

学术界关注的中国画家

主编 / 贾德江

邓维东西部山水画

学术界关注的中国画家

主编 / 贾德江

邓维东西部山水画

中国山水画论中历来强调师法古人与师法自然相结合的原则。师古人即学习传统，一般通过观摩和临摹手段取得。师造化内容包含两个方面：一是用心看和用心体会；二是一面看和体悟，一面描绘，即“写生”。邓维东是一位睿智的思辨者，面对中国千年的山水画史，他看到师法自然的创造力，看到了走出自然的失败，也看到了写生始终是历代画家学习和创造的手段。邓维东选择了这条“师古人不如师造化”的道路，遵循“外师造化，中得心原”的原则，对庄子说的“天地有大美而不言，四时有明法而不仅，万物有成理而不说”以及“美在大自然”等至理名言深信不疑，并在认真研究了中国画传统，研究了阻挠中国画发展的原因之后自觉地付之于行动，身体力行地提倡写生。由“写生到创作”的艺术之路使他的山水画独开新境、别有洞天，形成了西部山水的独特风骨而享誉画坛。

几十年来，邓维东养成写生的习惯。即使身为新疆美协主席，他每年也要安排时间走进自然，与大山为伴，足迹遍及天山南北，将西部山水收于笔下，贮于胸间，积累了大量素材，画出一批具有浓郁的地域特色的山水作品，给人一种清新之美、逸宕之美，一种神奇、旷达的邈远之美。他的山水画所以能达到这种“江山本如画，剪裁出青蓝”的境界，正是由于画家抓住了“写生”这一重要环节，并在写生过程中努力解决山水画面临的诸如笔墨与生活、传统与现代、东方与西方、主观与客观等一系列课题，表现出一位当代画家的现代审美意识和创造精神；也正是得益于写生，他的作品才能在构图、笔墨、创境中左右逢源、变化万千，而新意不断，有一种胸有成竹游刃有余的况味。他的成功在于得江山之助，又有传统笔墨功底的依托，写造化之变幻，抒心源之灵妙，致思高远，传达出西部山水的神韵。

著名中国画家 邓维东 简介

- 1955年生，湖南郴州人。1980年毕业于新疆师范大学美术学院。2000年毕业于南京艺术学院研究生班。现任中国美术家协会理事，新疆美术家协会主席，新疆师范大学美术学院名誉院长、教授、硕士研究生导师。
- 主要作品《榴红正秋时》、《塞外春曲》、《火焰山下是故乡》、《云中高塔》、《苍茫云海间》、《遥望昆仑》等，入选第八届、第十届全国美展，“中国画名家学术邀请展”，“中国画家彩绘联合国”，“2008·奥林匹克美术作品大展”，“第四届东亚美术作品交流展”等多项全国性美术大展，多幅作品获得奖项。
- 曾出版《速写研究》、《邓维东印象·西部山水写生集》、《中国画名家邓维东》等多种画册。
- 近年来应邀赴法国、德国、意大利、西班牙、奥地利以及印度、日本、越南等国讲学、办展。多幅作品被国内外美术馆、博物馆收藏。

