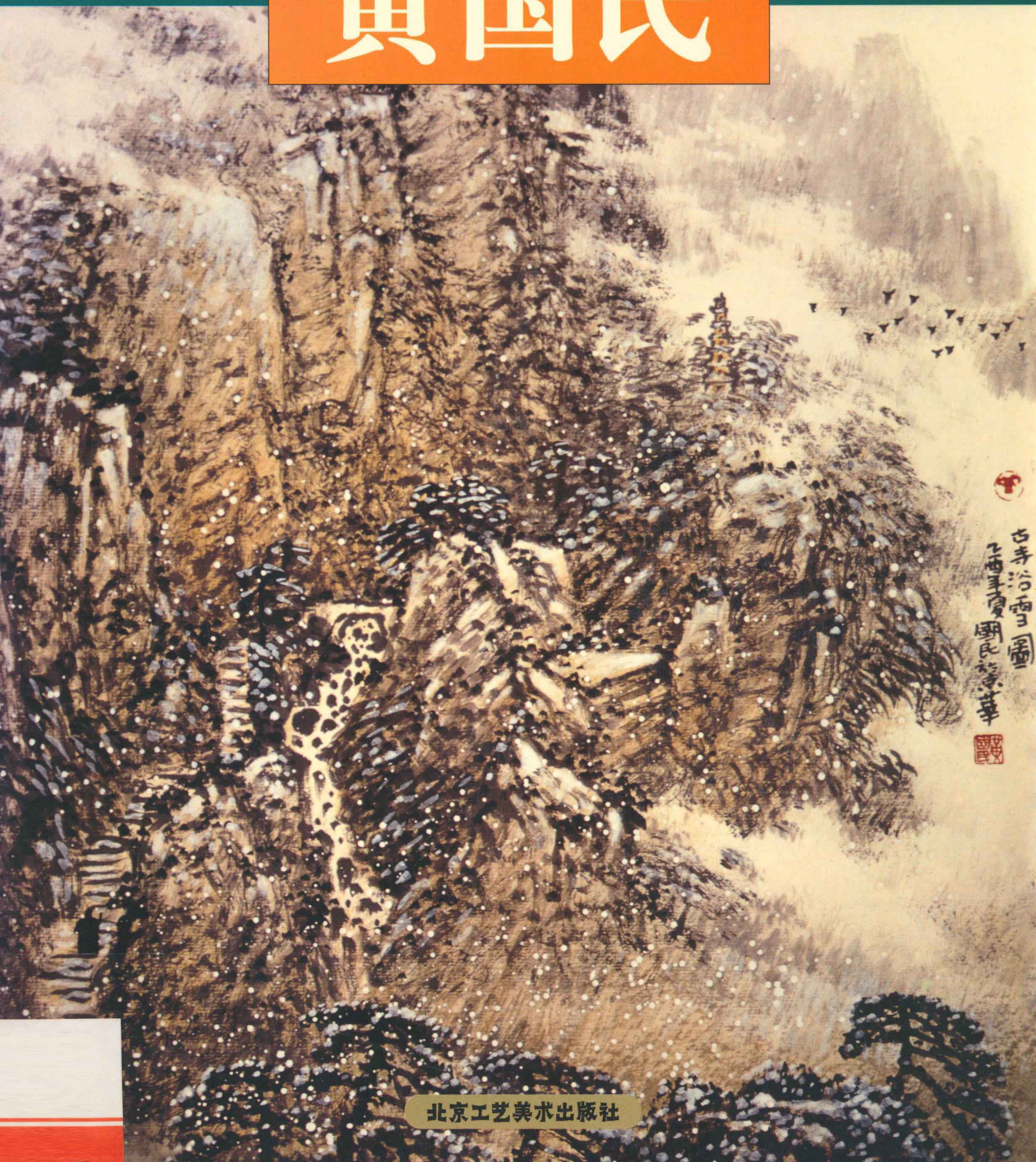

中国画廊推介画家精品

ZHONGGUOHUALANGTUIJIEHUAJIJINGPIN

主编 贾德江

黄国民

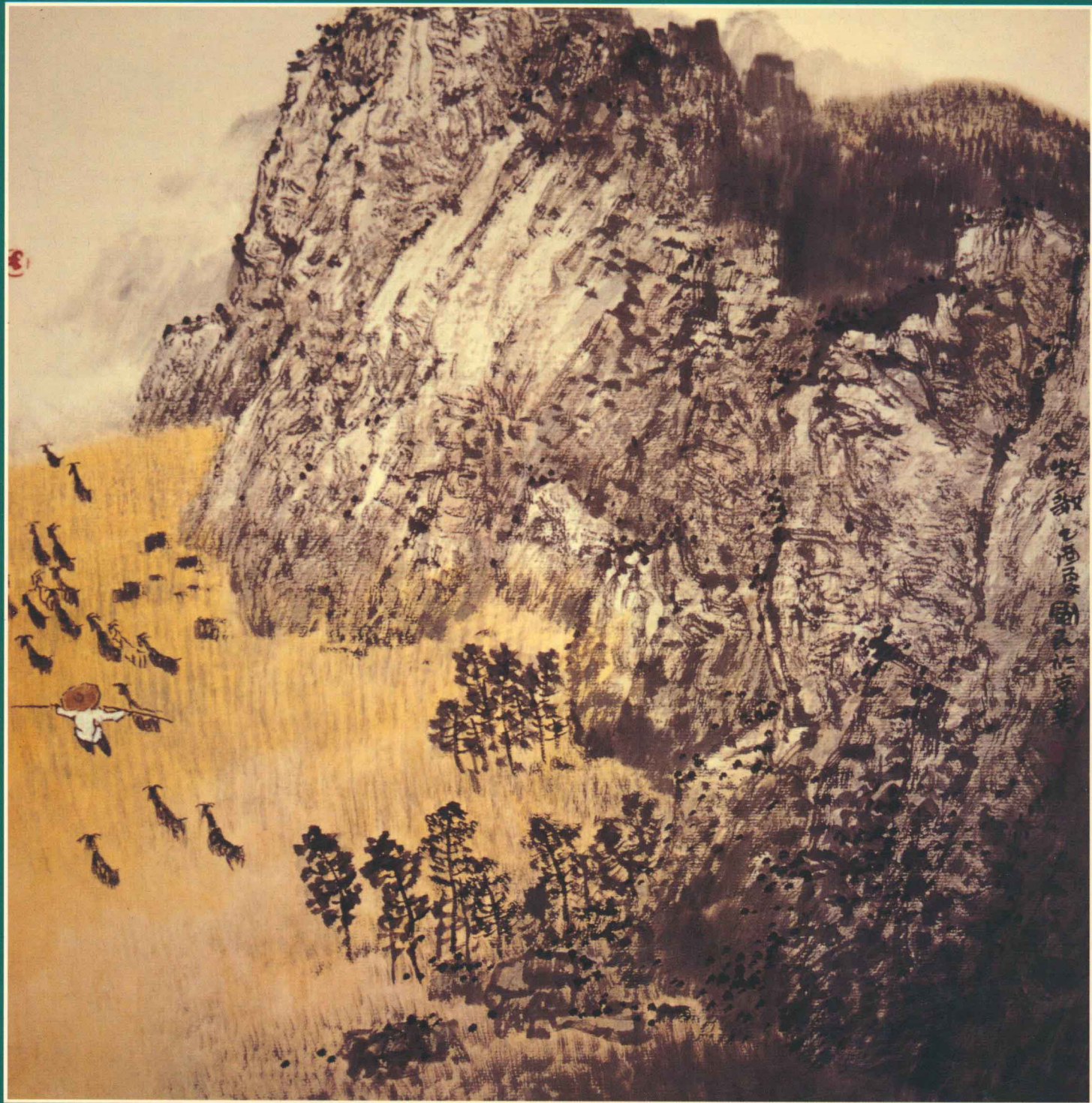

古寺治雪图
乙酉年夏 国民黄国民
黄国民

北京工艺美术出版社

ZHONGGUO HUALANG TUIJIE HUAJIA JINGPIN

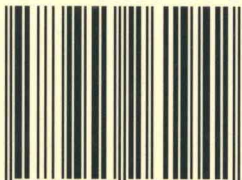
黄国民写意山水精品

© 牧歌 2005年 纸本 39cm × 39cm

责任编辑：陈高潮 陈朝华
责任印制：宋朝晖

ISBN 7-80526-194-6

9 787805 261942 >

图书在版编目(CIP)数据

黄国民/贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2006.3
(中国画廊推介画家精品)
ISBN 7-80526-194-6

中国画廊推介画家精品·黄国民

主 编:贾德江

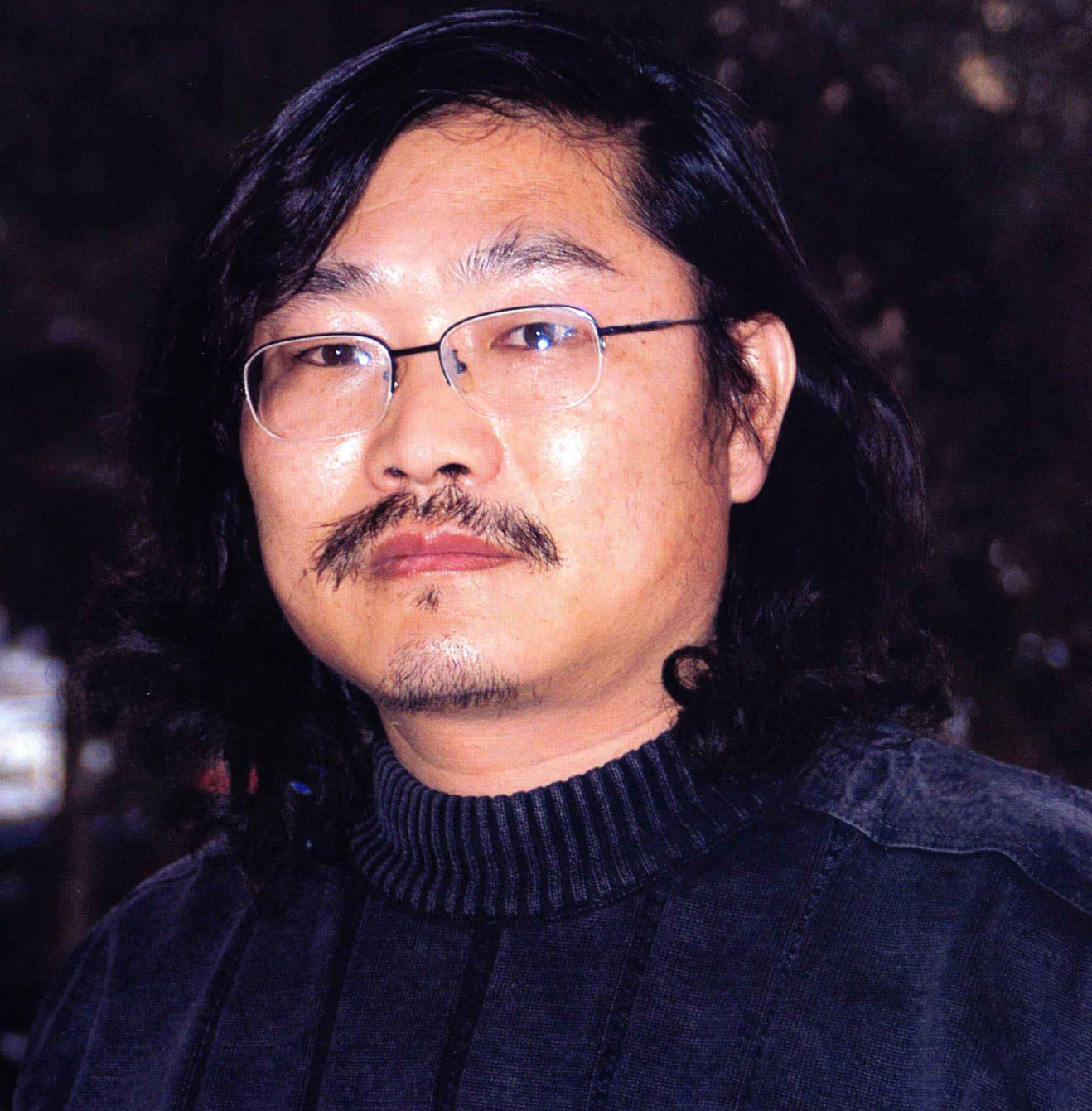
出版:北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 邮编:100013) 发行:北京工艺美术出版社 全国新华
