

中国画廊推介画家精品

ZHONGGUO HUALANG TUIJIE HUAJIA JINGPIN

主编 贾德江

白靖夫

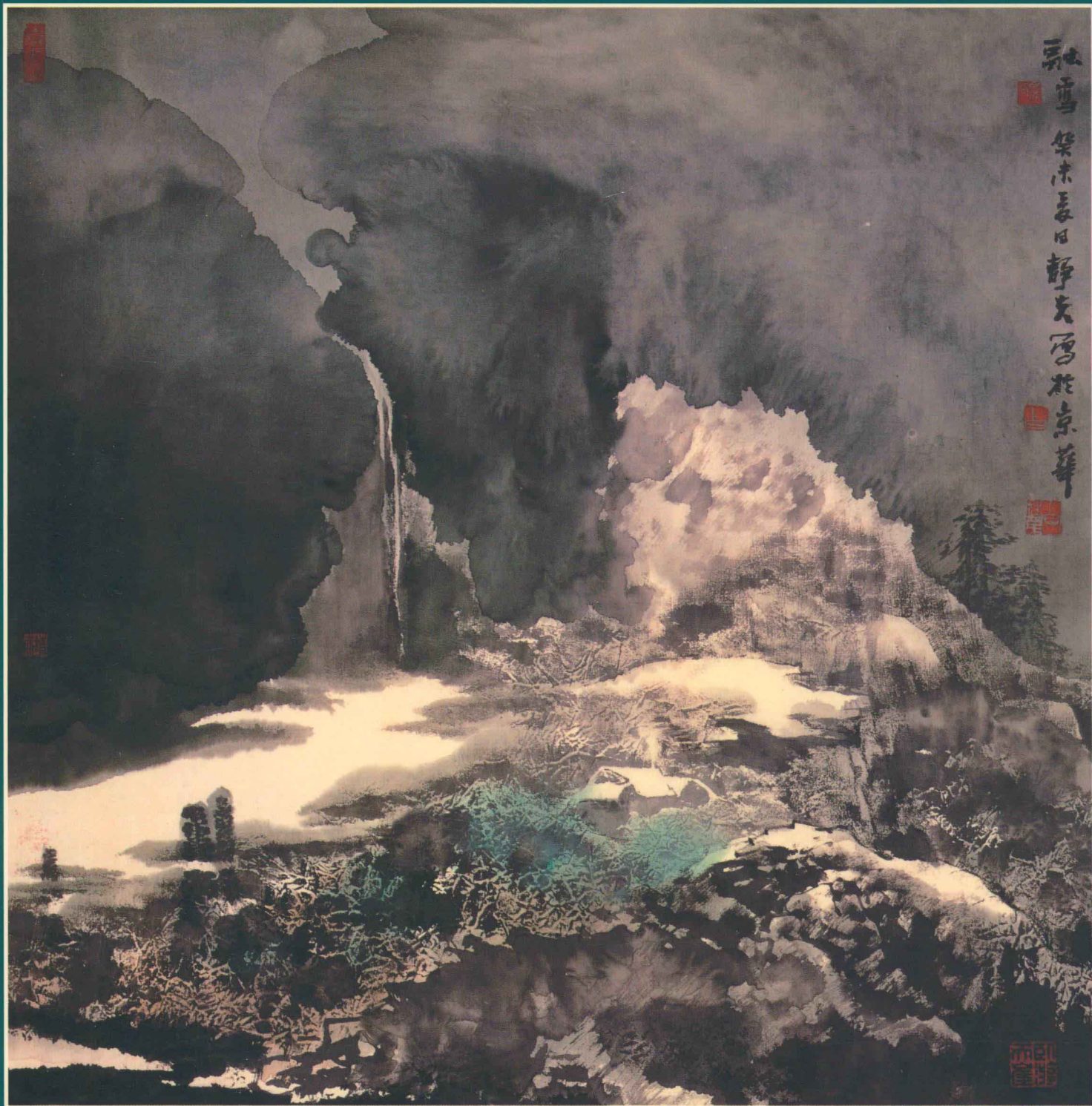

北京工艺美术出版社

ZHONGGUO HUALANG TUIJIE HUAJIA JINGPIN

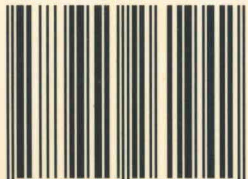
白靖夫写意山水精品

© 融雪 2003年 纸本 68cm × 68cm

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

白靖夫 / 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·白靖夫

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 全国新华书店

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毫米

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次印刷

