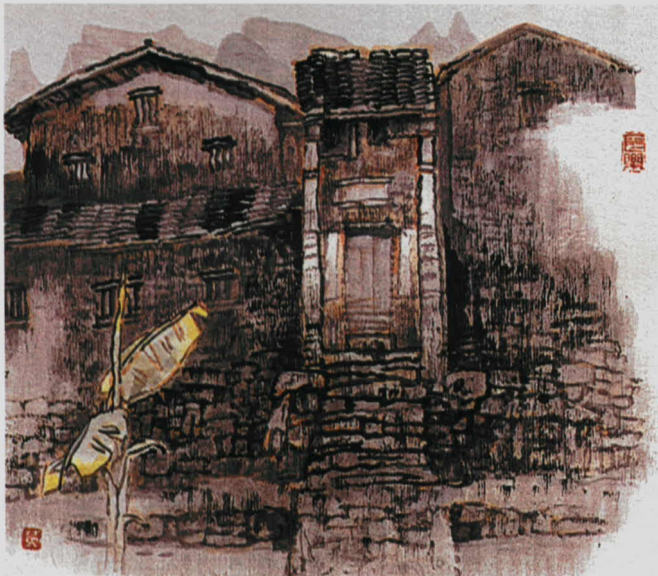
当代山水画家黄格胜艺术档案

做大生意

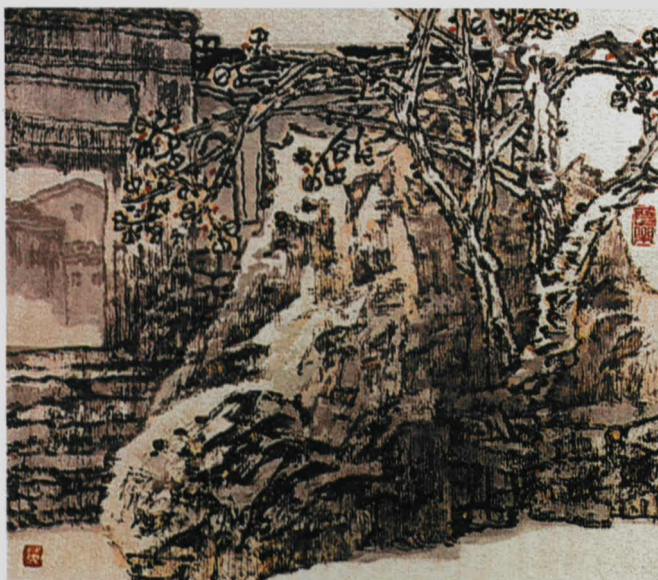
——读黄格胜作品代序 陈绥祥

黄姚写生 2001 纸本 24cm × 27cm

黄姚写生 2001 纸本 24cm × 27cm

黄姚写生 2001 纸本 24cm × 27cm

虽然谁都知道“文无第一，武无第二”，但我还是认为，黄格胜是当代画得最好的中青年画家之一。

说他画得最好，并不是说将他与别人比出了个第一第二，当年梁启超去江夏拜望张之洞（也许是个故事），张之洞出了个上联刁难梁启超，联曰：“四水江第一，四时夏第二，老夫居江夏，谁人第一，谁个第二。”梁启超既是后学，又是新党，他既不能失身份礼教，更不可屈志气理想，他巧妙地对道：“三教儒为先，三才人为后，小子本儒人，何敢言前，何必言后。”今后，画家们只能是“小子本儒人”了。唐宋前的画家，大抵有匠作之嫌，大画家阎立本当了“匠作监”尚不免自惭形秽，千叮万嘱不许儿子学画，而自元明之后，倡书画同源，诗画同体，中国画才成了“文人”的“雅事”，于是，绘画自然成了“儒人”的事业，很难“何敢言前，何必言后”了。我之所以说黄格胜属于画得最好的画家，其实是将他与古人比，他在古人形成了“由技入法，轻技重文”的偏颇之余绪中，不惜以身求法，从法问画，借画知文，由文体道地创出了一条自身体悟之路，这是一条可鉴可习之路，也是当代中国画发展的探索之路。

黄格胜可谓是一个有学养流派师承的画家，他的老师黄独峰先生既是“大风堂”弟子，又是岭南派著名传人。因而，从师承上他便不得不接受流派特征的影响与制约，张大千是个极其聪明的浪荡儿，高剑父是个善识俗务的革新者，他们的画作中不乏机敏的巧妙与媚俗的漂亮。如果承之不当，势必品格俱下，淫巧杂生。当代画坛之中，不乏其他其例。