制版:北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷:北京博海升彩色印刷有限公司 开本:889毫米×1194毫
印张:1.25 印数:1~5000 版次:2006年3月第1版 印次:2006年3月第1
书号:ISBN 7-80526-194-6/J·446 全套(11册)定价:1

I.黄… II.贾… III.写意画;山水画—作品集—
中国—现代 IV.J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第015430号

© 晓雾图 2005年 纸本 39cm × 39cm

黄国民

1961年生于山东省汶上县，祖籍兖州市黄屯镇。先后就学于山东工艺美术学院、中央美术学院、中国艺术研究院第四届中国画名家班。现为中国美术家协会会员、中国残疾人美术家联谊会副会长、中国国画家协会理事、中国文联书画艺术中心画家。

其作品先后获“金丝猴杯”东方书画艺术大展金奖、纪念邓小平诞辰100周年书画展一等奖、全国群众书画摄影大展银奖、庆祝建国50周年暨澳门回归全国书画大展银奖、新亚欧大陆桥美术作品汇展铜奖、21世纪中国画澳大

利亚展铜奖、1998年中国艺术博览会优秀奖、'99纪念孔子诞辰2550年美术书法大展优秀奖、纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展优秀奖、第四届澳洲“翁真如艺术杯”中国名家水墨画大赛优秀奖、第二届全国少数民族美术作品展优秀奖、“黎昌杯”第二届全国青年国画年展优秀奖。