书号: ISBN 7-80526-194-6/J · 446

全套 (11册) 定价: 110.00元

I. 白… 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015432号

© 清溪 2005年 纸本 68cm × 68cm

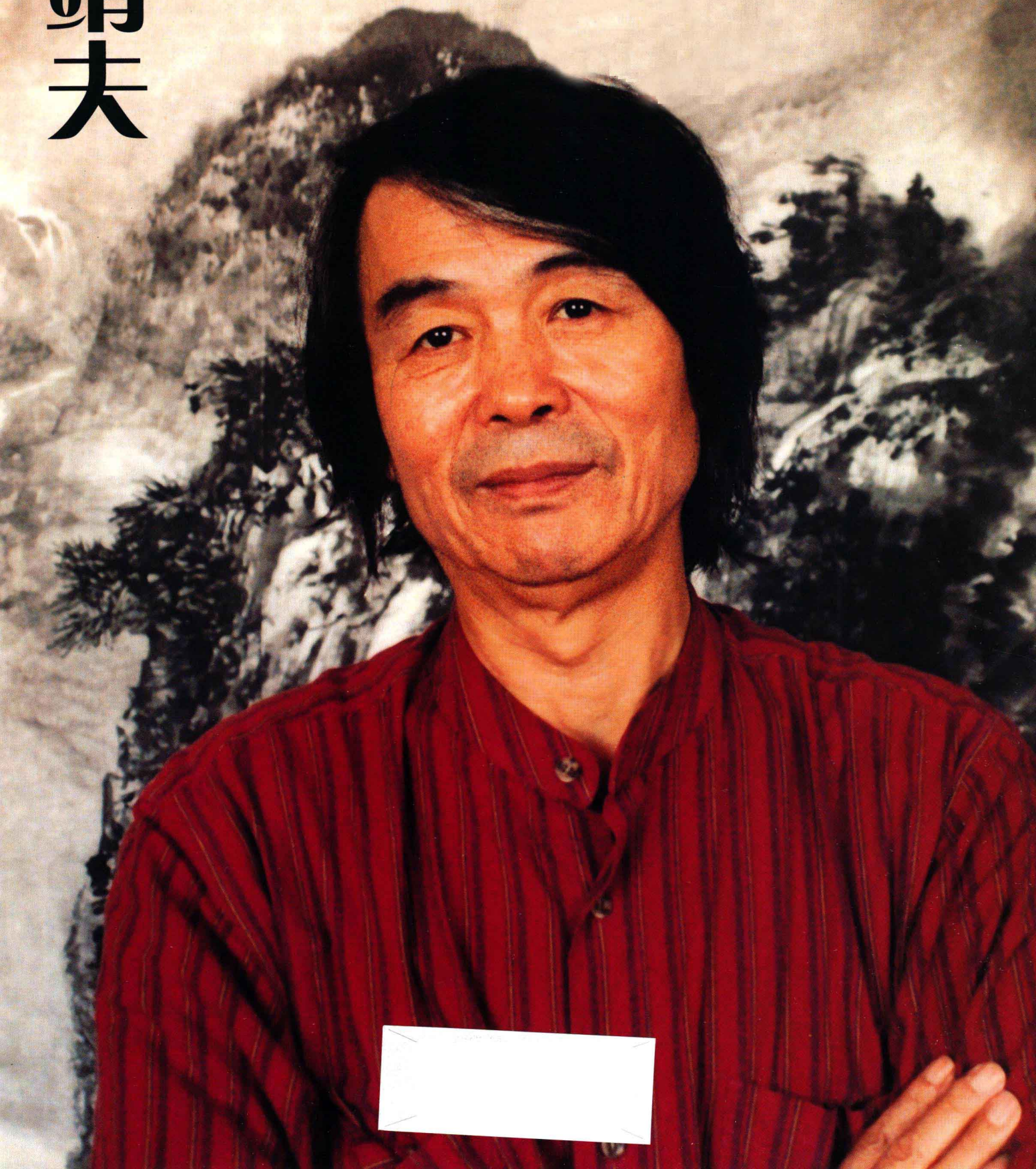

白靖夫

1943年生于黑龙江省泰来县。1965年毕业于哈尔滨艺术学院美术系油画专业。现为中国美术家协会会员，东西方艺术家协会副主席，一级美术师。

作品多次参加国内专业美术展览并有获奖。1989年以来曾先后赴法国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、毛里求斯及香港等地举办个人

画展，颇获好评。作品《天凉好个秋》为花园村国宾馆收藏，作品《万里云山入画图》、《风景这边独好》为太阳岛国宾馆收藏，作品《山高水长》、《太岭横云》为北京人民大会堂收藏。出版有《白靖夫画集》、《白靖夫山水集》、《白靖夫彩墨山水技法解析》。《美术》、《国画家》等多家杂志发表其作品并作专题介绍。