然而，黄格胜不是这样，他有一种审时度势的本领，又有一种知己察人的思考，他并不完全守住流派的特长，这种特长对于某些个人是种特短；他放弃了他十分有个性的、也是他学习期间主攻的花鸟画。岭南派的花鸟画太炫目太突出的特征确定了其形色的局限与技法的贫乏。他选择了山水画来打破他所受的桎梏。他是从写生入手去认识和掌握中国画的笔墨语汇与功力的，我们可以看见他一个时期中对特定语言样式的反复使用和斟酌。他以实为鉴、以境为托，而重视不断地变化情感、情绪与场地，因而他能较快地找到古人沟通、与流派适应、与自己合宜的国画笔墨，他用实际上很传统的笔墨画出并不古奥的情境来。他的技巧非常好，用墨生猛，用色却干净而古朴，似乎有种亮丽的沉着。因此，他的形色并不奇异，也不落俗，相反容易使每个身临其境的老百姓都感到亲切，容易从中获得各自的依托，这在当今的中国画家中是十分难得可贵的。

然而，他并非一味地平常而不通达，他做到了几件并不容易做到的事情：首先，他的画很漂亮；其次，他的画很写实；再次，他的画很生动并充满了乡土生活气息。最难的是，他将这一切统一在一种并不媚俗而又通俗的现实之中，产生了一种清新自然的格调，造就了一个时代一个地区特有的新风。在过去的画家中，这些都是困难的题目，他能一个个攻克并较好地解决它们，他的成绩是可人的。

不少人在当代的认识误区氛围中，错误地认为中国画发展至明清时代，形成了众多的程式，成为一种僵死的教条，并认为中国画不能反映现实生活，以及与现实生活相关的感情。其实，这是一种自我文化的失落所导致的生命状态之必然。那些美术学院石膏像中的几何图形与奥林匹斯山上的神祇，难道能反映新中国现

01

黄格胜水墨山水

实与情怀么？那种将读经典中国画作品当成“摹古”而将面对比古画还古得多的石山临摹称为“写生”的做法，难道能学会一种绘画的精神与语汇吗？我们来看看黄格胜的作品吧。我了解黄格胜的知识结构与生活方式，他那真诚而俏皮的天趣与勤奋好学的努力，构成了他对自己的颖悟，他注意自己的文化趣味与格调取向，从不盲目地追求所谓的时代性与个性，也不妄自菲薄地追摹古人的“高品位”。他对自己的画定位十分准确，并将自己对时代的把握转化成一种生命状态的追求与选择，因而，他的画才会充满了值得肯定的生机，他是一位找到了自我的画家，这非常重要，因为就其时代性本质来看，绘画的个性实际上正是画家个体在时代中的生命状态。

中国画从所谓的“写生”发展到“写意”，一语道破了写出“生命之意味”的文化主题。近世通常将小买小卖称为“生意”，不少画家已染上了这种时疫。唐代诗人张九龄曾有诗曰：“兰叶春葳蕤，桂华秋皎洁，欣欣此生意，自尔为佳节。”好一个被中国人当做历史来写的“春秋”之佳作，才是“欣欣此生意”的本质。从《易》中的“生生不息”到“六法”中的“气韵生动”，从宋代赵昌的“写生”到郑板桥的“画到生时是熟时”，“生意”正是中国绘画永恒发展的生命主题，画家能认识这点，才能了解绘画与文化、与人生的本质，祝愿黄格胜能百尺竿头，更进一步，做个写出当代中华民族“生意”的“大生意人”。

（作者为中国艺术研究院美术研究所副所长、博士生导师）

《万物生长靠太阳》作画步骤

步骤一：作画之前，意在笔先，成竹于胸，依据画面意境的需要置陈布势，朱砂写太阳，从而使色对墨造成一定的冲击，使太阳表现出相当的情趣。接着中侧锋兼用，干湿顿挫勾画瓜棚和老树。

步骤三：在房舍后以淡墨双勾之法写远树，使画面的物象和笔墨层次更为丰富，而在勾写物象的过程中要求每处的笔墨都要解决对象的形体问题与之同时也要使笔墨具有一定的节奏感和韵律感，使画面虚实相生。