多幅作品入选北京首届国际扇面书画艺术展、世界华人书画展、首届中国美术“金彩奖”作品展、西部辉煌·全国中国画作品提名展、“奇迪杯”全国第五

届工笔画大展、2002年全国中国画作品展、纪念毛泽东同志诞辰110周年全国百位知名国画家特邀作品展、中、法文化年举办的“中国风情·当代中国画作品展”、2004年“菜乡情”全国中国画作品提名展、首届中国美术家协会会员中国画精品展、第五届“秦皇岛之夏”中国画名家邀请展、全国第二届中国美术家协会会员中国画精品展等。

多幅作品发表于《美术》、《国画家》、《美术观察》、《书与画》、《美术大观》、《中国书画报》等报刊。出版有《当代著名画家技法经典——黄国民写意山水》。

格高思逸入古韵 造化为灵出新意

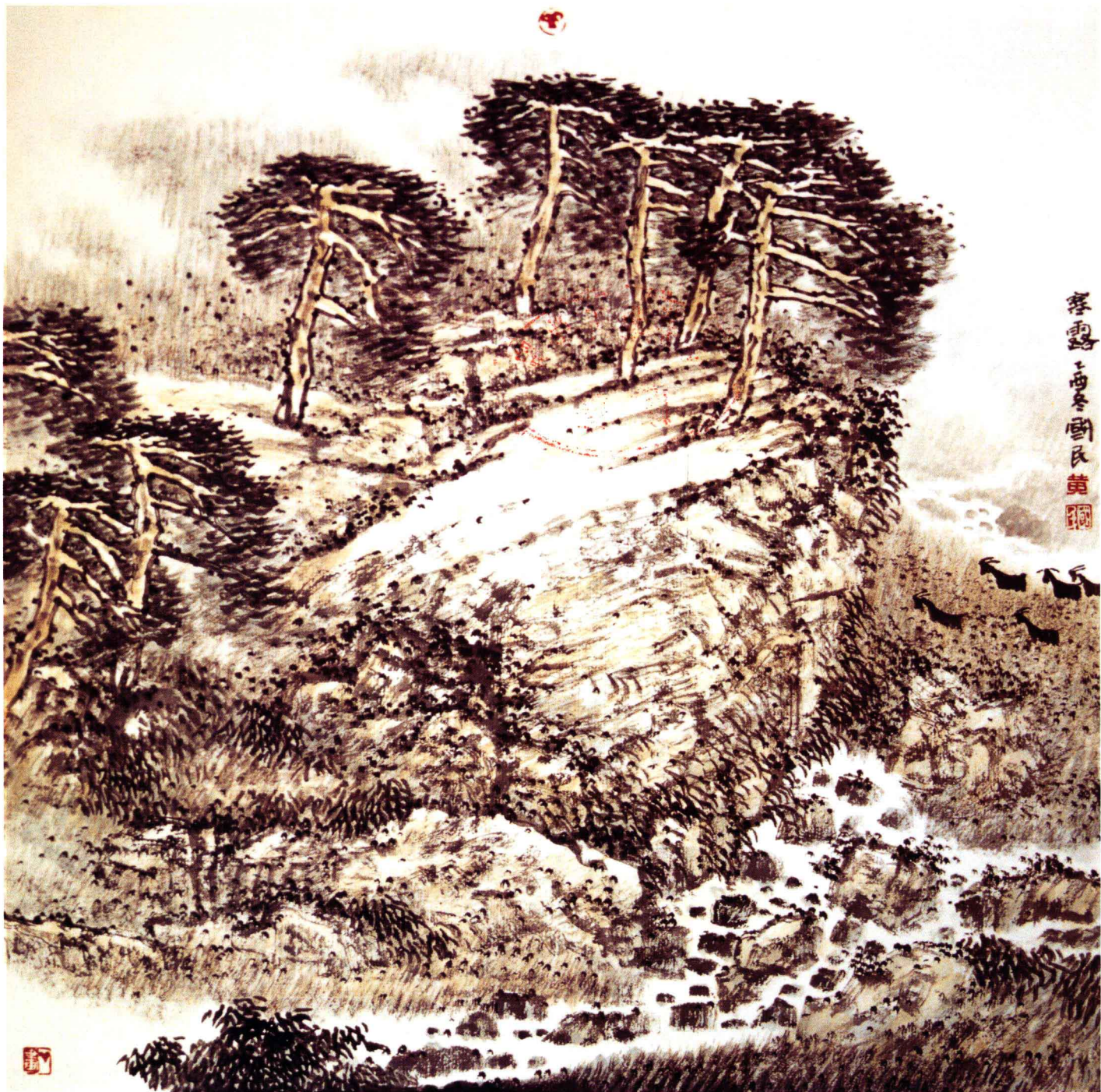
赵欣歌

——品黄国民北派山水

绘画图式的演变是一个极其复杂的现象，不同时代的绘画发展面临不同的难题。新的绘画形态要求做出新的批评，延绵不断的绘画转承作为一个连续的视觉传统的

变迁史^①，需要就历史和传统的内涵做出新的解释。“多年的国画学习告诉我，中国绘画的学习首先应从‘史’的高度，审视整个的绘画史。在此基础上，将其贯穿形成一条

主线；而山水、人物、花鸟等不同画科又形成不同的分支，但在整体上又是互为联系的副线。在（画家）心中应有一部较清晰完整的中国绘画史”。^②

寒露
壬午冬
國民
黃

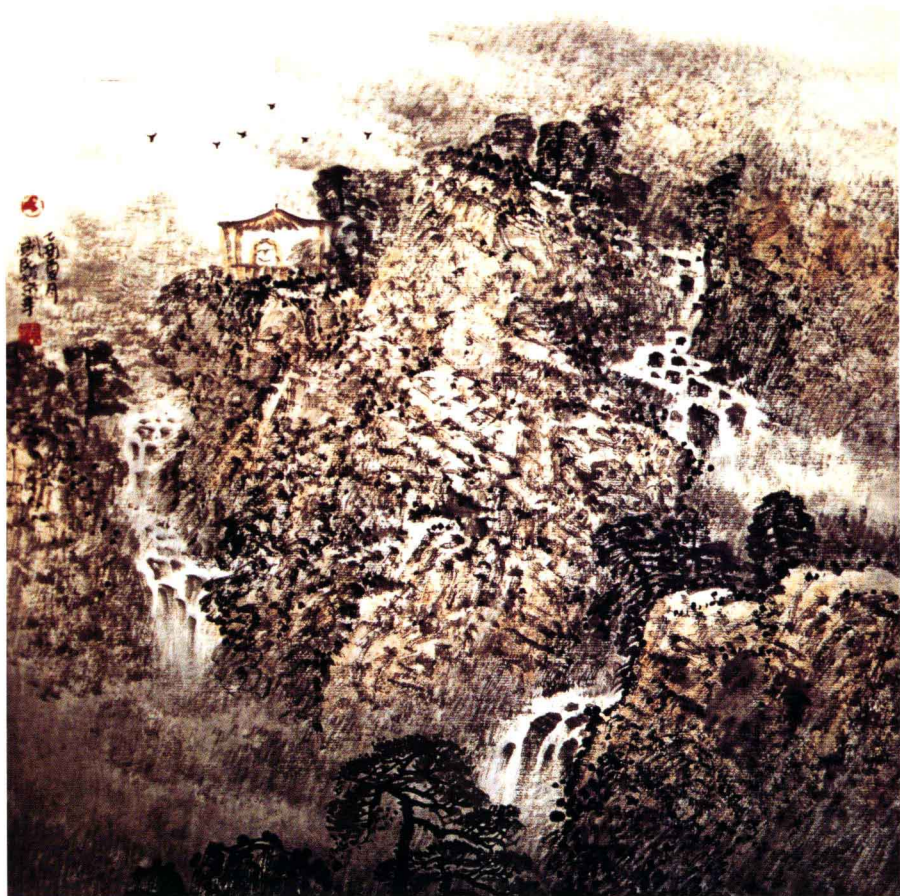

中国画廊

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

“古韵”、“新意”换一个说法其实也就是继承与创造，在中国古典文论里有“通变”^③之说，从本质上讲都是指传统如何发展的问题。在《大美百科全书》中文版中，“TRADITION”译为“通”，“CREATION”译为“变”。TRADITION 现行翻译等于中国的“传统”，CREATION 通行译为“创新”。可见，不论古今中外，传统与创新一直是困扰艺术家前进的一个最大难题。黄国民作为一个青年画家，有他对于绘画史了解的方式和角度，不论他有意为之，还是无意探求，都反映了他作为一个画家寻求艺术革新所必备的创造知觉。如何从现当代多元化的绘画创造格局和迫在眉睫的社会需求现状下破茧而出，不同的画家选择了不同的道路。