借古以开今

——谈白靖夫山水画的创造

贾德江

“借古以开今”是清代山水大家石涛语录中的精辟之言。其意谓前人的成就，可作后人借鉴，但不可重蹈老路，要在借鉴前人的基础上创出今天新的艺术来。

“借古”不是对传统的摧毁，也不是对

传统的全盘吸收，而恰恰是对传统的建设。

“开今”是以现代意识观照传统，会通画史上不同层次、不同画体的传统，由流溯源，对它的基本审美价值进行有系统的现代清理。“借古以开今”实质就是为传统开辟新

的领域。

就一般而言，仿效古贤，深得三昧，已属不易，即使“借古”足以乱真，也只能算作复制家的技能。只有吸收古已有之的传统，开创古之未有的面目，才能成为出色的

中国画廊

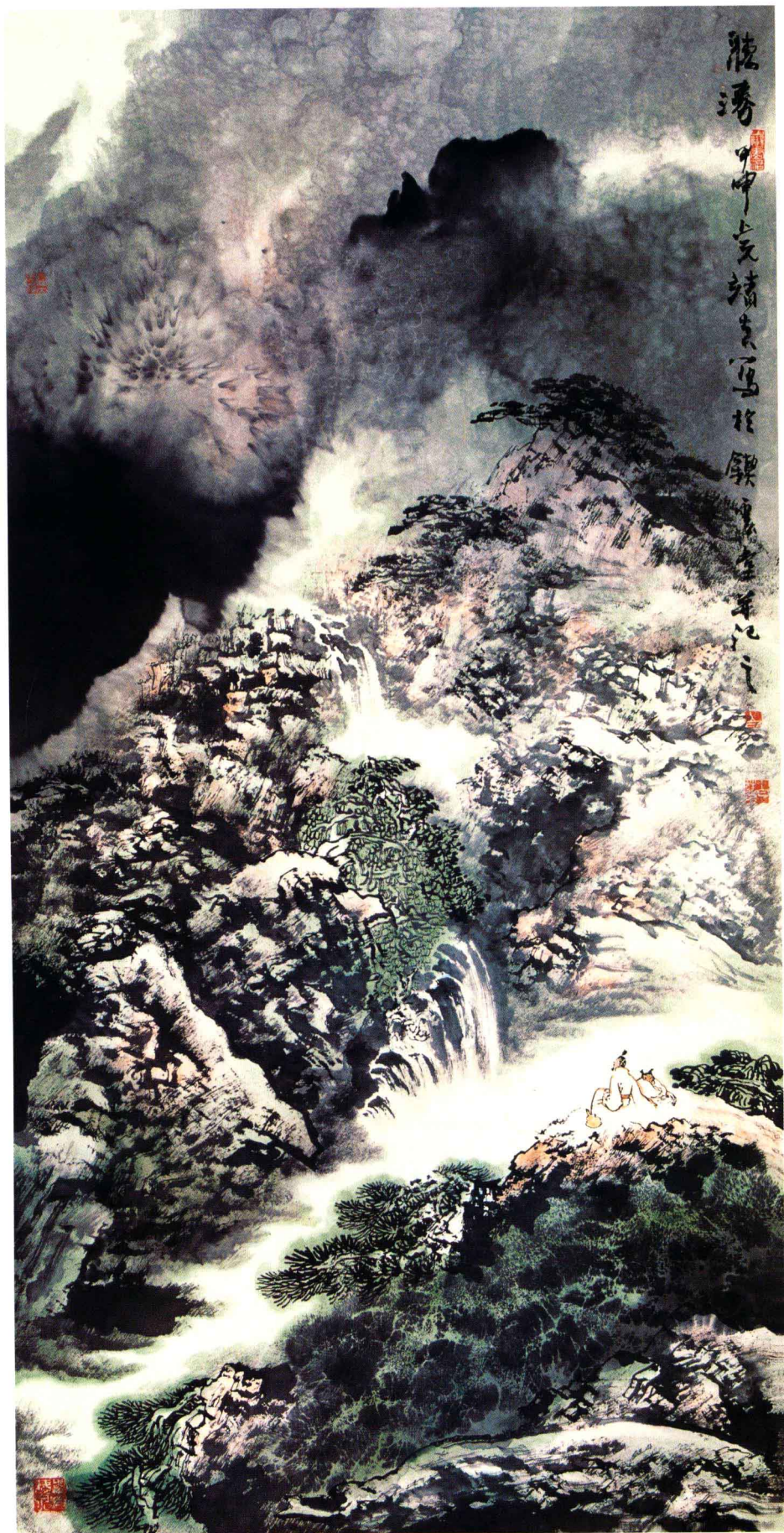

画家。然而，创古之未有的面目“以开今”，谈何容易？艺术上的崭新面目，决非“照葫芦画瓢”地临摹古画所能获得，相反，只有到变化无穷的自然“造化”中去捕捉、提炼，然后活现于笔端才行。

所以有这一番议论，是我观白靖夫先生的山水画新作情不自禁引发的。记得在癸未年岁末，经好友赵占东的引荐结识了白靖夫先生。事过一年，我常常会想起白先生的画作给予我的感受：笔精、墨妙，色调清润，大气磅礴，华滋浑厚，苍秀天成。其格局布陈近乎宋人，层峦叠嶂，骨体坚实，烟波浩渺，气韵飞动；其笔墨变化远胜元人，丘壑错综雄奇，植被丰茂多变，仿佛有一种精神闪耀在云蒸霞蔚之中。画中处处可见古人的笔法、墨法，有范宽的雄峻、王蒙的茂密、石谿的粗头乱服、石涛的纵横排募，也有黄宾虹的含浑无尽、张大千的彩墨辉映、陆俨少的缭绕萦回。然而，这一切又都若有若无，妙在似与不似之间，它们早已被白靖夫的大手笔包孕其中并脱胎换骨，感觉到的却处处是弥漫于河山大地中的一片深情，一种文化，一种精神，一种“借古开今”的新风貌。

在这些作品中，往往分不清何为笔墨何为形象，是古法还是“我法”，是描写大自然的真实面貌还是胸中的千山万壑，也分不清吸引观者的是山水清音还是画家的心声。观赏这些动人的作品，恍如置身于草木葱茏的青山绿水之中，迎着扑人眉宇的岚气山光，登上劲峭壮伟的高峰，穿行于似隐似显的重山复水中，沐浴着沁人心脾的清新空气，聆听着一片天籁。

我深深地感到，白靖夫山水给予专业画家的启示，绝对不仅仅是笔墨，是丘壑，是深厚的传统功力，而是他对山水画传统的深层领悟。他的作品不但展示了南北山水的苍润雄强，给人以“怡情悦性”的享受，而且有力地改变着浅学者流对传统的误解。它说明以往我们对传统的认识，至少是不