步骤二：以浓重的笔墨勾写房舍瓦片，淡笔写房舍的墙砖。随即用淡墨赭石写房舍墙面，趁湿用淡墨干擦，从而使得房舍在质感上得到更进一步的表达。后以概括简练的笔法写点景之鸡，此时画面的情趣更为真切。

步骤四：渲染勾填上色，这过程要求从画面的整体出发，确定染色的部位和面积，并注意适当的留白，最后使作品具有强烈的整体感，形色意趣浑然一体。

万物生长靠太阳 2004 纸本
24cm × 27cm

灌阳写生 2004 纸本
32cm × 41cm

“画可无理，又必不可无情”由于画家生长于农村。从小就和大自然有一种不解之缘。“合情合理”“情”在前“理”在后，正因他对故乡的一草一木都有着浓烈的赤子之情，并长期悉心揣摩和细致入微地推敲，使他的作品里往往洋溢着一种勃勃生机的乡土情致。我们也在他的画中见到了一种宁静，一种纯净，一种安详，一种平和的东方哲学的意蕴。虽“土”实“洋”，虽“旧”实“新”间掺着一股浓浓的书卷气和生命力的独特意味扑面而来。

2004 纸本
32cm × 41cm

灌阳写生

桂北山水是黄格胜的“梦里情怀”，桂北老屋在画家的笔下既是一种出自心源的情感依托，更是一种人文思索。画图中用笔灵活松动，设色浅淡高雅给人感到一种田园新鲜空气的流动及乡土的宁静与安详，给人更多感受的是那种叫“平凡中的美”。

2004 纸本
32cm × 41cm

灌阳写生

05

黄格胜水墨山水

灌阳写生 2004 纸本
68cm × 68cm

田间河畔的老屋是画家童年生活中最常见的景观。老屋是画中的主要内容，反映了画家特有的情结。写意与写实相结合。作品不失童话般的天真绚丽又兼带着淡淡忧伤的情怀，也可以看到画家对人生和自然生生不息的理性思考。

灌阳写生 2004 纸本
32cm × 41cm

王世德画于2004年春于灌阳

07

黄格胜水墨山水

灌阳写生 2004 纸本
32cm × 41cm

画家有一种难得的诗人气质，使他的作品兼有“现实主义”和“浪漫主义”风格，追求“唯美”、“尽善”。他在写生过程中用心灵感知对象、情感体悟自然。“以情代笔”用“情”提升了画面的格调。人入自然，化机在手，意与境合，也就获得了一种属于黄格胜的诗心画貌。