从绘画创新的角度和历史来看，可选择的方式有很多。如以徐悲鸿、蒋兆和为代表的以西方古典写实主义与传统水墨的调和创新，以林风眠为代表的以现代艺术与中国非文人传统的融合创新，以及以齐白石、黄宾虹、潘天寿等为代表的从中国绘画传统内部的生发创新等等。就中国画传统的连续性来说，传统内部的革新更符合中国人的民族心理构成，因为从传统外部或跨传统的融合革新需要历史的确证和一定量的绘画符号和语汇的积累，才能经过时间的淘炼融入民族的精神血脉中。黄国民作为一位从传统内部寻求突破的变革型画家，不是没有勇气和胆量在跨传统或中国绘画传统之外寻找自己的创作母题，而是因为他执著的相信在中国绘画的内部具有自己的广阔天地。中国传统文化在现代以来由于西方思想的冲击，多多少少发生了一些变异。姑且不论传统文化变迁的走势如何，就中国画传统在现代所出现的不少大家而论，我们就有理由相信中国画

◎ 寒露（左图）

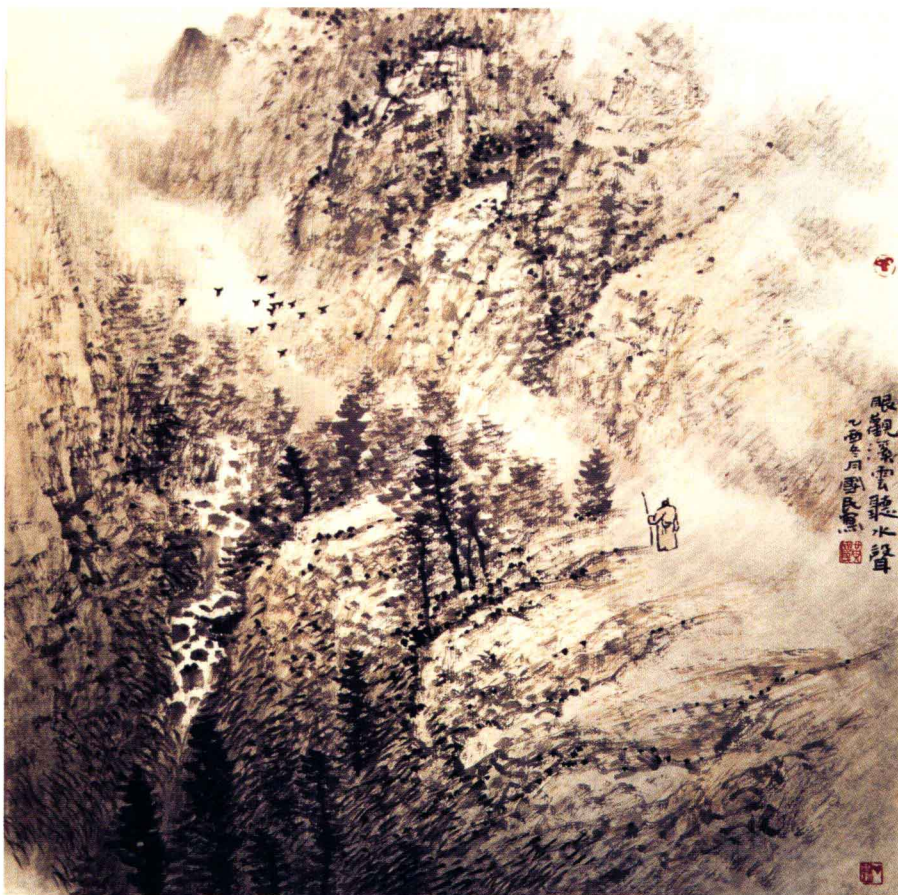
2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 走进太行（右上图）

2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 清泉（右下图）

2005年 纸本 39cm × 39cm

内部的创新有其存在的合理因子和延续的生命力。

在中国文化和视觉语言内部革新的中国画家，把多样化的民族传统作为自己绘画裂变的突破口。有的从传统内核中心强化绘画的精神本质和技法动力，如潘天寿花鸟画的民族气节、个人品格；有的画家从传统自身寻找破解中国画僵化和流俗的密码，如吴昌硕的金石气，齐白石的工写结合、雅俗共赏；有的从传统的边缘消解旧传统，而确立新传统标准，如黄宾虹山水新的笔墨构成，李可染山水的再造图式和意境。可见，现当代许多取得成就的画家无不是根据个人对传统的理解而重新树立新的传统规范，以传统的精神或一定历史时期经典传统的图式为参照，掺和、融会他类艺术，再化解出当代的视觉形象，最终使得新的传统得以建立。黄国民由于是一位处于发展过程中和建构个人事业期的画家^⑤，他的从传统内部革新的类型属于哪种方式，现在还无法定论。当然，真正有创造性的画家，其个人风格或至少说绘画品性往往是唯一的，这并且也只有历史才能证明，正如“风格如人格”。不过，从现在黄国民的山水画来看，他更注意立足于传统的精神本质，并有意强化个人笔墨在造型立意方面的力量品质。

从中国文化的大传统中寻找中国画发展的基因和动力而进行绘画革新的吴齐黄潘，走的是中国画现代转型^⑥的传统延续型或渐变型道路，这种对传统的发展是植根于民族自身审美趣味的演变。黄国民正是看到了扎根于这条道路的前辈大家的丰硕成果，所以激起了他在这条道路上探索的激情。黄国民的山水画“通”在上追五代北宋的荆关董巨，李成、范宽；“变”在面对苍茫巨壑、深谷危岩实地造境，立身画外，存心画中。他食古而不落古人窠臼，追新但不盲从流行的风尚。对于千年古法和当代精神，对于唐宋经典和时尚趣味，