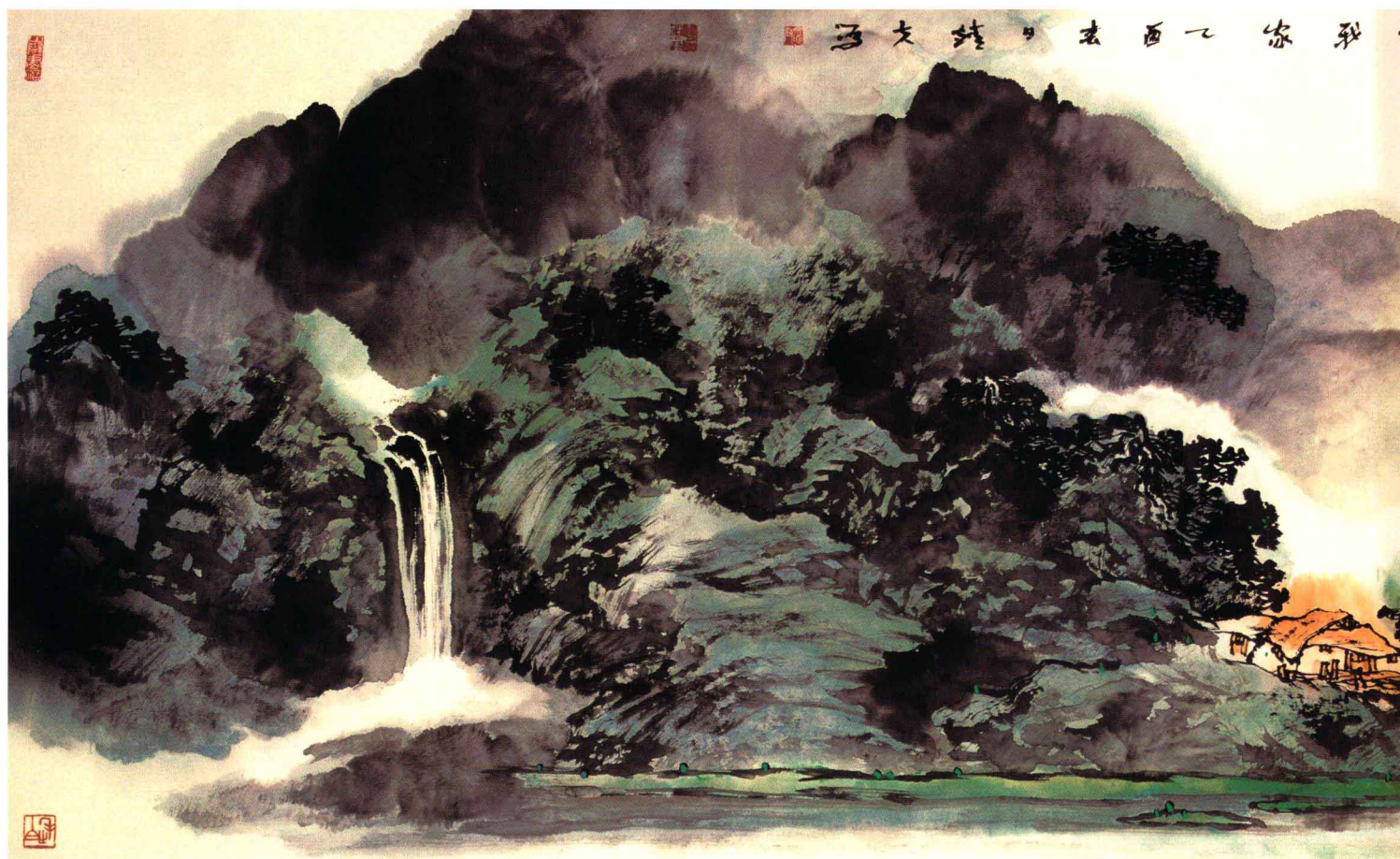
◎ 听泉（左图）

2003年 纸本 68cm × 68cm

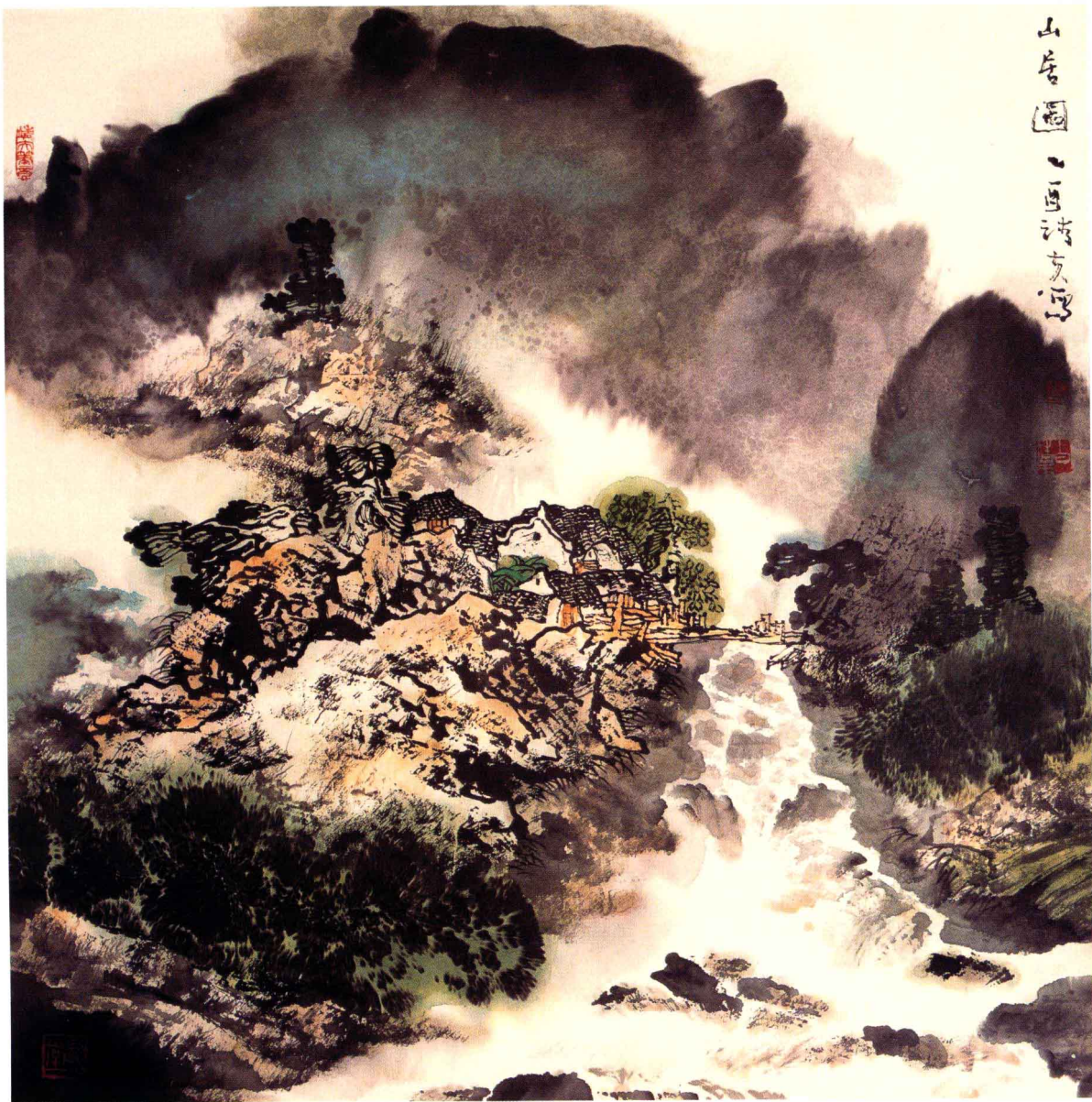
◎ 观涛（右图）

2004年 纸本 120cm × 68cm

◎ 依山傍水是我家（左上图） 2005年 纸本 68cm × 138cm