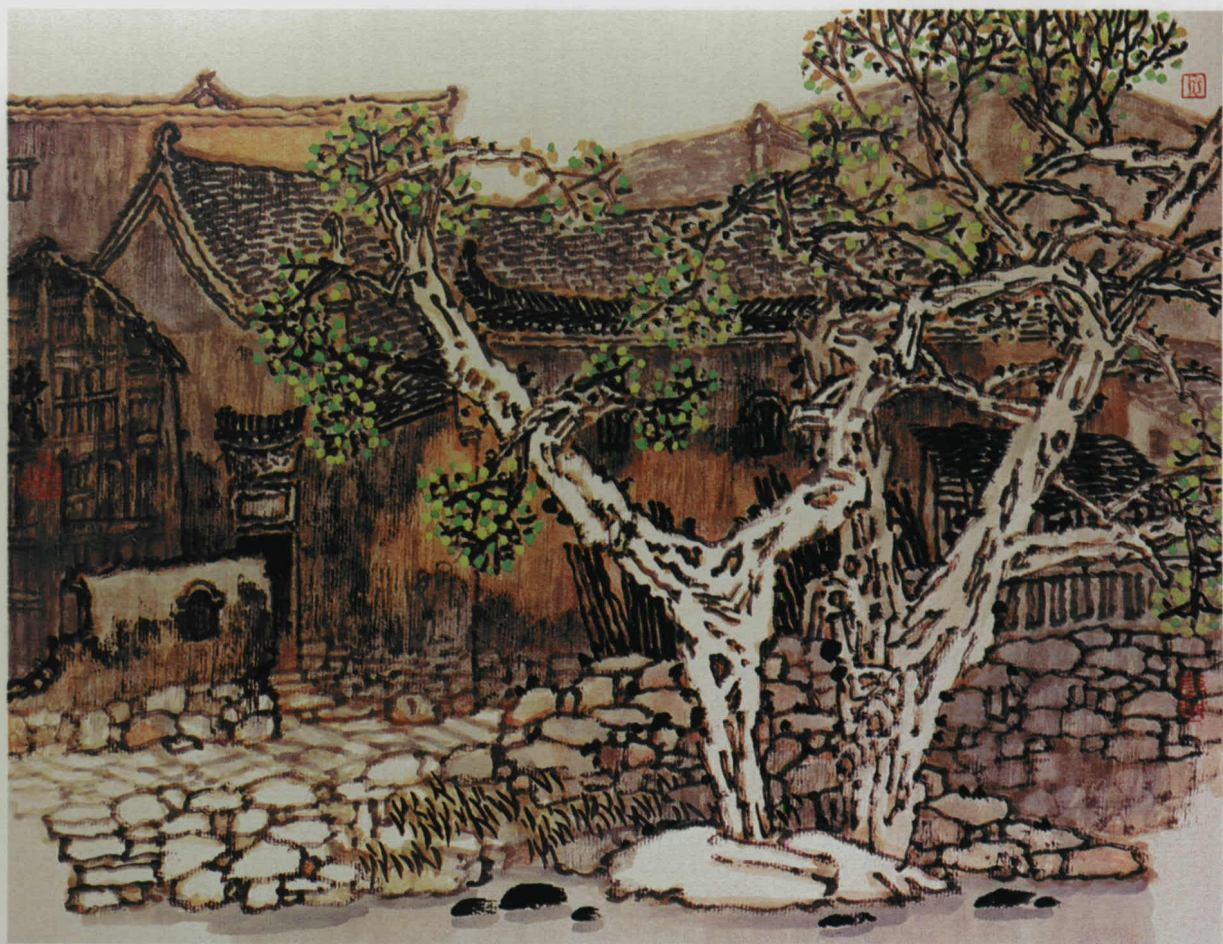
灌阳写生 2004 纸本
32cm × 41cm

黄格胜一直都坚持写生，写生即纯粹的创作走“师造化”的道路，这又突显其与一般画家更高层次的天赋优势，他以中国传统绘画语言来描绘八桂大地风土人情。并以自己独特的视角和思考撷取、提炼物象，把朴素平常的乡土小景画得生气盎然、光景常新、耐人寻味。因为他更热爱滋养他的这方水土上的人们。

2004 纸本
32cm × 41cm

灌阳写生

这是一幅富于现代意味的作品，老宅依水而筑，古木逢春尽展生机。亮丽纯净的用色加之平仄开合的体块构成，给人一种崭新的、个性的视觉享受，而画图下方的坡石以线勾勒，与满纸的笔墨丹青形成对比，既避免了画面的沉闷，又突出了画面的主体，点醒了画面的主题。

2004 纸本
32cm × 41cm

灌阳写生

09

黄格胜 水墨山水

灌阳写生 2004 纸本
32cm × 41cm

黄格胜近年来在浸染传统山水的精神和对现实生活做了大量以表现物境为主的线描后，他更多的选择了亘古常新的“线”作为画面的主要绘画语言，以线求骨，以线致韵。使自己个性化的作品融会到了这个时代，给传统的山水画加入了现代审美的新质。