◎ 眼观溪云听水声（左上图）

2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 天高云淡（左下图）

2005年 纸本 39cm × 39cm

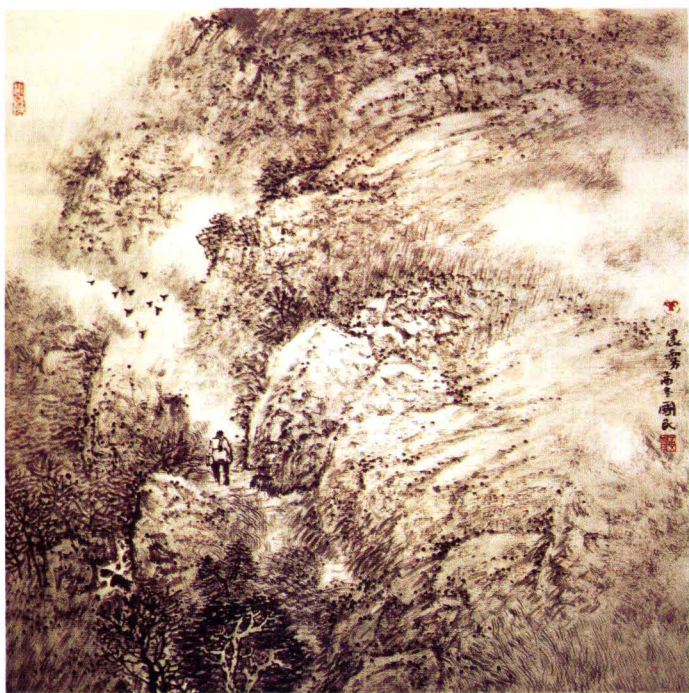
◎ 松风高士图 2005年 纸本 39cm × 39cm

如何择善而从，如何化古为今，黄国民是通过他画面的视觉语汇和价值判断所形成的张力来解答的。他一方面尽最大的力气强化视觉符号的骨力和笔意，另一方面又通过极力消解过于强调线的力度而造成的匠气和刻板。

就目前黄国民山水画的最大特点来说，

可以概括为“格高思逸入古韵，造化为灵出新意”。何谓“格高思逸”，指的是画家意在追求艺术品格的高雅脱俗，不似凡类，画面构思不拘前法，想像力真妙。但这种“高逸”仅停留在黄国民的意识层面，因为他在画面中仰慕的是前贤的磅礴大气和苍莽粗犷。因此，他不得不在图式和构成上下足力气，

直追五代北宋的石体坚凝，山峰峭拔，杂木丰茂，并且尽力用笔厚重，气势雄强。这样就能够把古人的精神——“古韵”，化解在自己的笔墨语言中。“造化为灵”指的是黄国民有意使自己的笔墨技巧与大自然的风云变幻相联系，以大自然作为自己的创造灵感。黄国民特别强调笔墨技巧不能脱离

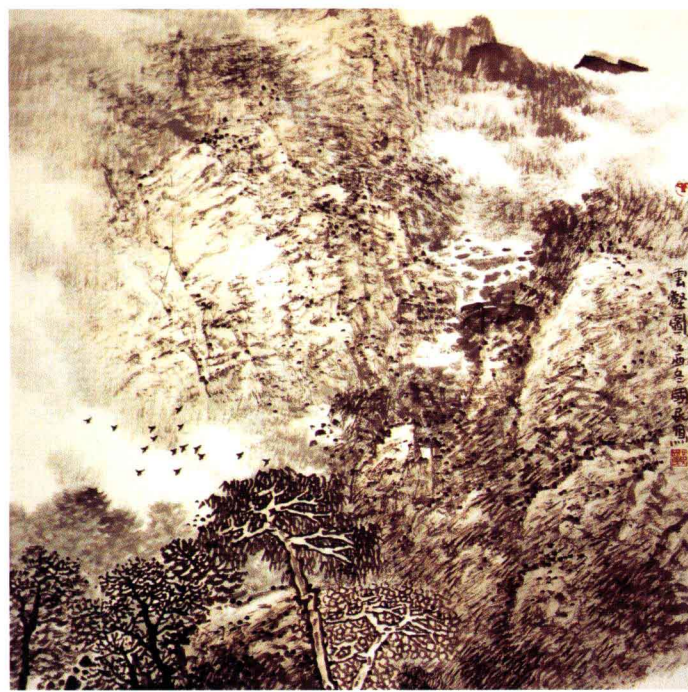
◎ 晨雾 2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 秋山问道 2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 登高图 2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 云壑图 2005年 纸本 39cm × 39cm

客观物象，笔墨是从自然造化中蜕变出来，因为这样的笔墨才有“新意”。黄国民作画喜欢专心笃志，心无旁骛，手画心摹。他相信，只要自己笔墨功夫达到火候，画面自然会描绘出真实的山水来。“古韵”反映了黄

国民努力追求古人的绘画精神，但他不会因循守旧，故步自封。“新意”说明了黄国民这个年龄画出了自己的一些感觉，毕竟这是他未来达到自己的目标不可跨越的一个过程。当然，从新意转化到新传统还需要