◎ 万壑奔流图（左下图） 2003年 纸本 70cm × 180cm

◎ 山居图（上图） 2005年 纸本 68cm × 68cm

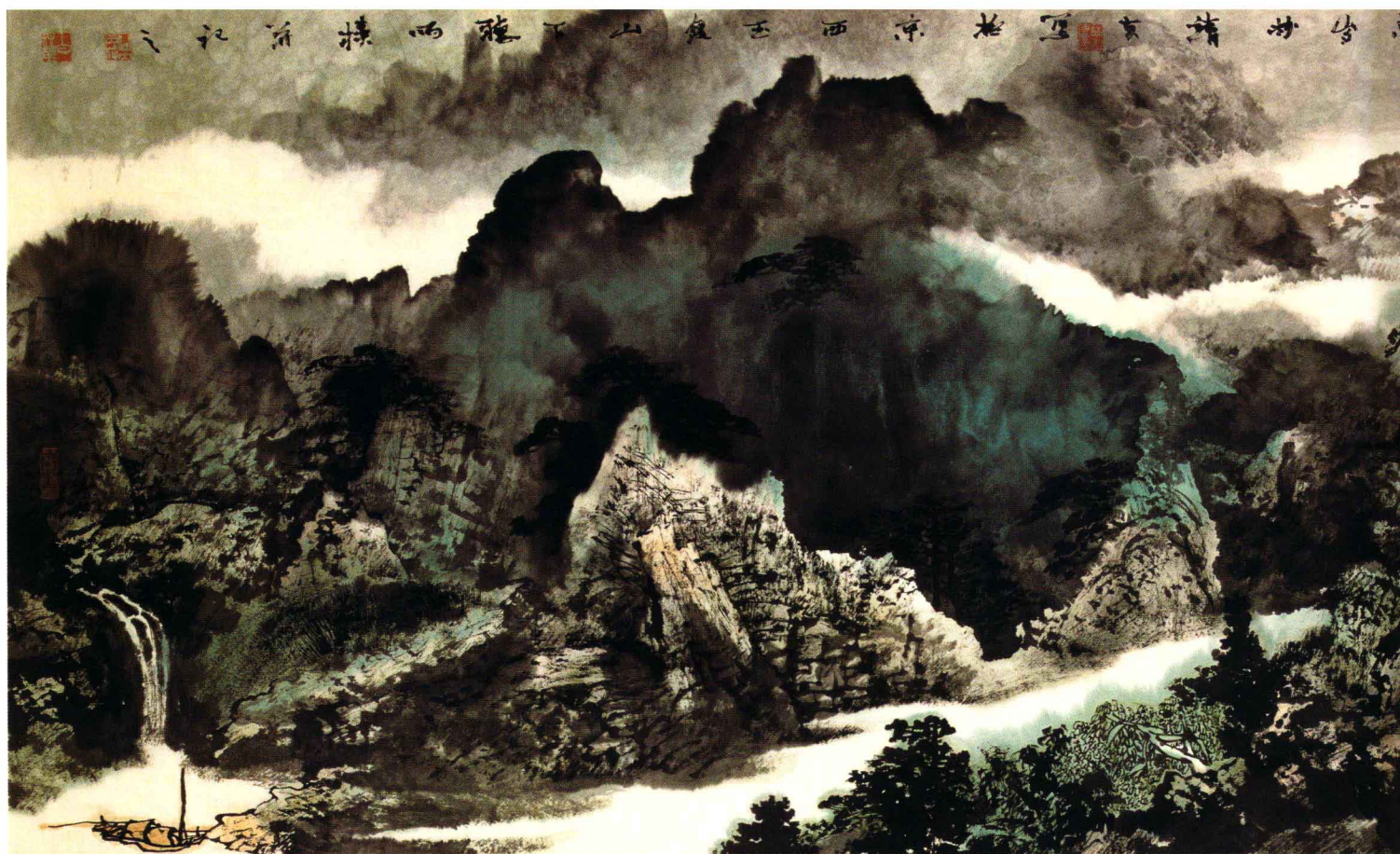
深入与不全面的。一些有识之士提倡的在传统的上去创造，与石涛提出的“借古以开今”一样，虽然未必是当代中国画出新的唯一途径，却是一条行之有效的道路。