万物生荣 写妙传神

· 杨悦浦 ·

——读邓维东西部写生之作

邓维东，中国书画家，工山水，兼事花鸟。

邓维东作画善思考，技艺功力深厚，作品有精神内涵，有深厚学养和专心致志的精力投入，亦有坚持写生的努力，并从中获取灵感、素材和力量，得以提高其画艺和创作水平。

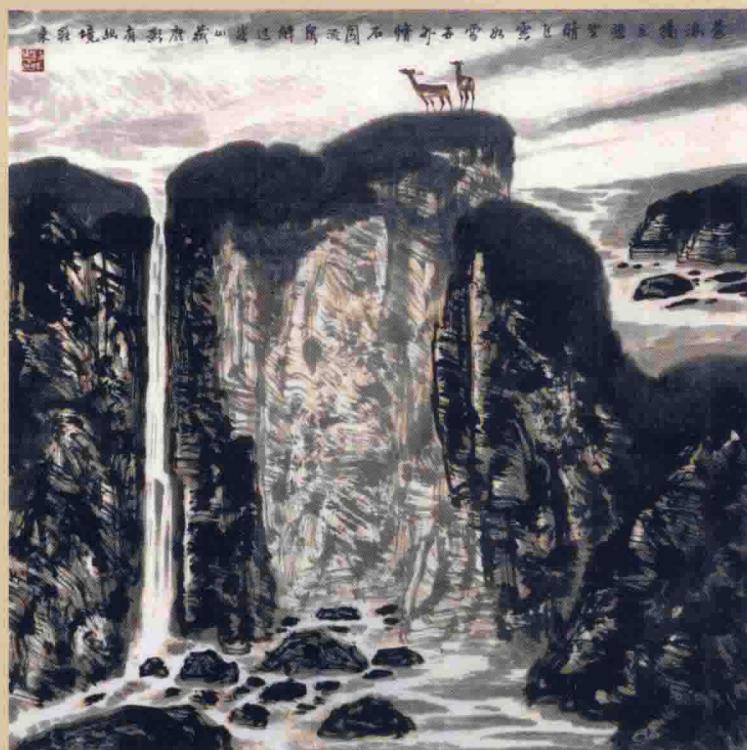
读邓维东西部写生作品，感悟有以下几点：

一、优长之处。

邓维东写生，一者手勤，勤于动笔，深知艺术成就是靠勤劳积累起来的，故常走出画室到自然中去写生。二者用心亦具耐心。面对美好景色画家都会“触情心发”，然而山不自辉水不自媚，全在画家性灵洞见及内心体验。激昂的情绪会有好的作品问世，倘若矫情或无情就会失之于平和而适得其反，这就是需要画家用心体味和耐心观察。邓维东能够妙然悟解，将内心的激情通过思维的过滤再呈现于画面之上。三者观察细致，能够敏于感受并抓住客观物象中适于绘画元素的东西。四者触感生机，能够抓住原生态的生机和义理之微。五者主观选择性强。所谓“搜尽奇峰打草稿”，奇峰无尽，全在一个“搜”字，不是所有动人的景致都可入画，画家必然“选择”适宜中国画的技法程式、作品样式、思维模式的景观，从以上诸方面均可见到邓维东思考的着力处。

二、写生与创作密不可分。

在邓维东看来，写生与创作有着密不可分的关系，写生是提高创作能力

苍海独立碧空晴 2008年 纸本 68cm × 68cm

和水平的一个重要途径。作为一个进入创作盛期的当代画家应当更重视写生。

邓维东从事过艺术教育工作，了解写生对于艺术学子来说能起到基本训练和收集资料的作用。而作为一个画家，尤其是一个已经具有相当成就的画家，写生除了以上作用之外，其意义和性质应有所升华。客观世界、社会生活、画家的思维状态，都处在不停地变化之中，所以画家要时时认识和关注这种变化和顺应这种变化。不断地写生，就是观察和适应变化的一个有力的方法。

尤其在中国画创作中，画家要有执笔临篇、落笔立就之素养，所谓胸有成竹意在笔先者，即作画草稿早在心中生成，方能下笔淋漓畅快，一气呵成。如此，心中须有大量信息在握，供创作随时取用，而且这种信息储存是需要不断更新积累的，总有最新“资讯”在手。邓维东作画技法熟练，画面表现丰富，说明他的信息储存是丰厚的。其信息来自几个方面：一个是不断研究前人与他人的创造成果，一个是平时的观察和记忆，最重要的就是写生了。这是他所以重视写生的根本所在。

三、写生需要精神面对。

如果单纯从功能上看，写生的“写”，是采进，有主观驾驭的意义；作画的“画”，是释放，有自由抒发的意蕴。邓维东是明了这之间的不同的。

“写”者，涵义丰富，可理解为：图画其象，将客观形象摹画于作品中，此一也；画家将景物映照心中，此二也；主观认识后加以描写，此三也；移置对象，在仿效自然中宣泄画家对美的认识，此四也。“生”者，群生遂长，生之者众，各自存活，生生化化，有无穷不绝之境态。“写”也好“生”也罢，不仅是自然的客观面对，也有内心的主观面对。将“写”“生”二者统合，对写生的理解或许更为全面。