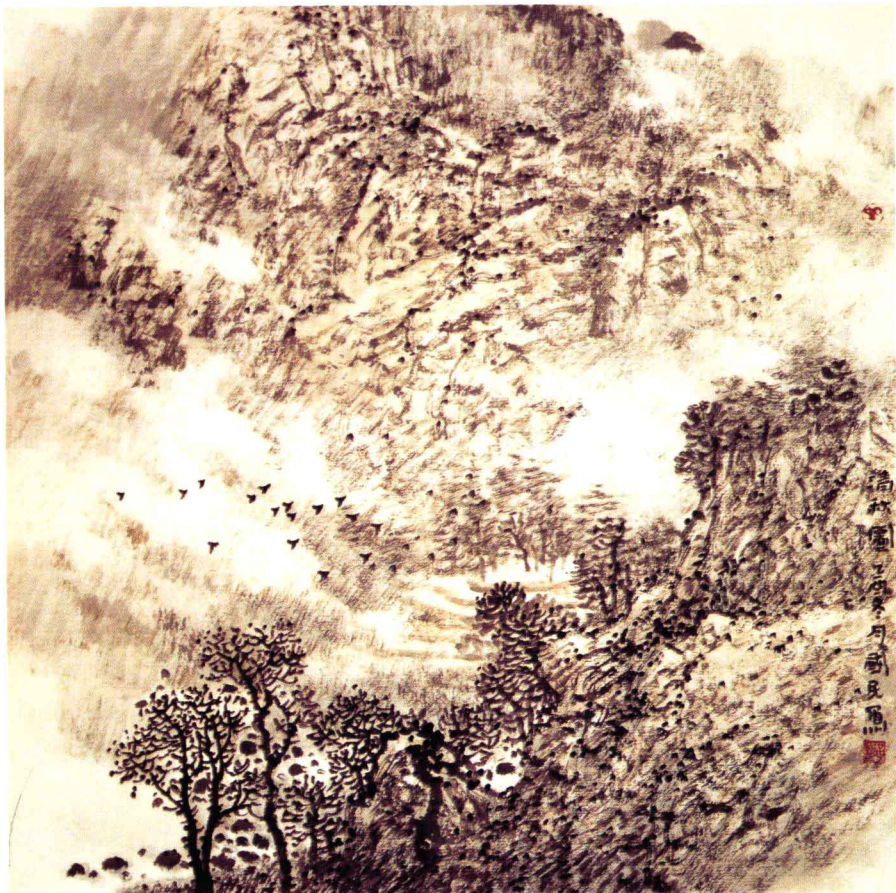
进一步的锤炼。

黄国民长年生活在泰山脚下，北方山水的雄峻和奇秀深深吸引了他，这也是他能够化“古韵”于“新意”的关键因素。面对真山水，黄国民找到了自己创新的法宝。

正如他的前辈唐宋大家，无不是常年活动于现实的山水真境中，应目会心，画松万本，方如其真。在大量的写生中，黄国民体悟到了“到处云山是我师”，“画以天地为师”，只有“搜尽奇峰”、“造化在手”，才能变法在心。泰山作为北方群山中最具代表性的山峦之一，被黄国民赋予了它新的涵义。正如他绘画中追求的古典精神和知识的理性一样，山水是他的品质的化生，也是他画面追求的人本主义品格的流露。

北派山水的历史悠久。早在五代北宋，荆关李范以太行山、秦岭、华山、终南山为创作基地，常终日写山真貌，刻意力学，寝食俱废。最终创出势状雄强，峰峦浑厚，烟云变灭，风仪峭古的画风，风靡齐鲁，影响关陕，以至于百代标程，流芳千古。黄国民作为沉潜于山中的当代画家，以古人的品性作为自己奋斗的坐标。这些先辈的敬业品质和笔墨精神成了鞭策他前进的动力，这些都可以从他的画面中找到线索。黄国民除了生活在泰山之中，对于北方的太行山等地也心有所仪，并时有所揣摩。对于董巨的南派山水，黄国民也吸收他们的灵动之气，以化解北派山水用笔过于老硬而造成的僵死之气。毕竟画之所以为画，画的是画家的心灵，而非简单的客体，绘画的对象最终关照的是人性，而非自然。所以，重在画的本质，而非简单的流派之争，黄国民正是以这样的心态广泛摄取不同派别的营养的，为我所用。

黄国民对山水的探索是很广泛的。简单地讲，工笔山水、写意山水、现代山水，他都倾注了心血。因为各类山水的用笔用墨相互之间是互通的，笔墨语言的转化依赖于画家的创作心境和要表达的物象角度，所以，这种区分也是为了叙述方便。就目前所见的他的部分近期作品，工笔山水可谓尺幅较大，这也是他花费了大量时间的呕心沥血之作。这些作品构图直承五代北

◎ 清秋图（右上图）

2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 溪山清远（右下图）

2005年 纸本 39cm × 39cm

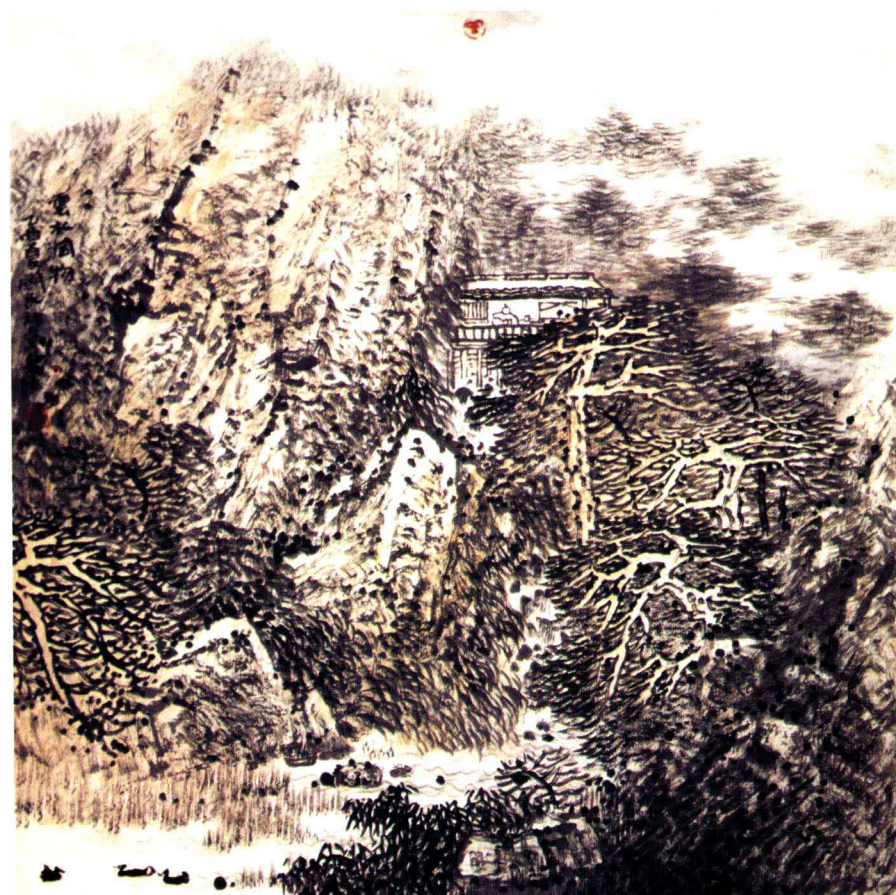

汲泉图
泰山
多泉
黄国民

© 汲泉图
2005年 纸本
39cm × 39cm

© 空山无语 水流花开
2005年 纸本
39cm × 39cm

© 云水润物
2005年 纸本
39cm × 39cm

宋遗规，山麓纵横，石多正面巍立，撼人心魄；下笔雄强苍硬，轮廓线笔锋劲健，细处墨法微妙；树木磊落，枝如龙爪，云烟变幻，颇具个性。如《金秋时节》、《红雨秋泉》、《万壑有声含晚籁》、《白云深处闲》、《金色季节》等。《红雨秋泉》以一道溪流分割山壑，使主体的山岩不至于过于迫塞，山势轮廓落笔有势，转折坚挺，变化丰富，避免了正面因大面积山体的雷同而造成的刻板。近处的溪岸以逆光的处理效果，反衬主体山势的亮白，并通过笔法的变化和飘浮的白云拉开了远近的距离，强化了空间的深度。岸边点以重彩杂树以活动画面，使大自然的山又悄无声息地回到了人的怀抱。《万壑有声含晚籁》作为一个方形构图，以深远的广阔视野描绘了一望无际的山川。画面层岩叠嶂，峰峦如聚，但无一重笔，显示了画家笔墨造型的潜在功力。《白云深处闲》是一幅典型的古典构图，但画家把整体的山峦隐在了蒙蒙的云雾之中，造成了“云深不知处，只在此山中”的意境。此图特别之处还在于近处画家有意以浓重的笔墨积染，以突出画面营造的白云深处有人闲的画题。《金色季节》和《秋雨斜阳》作为黄国民典型的工笔设色山水，尤其反映了画家在山水画设色方面的不凡能力。这两幅画意是以暖色调表现夕阳西下的山间美景，近处景物由于逆光处理而使山岩笼罩上了日落后的晚景，远处的山体由于空气折射还处在若有若无的晚霞之中，使人感受到了大自然的变化奥妙无穷。这两张画的最大区别在于前者对角线似的构图使左上和右下在墨色的对比中，产生了一种自然无声的生命活力和和谐节奏。而后者近于平行式的三段构图不仅使远景深邃玄妙，而且使人俯瞰到了大自然不可捉摸的神秘本性。