中国山水画历经千百年的积淀而炉火纯青的“写意”传统，质言之，是以“感觉”去驾驭笔墨，在心灵的作用下，在笪重光所谓的“真境”与“神境”之间，在王国维所谓的“写境”与“造境”之间，“搜妙创真”，能动地反映自然，借以形成以程式为特点

的笔墨意趣，表现一种独特的艺术理想。这是中国山水画的传统精神，白靖夫正是在这种理念的前提下，进行自我风格的塑造与升华的。

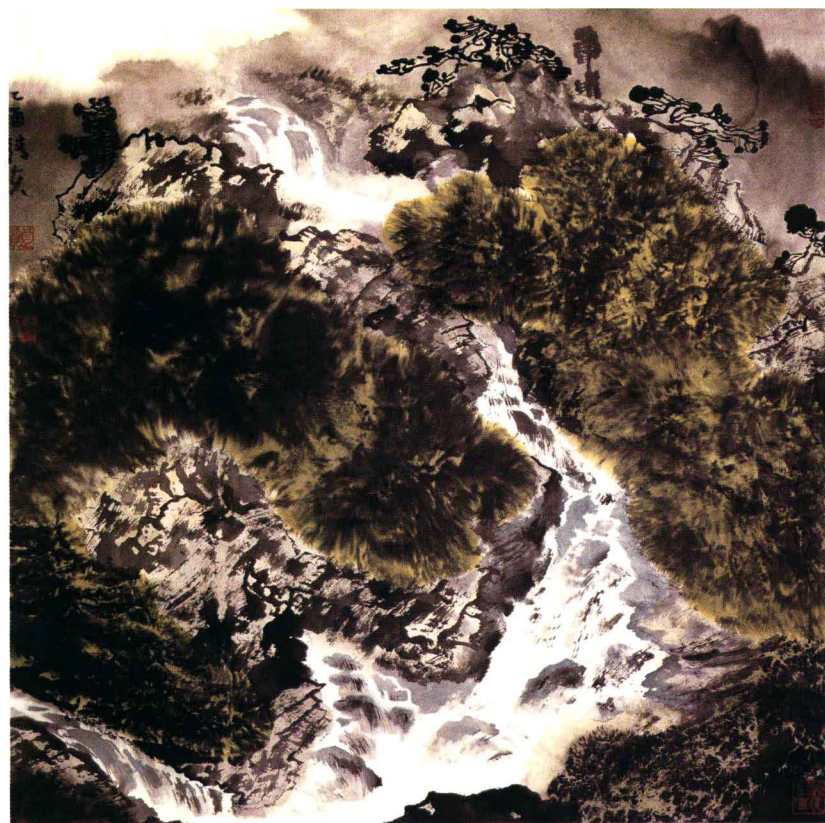
白靖夫早年专攻油画，曾受过高等美术院校正规的油画训练。从西方绘画观念与技法，转而而为以毛笔、宣纸、水墨为材质的中国画观念与实践，其跨度是很大的，不是简单的互融互动可以完成的。白靖夫的过人之处，表现为擅于敏锐地把握西方绘画