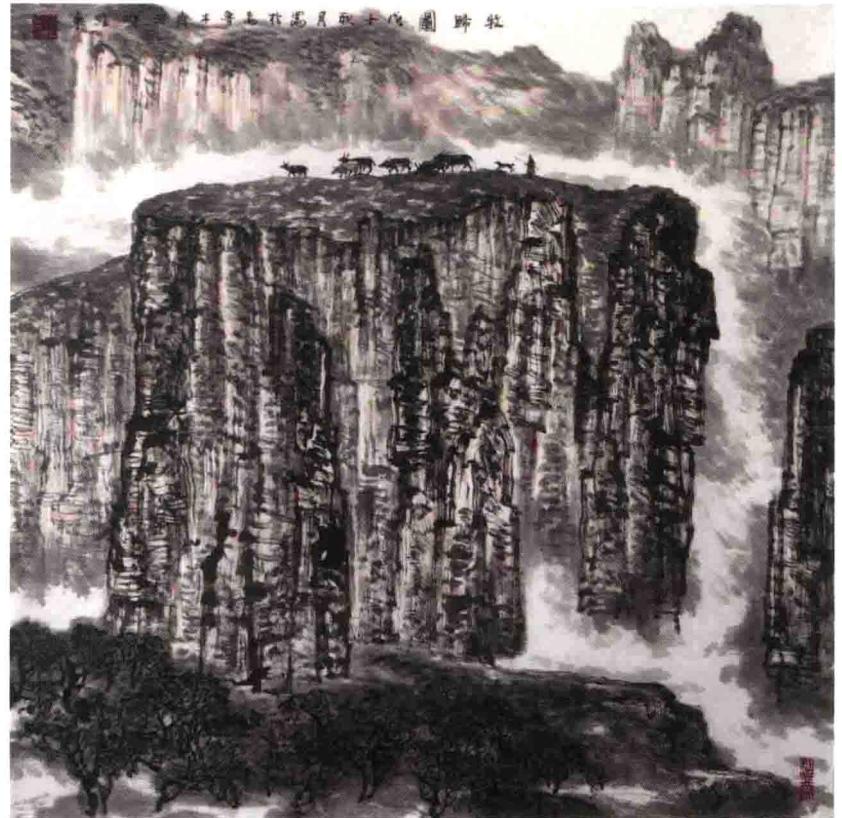
邓维东写生，强调精神面对，写形更写心，感致万物，体物写似，还要写志写怀，披露心得，舒发精神。可见，写中能得新鲜生动，写中能得喻意真情，写中能启发智慧、不断思索并“发生于心”，巧慧才智，蕴义生风。刘勰说“为情者要约而写真”，写生中不可简单直白地描摹景物，就是这个道理吧。

在当代许多画家普遍应用照相机的情况下，邓维东依然倾心于用毛笔写生的方法捕捉现实世界那些最具生命力的东西，就是因为照相机不能代替有感情和思维的双眼，这正是他的创作能应时而新的原因之一。

四、丹青之法。

丹青之巧，不可忽视。邓维东写生以水墨为主，严格遵循丹青“传移模写”之法。

在他的作品中，讲求形、线、墨、色等技艺运用，丹青之“形”求其真，笔墨写“韵”求其神，山体、河流、树木、屋宇等各种物象塑造准确，无怪异变形，保持着现实与心底的沟通；线条走笔畅达，疏密有致不促迫，浓淡错落不滞乱，流畅而不失含浑，清逸而不失分量；以线为主的仍有墨韵，以墨为主的揖让巧妙，墨块墨线安排合理，淡墨浓墨安排得当，设色微妙，施色有度，贯通于形之体、物之理，在轻描淡写中使画面丰厚起来。