相对于工笔山水，黄国民的写意山水在笔墨的表现上可能吸收南派的成分更多

◎ 清風圖（左上圖）
2005年 紙本 39cm × 39cm

◎ 雲煙依舊（左下圖）
2005年 紙本 39cm × 39cm

◎ 云烟带水 2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 秋溪图 2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 西风微流水香 2005年 纸本 39cm × 39cm

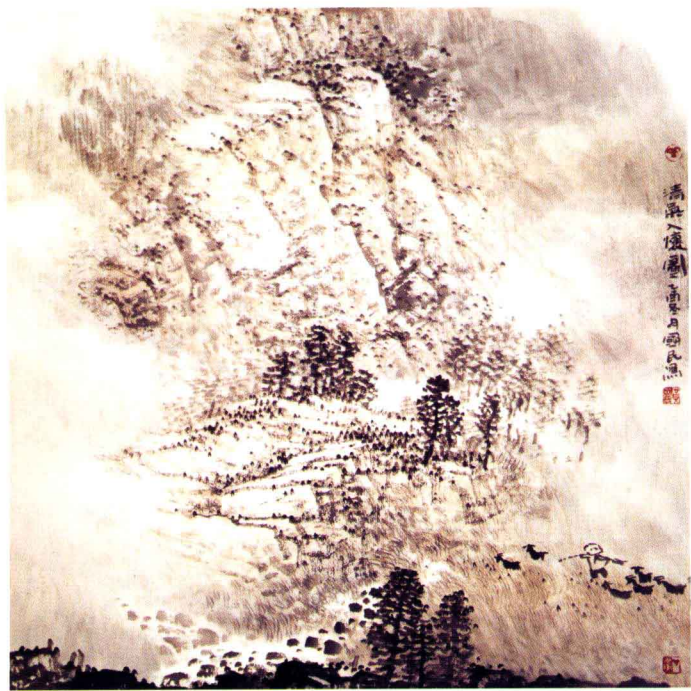

◎ 云拥高士图 2005年 纸本 39cm × 39cm

一些。但这种“淡墨轻峦为一体”的南派画风，是和北派的雄强气势相结合的。因为在黄国民的这一类作品中，看似纯水墨的表现，其实蕴含了丰富的构成意识和生辣之味。由于这类作品一般不设色或浅设色，所

以，在视觉冲击的有效性上全凭笔墨的色感把握和截取图式的巧妙异常，难度无疑就更大。如《秋山问道》、《山雨初霁》、《秋水人家》、《石影横临水 山云半绕峰》、《阅尽秋风始知秋》等系列小画。《秋山问道》作

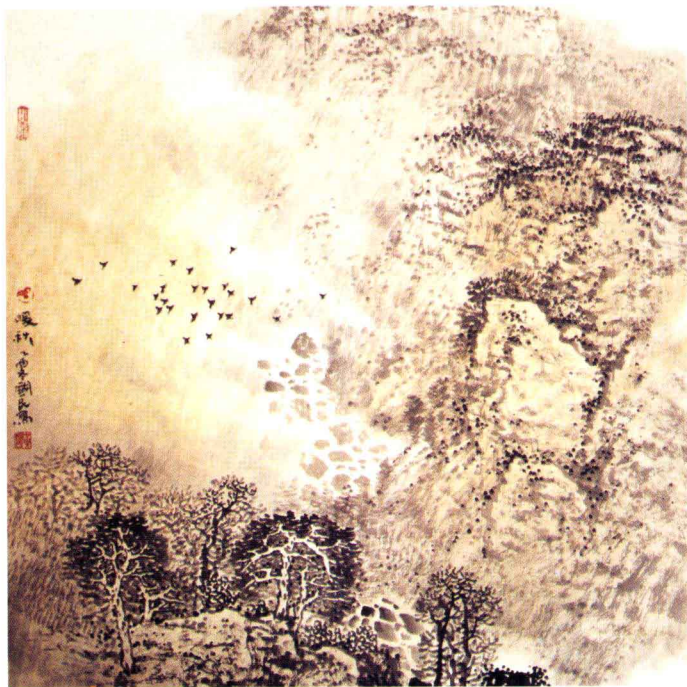
为黄国民古意山水的代表，已摒弃了古人画中的那种消极的避世心态，而在重建现代人心中的理想境界。画面实际还有一层意思，就是画家重在锤炼自己的笔墨语言。如繁密的树的造型，山坡与云水的渐变，以

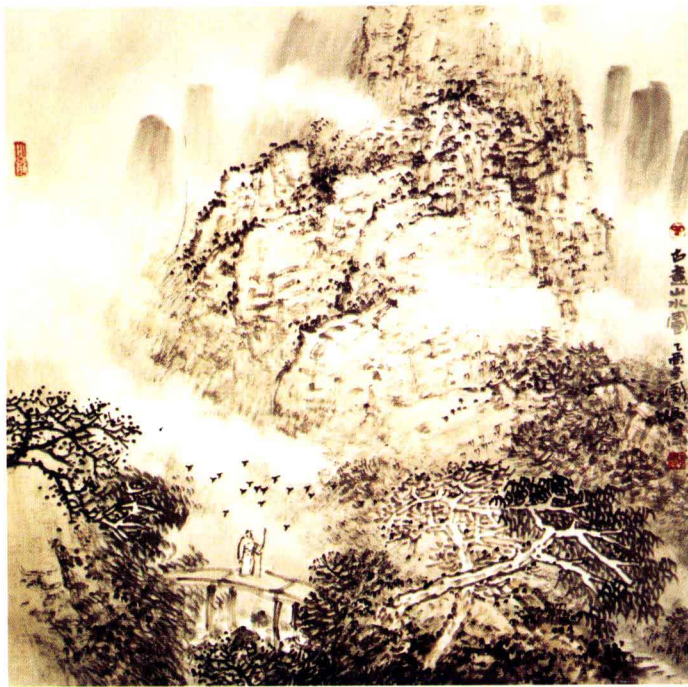
◎ 清气入怀图 2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 云壑松风 2005年 纸本 39cm × 39cm