◎ 山静云自闲 2003年 纸本 68cm × 180cm

◎ 秋雨 2004年 纸本 68cm × 68cm

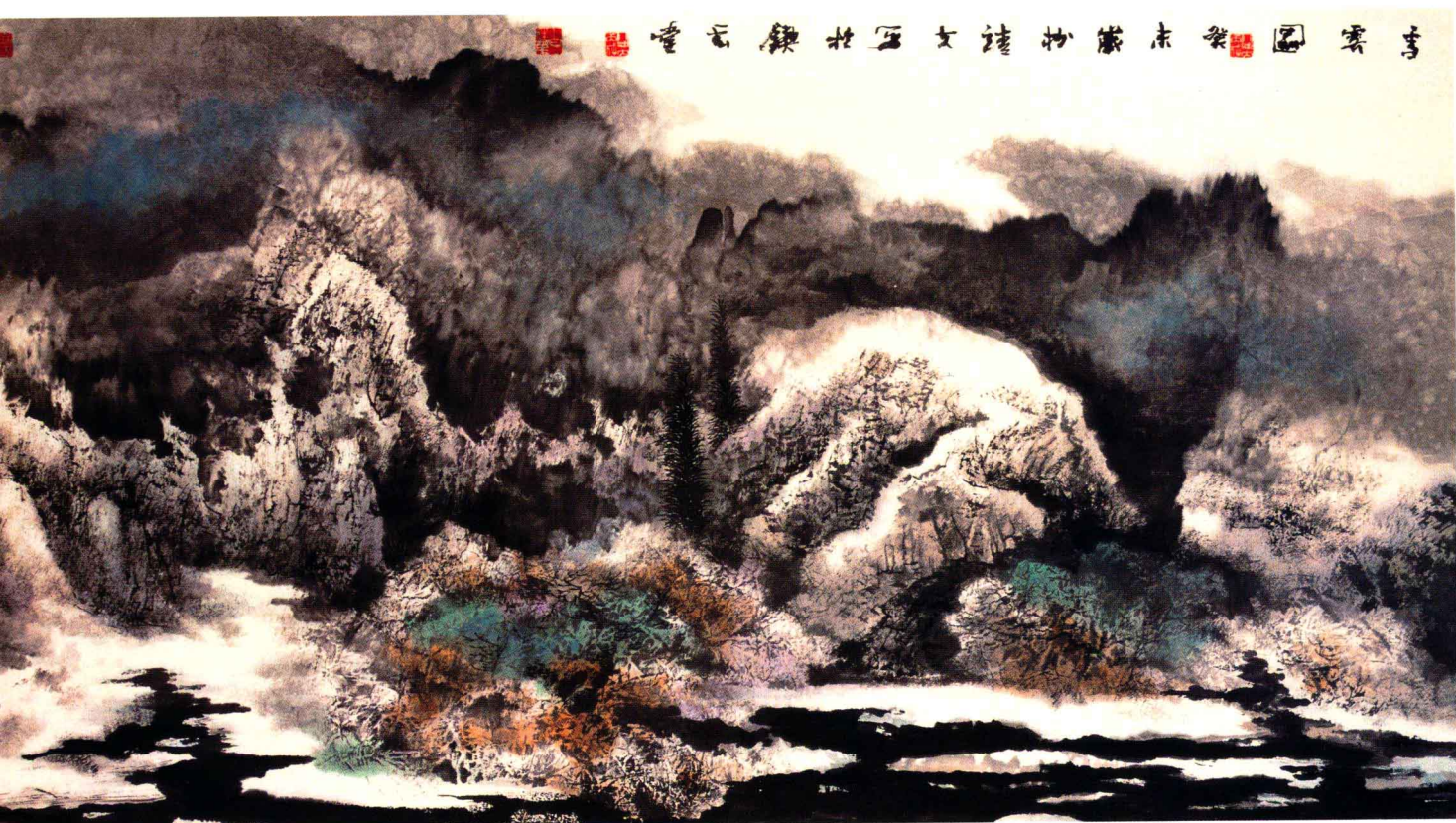

◎ 晴雨 2004年 纸本 68cm × 68cm

◎ 雪霁图 2003年 纸本 68cm × 180cm

◎ 云起家山 2004年 纸本 70cm × 240cm

中某些与中国绘画体系相合的东西,丰富中国画的笔墨,赋予中国画以现代的意义。即在他不断回归传统、又不断突破传统的过程中,引进西方现代艺术中的特殊表现手段,“为我所用”,加以改造、转化。他双管齐下,一手伸向传统,一手伸向西方,把西方的“素描造型”、“平面构成”、“色调处理”、“空间透视”规律,甚至于把“原始造型”、“行动派泼彩”等手法融进自己的作品中,致力于现代与古典的相沟通,中西方法的相交融。可贵的是他并未投胎在西画里,把自己变成忠实的自然写生派,或现代艺术的翻

版,而是以现代的审美观念理解东方的美学思想,高度发挥创作中的主观能动性。他的创作不是对景写生式的,而是抒写自己对自然的审美感和“因心造境”;对西方绘画的吸收,无疑有助于扩展传统表现手法,强化现代画风,加快中国画的转型。他也擅于发挥传统绘画中存在着的可以通向现代的基因,有意识地打破真实空间重组画面空间,化物理空间为艺术空间重组画面的秩序之美,重组画面的景象之美。他的创作实践透露出他对东、西方艺术精神的理解与体悟,说明了他对“外师造化,中得心源”

的传统画论,在新的时代有了新的理解。

重视艺术的构成形式,强调大的结构关系和整体的视觉冲击力是白靖夫山水画的显著特点。但他对形式又不作抽象的肢解,而是注意各种绘画元素有机结合的整体美。解读白靖夫的作品,画家始终注视整体气势与局部精彩的统一性。他的笔下或以骨线为主,辅以干湿不定、浓淡不同的墨色,勾勒岩石的纹理、峰峦的结构,突出画面主体;或以墨色为主,使云雾在奇峰林海中飘动,染出阔大的境界;或以石青、石绿的流光溢彩与骨线、墨气相映照,表现出山川气

象的变幻奇观。其实，在白靖夫山水画中，只运用了极简洁的几组意象，即山、石、云、水、树，通过画家直觉的把握，随着整体图式的需要与表现对象的肌理、形状及情景的不同，该勾时勾，该泼时泼，该染时染，或浓或淡，或干或湿，或疏或密，或虚或实，或露或藏，或松或紧，变换着笔墨的形态、样式与节奏，虚中有实，实中有虚，笔中有墨，墨中有笔，色墨交融，线面结合，共同组成的山水情调笼罩于画面，传达出苍茫、浑厚、幽深的诗情色彩，显得既整一又丰富。中国画的所谓气韵正是在艺术的整体