牧归图 2006年 纸本 68cm × 68cm

五、清雅格调。

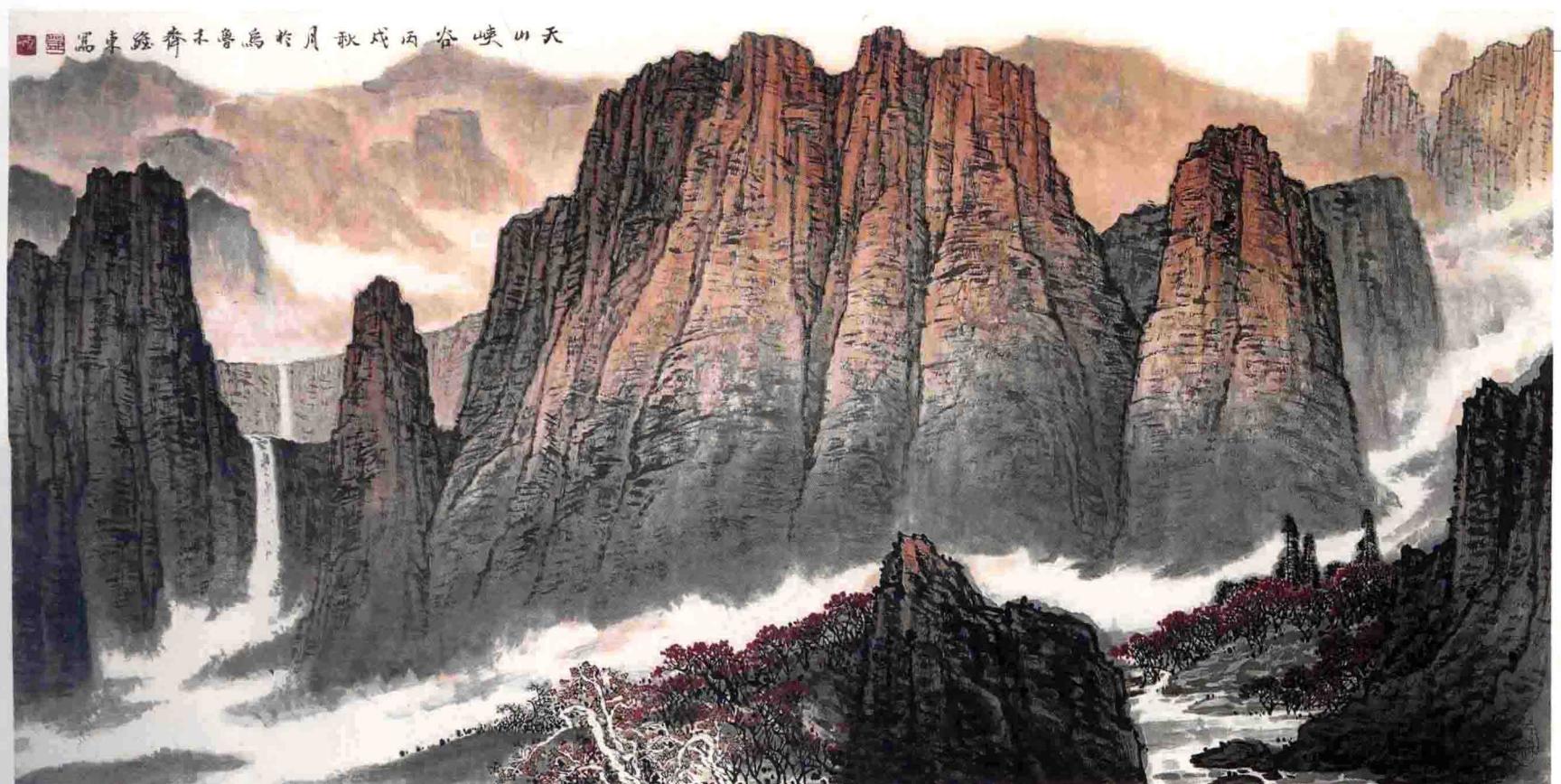
邓维东作画精于刻画，画面饱满，处理细腻。这种创作方法，~~需要~~
~~运用着从写~~大量写生素材为依托。他是把写生作为创作前期的“预热”，~~运用着从写~~在写生中得到的对局部塑造所训练的强记能力，和在不断历练中获取细部笔墨变化的处理能力，为作品透彻圆润、清雅含蓄的风格，奠定了良好基础。

可以说，邓维东是以创作的要素来重新认识写生的，使写生的艺术蛋白质更明确，提升并完善其自身艺术价值。邓维东在知天命前后，对艺术的认识已经成熟，写生不再是单纯的再现，创作也进入自由抒发的状态，这种互动，使其创作颇为获益。

六、倡导写生。

邓维东不仅是自己对写生极为重视，也并未忘记强调写生对繁荣社会美术创作的积极作用。作为一个自治区美术家协会的主席，在他的职责范围之内大力倡导写生，并身体力行，亲率画家外出采风，诞生了大量作品，推动了美术事业的发展。他也主张创作和写生者应积极反映民族风情和本土文化，我们从他这些西部写生的作品中，已见到一个画家和组织活动家的苦心和成果了。

