

中 国 当 代 山 水 画 经 典

中国当代
山水画经典

zhongguo dangdai
shanshuihua jingdian

龙 瑞 卷

天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代山水画经典. 龙瑞卷 / 龙瑞著. — 天津:
天津人民美术出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5305-3430-4

I. 中… II. 龙… III. 山水画—作品集—中国—现代
IV. J 222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 007339 号

中国当代山水画经典 龙瑞卷

主 编: 龙 瑞 戴剑虹

艺术总监: 谢冰毅

执行主编: 李 如

策划设计: 河南星瀚文化传媒有限公司

出 版 人 : 刘子瑞

责任编辑: 薛 强

技术编辑: 高 振

出版发行: 天津人民美术出版社

(天津市和平区马场道 150 号 邮编: 300050)

网址: <http://www.tjrm.cn>

经销: 全国新华书店

制版印刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

版本: 2007 年 9 月第一版

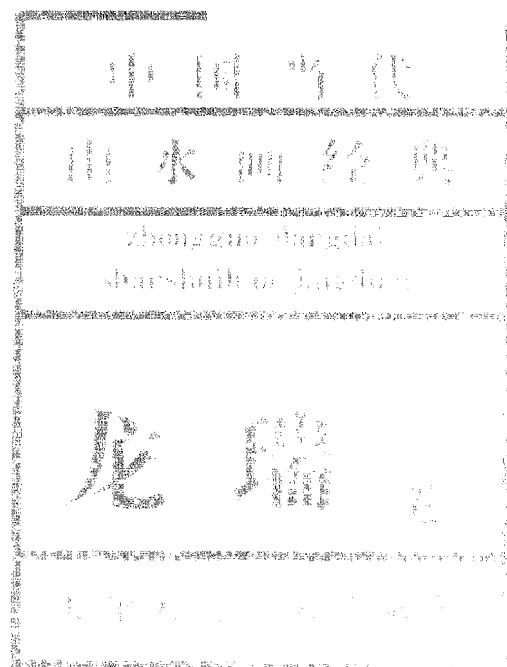
版次: 2007 年 9 月第一次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 5.5

印数: 1-3500

书号: ISBN 978-7-5305-3430-4

定价: 58.00 元

时尚是一种潮流、一种风气，是推动事物前进的动力。物质文明因此不断更新，但也意味着旧物的淘汰。近代社会文艺活动一大特点就是时尚风气的更新加快，“新潮”、“时尚”、“流行”被趋之若鹜，与之相对的经典作品难以出现或不被重视。“经典”就意味着严肃认真的态度、鲜明独特的个性、深刻隽永的内涵、技艺精到的表现。经典之所成立，需要广大画界同仁的首肯和人民大众的喜爱，或者说是要经过历史的检验，它是“经典”作品岂易得哉！

目录

● 崇尚经典 任重道远 ——中国当代山水画经典集序 孙克	4
● 龙瑞艺术简历	7
● 丹青见精神——认识龙瑞 吕品田	8
● 作品部分	10
● 艺术评论	31
● 作品部分	33
● 龙瑞语录	69
● 作品部分	70
● 大事年表	86

崇尚经典 任重道远

——中国当代山水画经典集序

孙克

中华文化源远流长、长盛不衰，这是我们中国人的骄傲。我想，中华大地的子民，几千年生聚繁衍，创造了灿烂的中华文化，虽历经磨难却从未中断，称为“源远流长”实不为过。只是近百年来国门洞开，西方文化长驱直入，政治、经济、文艺乃至人们的衣、食、住、行种种，都因受到外来影响而大为改观。而且，由于对传统文化的价值判断大多负面，以致造成近百年间，学者精英大多以批判、改造“旧文化”为己任，实际上令传统文化处于不断削弱的状况。传统中国画也是在西方文化的压力下坚持下来。但是，中华文化生生不息的力量是强大的，新时期以来，社会进步经济发展，有力地推动着文化复兴的潜力，“和平崛起”、“和谐社会”的理念，推动着民族文化复兴的步伐。当代中国画也面临着历史最好的发展机遇，近30年来中国画的各个门类都有相当规模的发展。现实似乎给了当年中国画“穷途末日”论、“全盘西化”论者一大调侃：当下中国画家占绝大多数的中青年，几乎都是80年代及以后成长起来的，而中国画也以中国文化特有的宽广博大气象，吸纳各方优长，呈现出丰富的面貌和更高的艺术水平。其中，以山水画的发展最为突出，仅以我个人的印象，近年来画山水画的青年激增，出现在展览会上的山水画作品比例明显加大。这表明山水画这门独特的艺术，仍然深受画家和广大人民的喜爱，它具有的深刻的文化内涵以及画家思想、感情乃至微妙心绪的释放，它所能包涵的画家们迥不相同的个性和风格，是独步于世界艺术之林的。