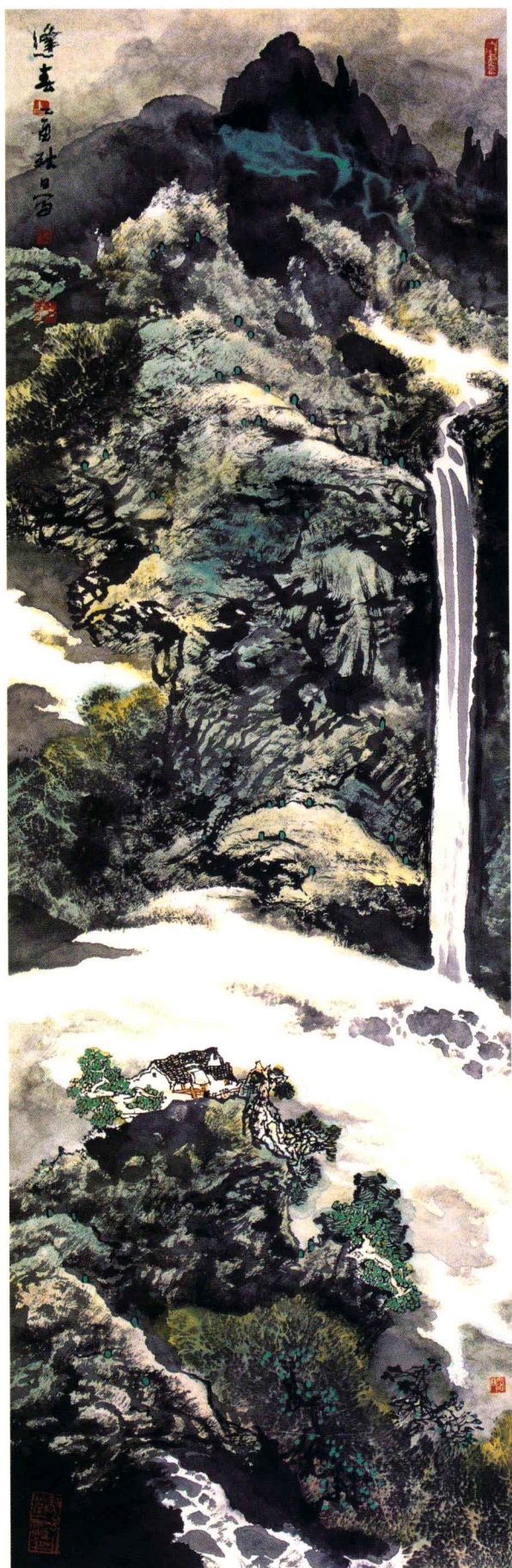
美中所体现出的一种内在的活的生命，若肢解其中一部分，或使部分脱离了整体，内在的精、气、神就不复存在了。正是在一定的精神、气质统御之下的各种美质的有机结合，才使画面气韵生动。这正是白靖夫写意山水的独特风骨，不仅表现为作品外部那种凛然的山水气势，也不仅表现为艺术表现的浪漫风韵，更是一种山水情怀的独特表达。

所以，我们对白靖夫的作品可作这样的推断，成竹在胸的笔墨图景中，必有一种整体的、完整的、内在的“律动”或“张力”

设置，赋予意象构筑以深层的流动的艺术整体之美，使意象与意象之间靠一种内在的空间的均衡及相互关系形成的浑然整体性，去统辖点、线、墨、色与山石树木、溪流村舍的营造。白靖夫的新作如《万壑奔流图》、《云起家山》、《峡江帆影》、《武夷风韵》、《家山尽在画屏中》、《依山傍水有人家》、《融雪》等都是这样的作品。

在这些作品中，可以看到以气力运笔而出现的圆润、厚实的笔力与笔型，横向展开的画幅中由线及面而成的层层山峦丛林，皆由连绵相属的笔墨运用而生发为韵致，

◎ 逢春 (左图)
2005年 纸本
148cm × 48cm

◎ 清夏 (右图)
2005年 纸本
148cm × 48cm

◎ 金秋 (左图)
2005年 纸本
148cm × 48cm

◎ 银冬 (右图)
2005年 纸本
148cm × 48cm

◎ 清音出泉壑 2005年 纸本 100cm × 240cm

◎ 武夷风韵 2005年 纸本 70cm × 220cm

◎ 千峰竞秀万壑奔流 2001年 纸本 140cm × 380cm

◎ 峡江帆影 2003年 纸本 68cm × 68cm

使画面中的烟云薄雾、高天归鸟、山川飞瀑、密林独树、木桥屋宇等以有限意象表现为无限邈远，在泼墨、泼彩与勾勒、皴擦的表现方式中，构成“溪山无尽”的整体。画家在用笔落墨处总有“势”态，从而笔笔相连，造成通篇跌宕起伏、循环往复、意蕴连贯的整体气势。从这里可以看出，以笔带墨，以墨取气，以气取势，韵自笔墨间自然

生出，是白靖夫的笔墨方式与表现手法。其用笔特点是以气压笔，虚实自然，实处深厚，虚处空灵。如果说，纯熟之极的灵活自现，是画家以拙生巧的造势特点，那么，运笔的重与轻、疾与徐及行笔的起伏、转折、顿挫，强调的便是点线的交错变化，用以构造气脉的贯通。这使得白靖夫山水画的笔墨沉着透彻、浑茫自然，既表现出明确的个

人风格的主观性，又体现了“合于自然而发”的审美原则。

诚然，谈到个人风格的主观性，往往给人以玄奥莫测之感，但风格本身决非抽象之物，它是由画家匠心驱使下的具体技法所形成的。从白靖夫的个人风格中，我们可以明晰地看到他在技法上的独创性。诸如，他的画幅上形形色色的水墨块面有着枯湿