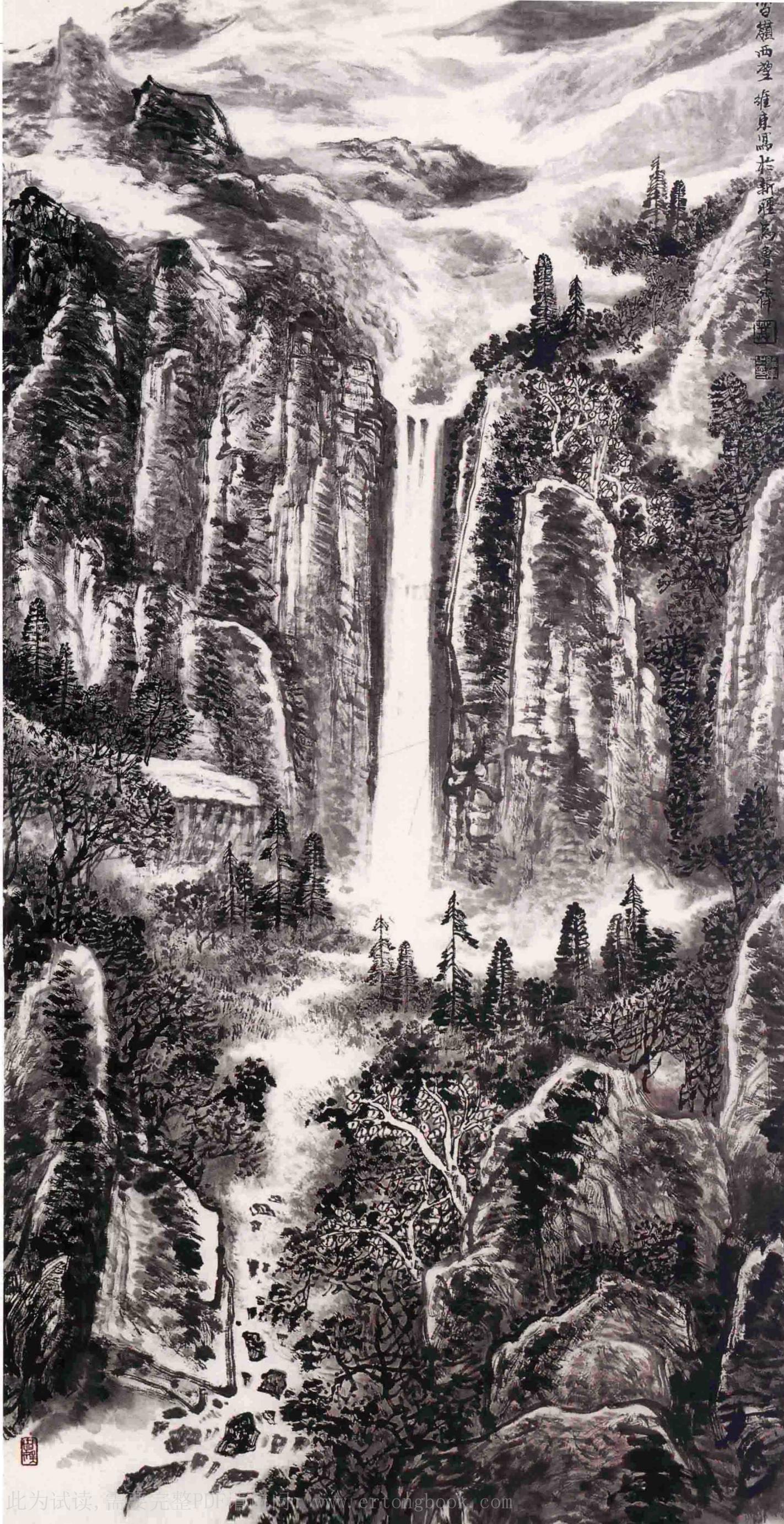
戊子阳春三月于大钟寺畔

天山峡谷 2006年 纸本 90cm × 180cm

昌黎西望
惟東馬於新疆
馬魯木齋

雪岭西望
2005年 纸本
136cm × 68cm

故园秋山

2007年 纸本
136cm × 68cm

柳中堅 2007年 纸本 40cm × 60cm

林泉松海圖
身過客贊天山巍峨
林深水翠雲霧牛羊伴雪
維東寫天山風光於烏魯木齊酒肆
百川

林泉松海图
2005年 纸本
136cm × 68cm

万仞壁立

2008年 纸本

125cm × 125cm