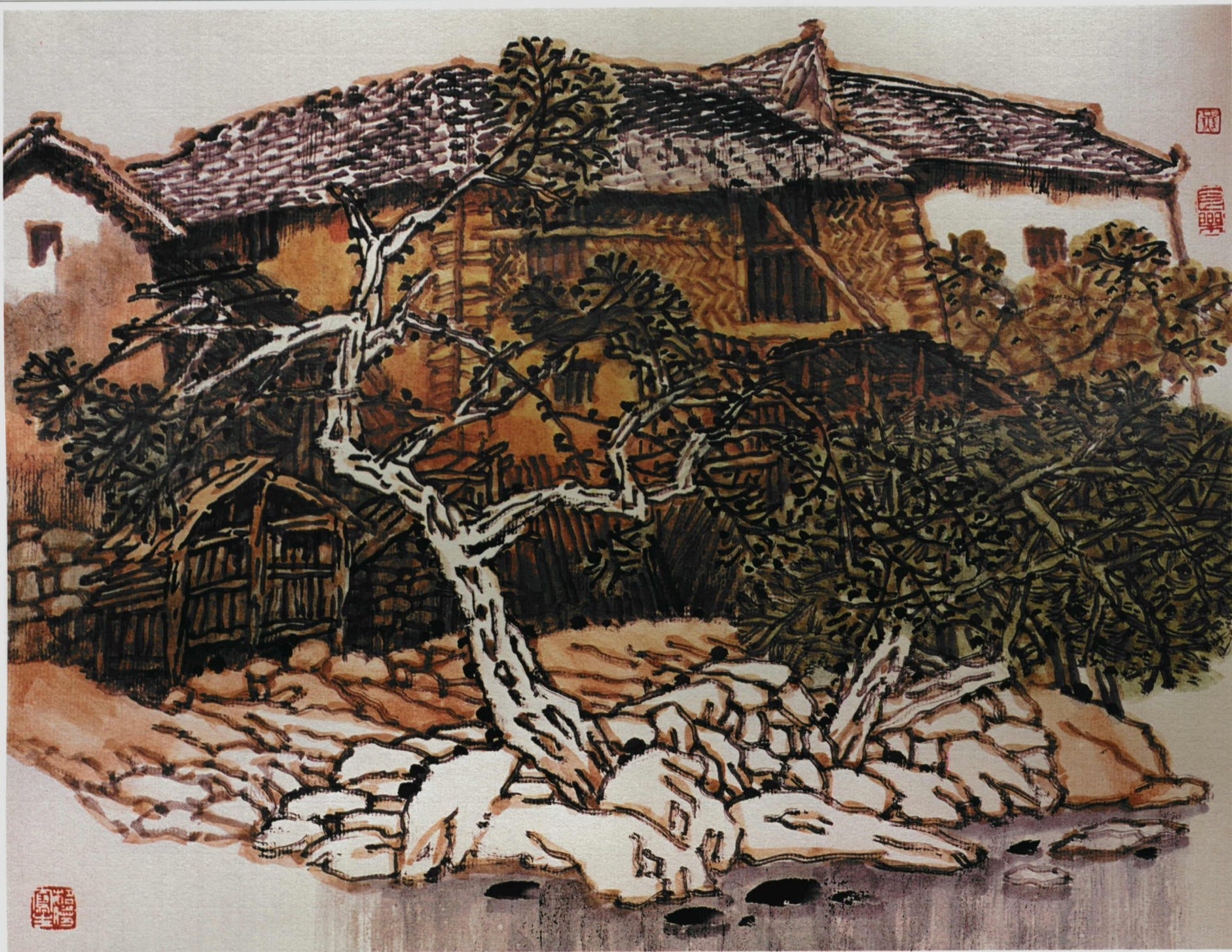

灌阳写生 2004 纸本
32cm × 41cm

灌阳写生 2004 纸本
32cm × 41cm

黄格胜的写生作品仿佛尽情尽兴的娓娓述说：画家透过事物的外表挖掘其内在的妙韵，创造了既传情又达意且极富韵律的诗意空间，给人以清新典雅的视觉图像。从而也呈现画家的心灵和由自然引发的兴盛的创作状态。

灌阳写生 2004 纸本
32cm × 41cm

对故乡的无限眷恋和热爱可以理解作为一种乡关精神，也是黄格胜创作的精神导向，也是属于黄格胜的山水精神。

2004 纸本
32cm × 41cm

灌阳写生

艺术以真善美为依归，真善是其内质，形美为真善的表露。而山水之道，贵在精神，有精神才能使笔墨和形美弥显生命活力。这也是我们从黄格胜山水作品中感受到的。

2004 纸本
32cm × 41cm

灌阳写生

雨过苗山 2002 纸本
24cm × 27cm

黄格胜山水画艺术的魅力是根据自己对山水画艺术的理解和对画法画理进行大量探索研究而形成的较具个性的艺术风格。《雨过苗山》白云如练、雾气横生，依水而筑的苗寨仿佛炊烟袅袅。黄格胜以一种属于他自己的画法恰到好处地进行了艺术表现。

山村初醒 2002 纸本
24cm × 27cm

(右图)

1991 纸本 晚归
68cm × 68cm

“真水无香”是美的真谛。黄格胜并没有表现主观臆想的大山大水，也不描摹古人遁世寻求的世外桃源。收入画图的仅是不起眼的草垛、石块……但背后却反映的是画家对人文精神的追求。他积极入世的态度，使他对美的发现又多了一只慧眼，其创作作品更多的是追摹一种和谐的人与自然的关系，给人一种享受生活并创造生活的意味。