◎ 暖秋 2005年 纸本 39cm × 39cm

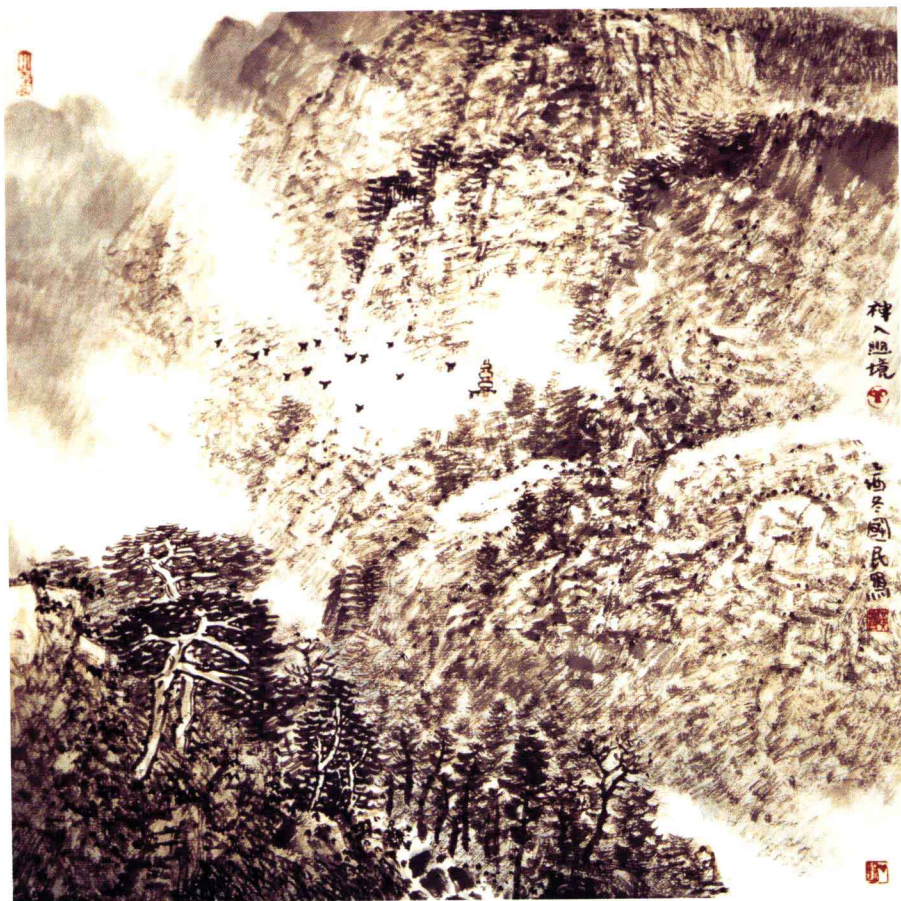

◎ 古意山水图 2005年 纸本 39cm × 39cm

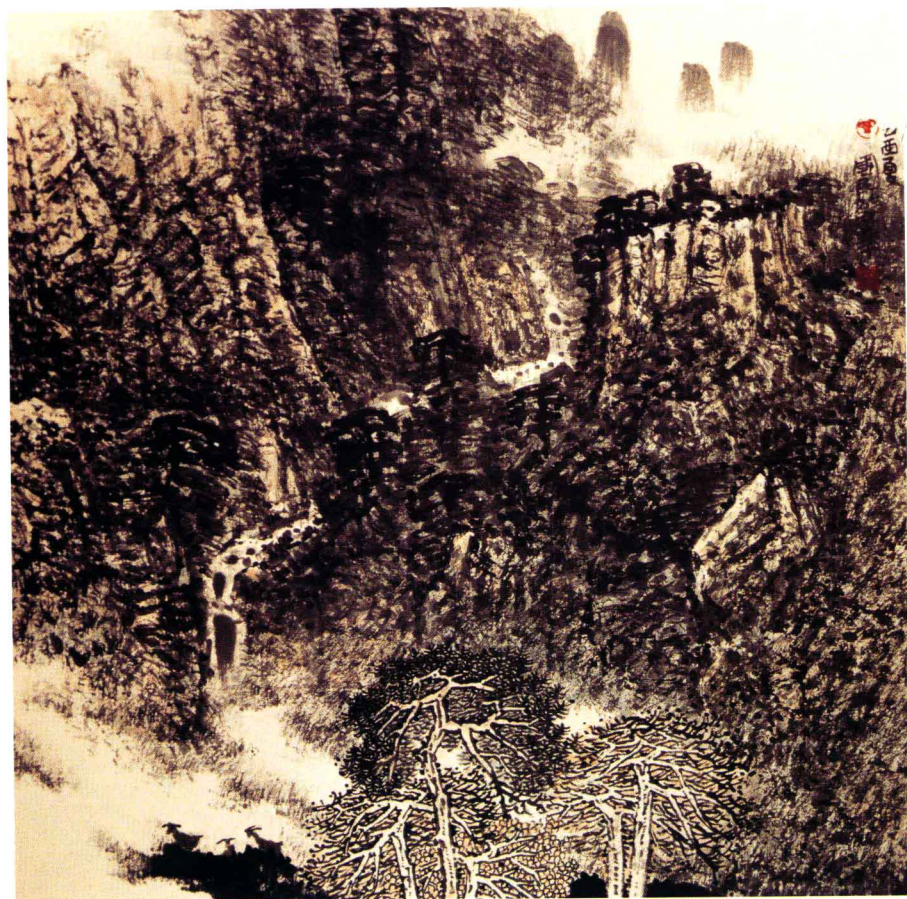
及画面的剪裁。《山雨初霁》正如画题所言需要通过虚实处理再现笔墨的表现力。所以在构成上以对角线似的空间构成，把一段干擦的山坡通过渐变似的推移融入破墨后的氤氲之中，使虚实的搭配与笔墨的

表现达到统一。《秋水人家》是一幅很有特色的画作，通过简化的山体与圆形的画面相配合，显出了湖岸峭壁的巍峨高耸。《石影横临水，山云半绕峰》是在一个较大的画面描绘局部的溪水云气，画家有意把溪

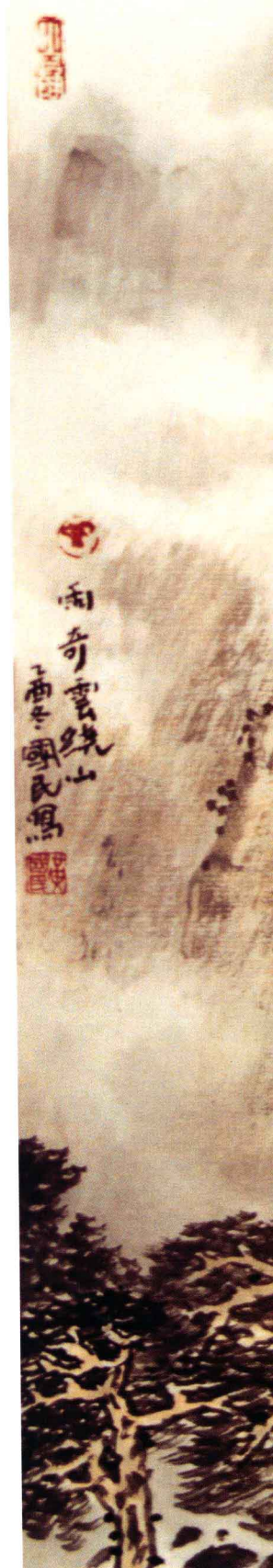
水的比例放大，使之与山峰云气形成对比，以此表现画家在笔墨表现上的功力。《阅尽秋风始知秋》等系列小画看似尺幅不大，但意境深邃，画面取舍颇费匠心。许多作品以小见大，平中求奇，反映了画家对自然瞬息

◎ 禅入幽境
2005年 纸本
39cm × 39cm

◎ 溪山无尽
2005年 纸本
39cm × 39cm

◎ 雨奇云绕山
2005年 纸本
39cm × 39cm