学术界关注的中国画家

峡谷雄风

2008年 纸本

125cm × 125cm

云岭丽日

2007年 纸本
136cm × 68cm

穿峰掠谷仰雪山
水花松涛儘奇觀
是雲巒是
一池水蒼茫萬里入筆端
維東寫於萬魯木齊

苍茫云海

2005年 纸本
136cm × 68cm

蜀山积翠

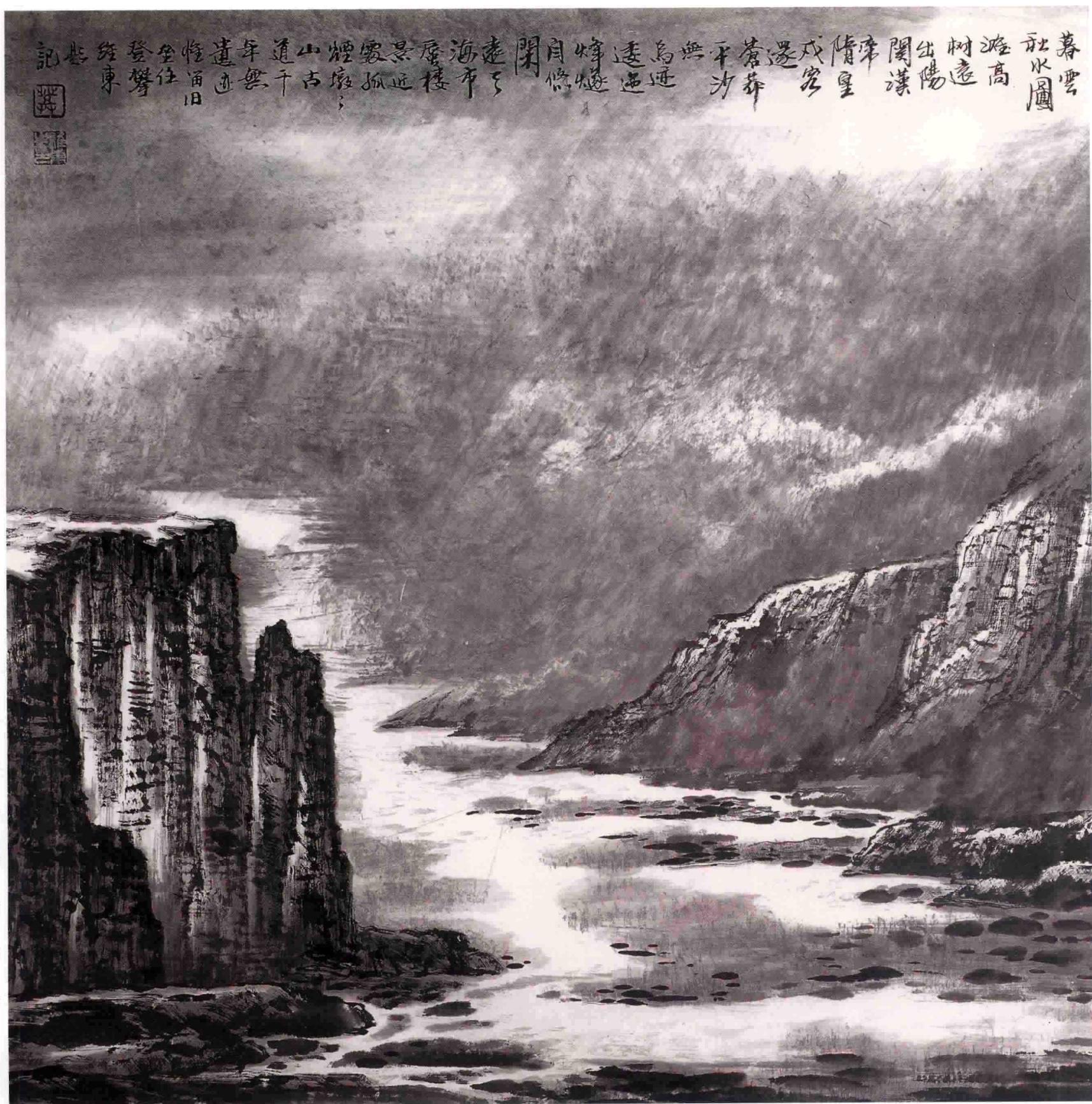
2007年 纸本

125cm × 125cm

锡崖沟山村纪事
2008年 纸本
136cm × 68cm

暮云秋水

2005年 纸本

125cm × 125cm