人是大地之子，人与山川草木和谐的存在，这是生活在农耕文明的中华民族亲和自然、仰赖天地而形成的“天人合一”、“物我一体”的宇宙观。在艺术上，除人物画是共同的最早主题，最早出现山水诗和山水画的是在东方的中国。儒家提倡“仁者乐山，知者乐水”，道家主张“人法地，地法天，天法道，道法自然”，都深刻地反映了人和大自然的亲密关系。古代士人常常有“寄情山水”、“啸傲山林”之举，所以距今一千五百年前的南北朝时期山水诗发展起来，山水画也几乎同时出现，从此历经隋唐、五代、两宋达到高峰，文人画的发展又令山水画出现柳暗花明的新境界，在元代和明末清初出现高峰。20世纪的山水画自清末低谷起步，恰逢西方强势文化渐入，加以“全盘西化”意识蔓延，可见困难不少。但是，流淌着民族文化血脉的传统的生命力是强大的，几十年间，经过几代人的不断探索努力，尤其是在新时期以来，政治清明，环境宽松，经济发展迅猛，推动山水画由复兴到兴盛，步伐很大，成绩突出，令人振奋。日前，河南朋友组

织推出“中国当代山水画经典”为主题的展览、出版活动，得到画家们的热情响应支持，应该说，这是一次很有意义很重要的活动，其重要不仅在于参加者的代表性，更应该注意到主办方提出的“经典”的目标要求。

我国当下经济繁荣，百业兴旺，社会主义市场经济带给人们商机和财富，也为文化艺术事业的发展提供了巨大的支持。无可讳言的是，艺术市场化的负面影响是在部分青年画家中出现了浮躁心态，诸如急功近利、观势跟风，以至追逐时尚的情况时有发生。时尚是一种潮流、一种风气，是推动事物前进的动力，物质文明因此不断更新，但是也意味着旧物的淘汰、垃圾的增加。近代社会文艺活动一大特点就是时尚风气的更新加快，“新潮”、“时尚”、“流行”被趋之若鹜，与之相对的经典作品难以出现或不被重视。“经典”就意味着严肃认真的态度，鲜明独特的个性，深刻隽永的内涵，技艺精到的表现。经典之所成立，更要广大画界同仁的首肯和人民群众的喜爱，或者说是要经过历史的检验，真是“经典”作品岂易得哉！即便如此，画家们的“精品意识”，对完美的追求，作为一种责任感，却是不可或缺的。

这次活动邀集了当代山水画 11 位知名画家，他们是龙瑞、方骏、朱道平、张复兴、谢冰毅、卢禹舜、满维起、范扬、曾先国、林容生一何加林等，他们是当代山水画中青年不同群体中具有独特创造个性的、成熟而具有代表性的人物。他们中间大多数成名多年，其艺术广为大家所熟悉，他们的艺术风格鲜明，成就突出，以至于也成为别人模仿“时尚”的对象。作为同代人，我有幸和他们熟识，且多引为知己同道。廿余年来，亲见他们经过不懈的努力，不为时风所动，坚持自己选择的艺术道路，在继承发扬传统和深入自然中陶冶灵魂，熔铸个性，终能有成而崛起于当代画坛，引领风尚，令人钦慕。

从年齿为序来看，龙瑞、方骏、朱道平、张复兴、谢冰毅、曾先国都是蜚声画坛多年的名家，他们从艺多年，艺术精湛，风格鲜明，经过苦心钻研和探索，在山水画领域寻求古代传统和现代审美之间的接合部的独特表达方式而形成自己的图像格式，从而立足画坛。其中，龙瑞已是中国画界领军人物，雄强博大的气度、华滋浑厚的笔墨和“贴近文脉”的主张，为众家服膺。方骏以儒雅的气质、清新的墨彩、明晰的理念为大家所知。朱道平骨相清奇、墨彩缤纷，独具一格。张复兴画如其人，温润醇厚，平和天然，似易实难。谢冰毅则清朗峻密，气质傲岸，远接荆浩、范宽中原山水传统，笔墨劲健有奇崛之气。曾先国笔墨醇厚娴熟，绍述浙派精神而自辟蹊径。另外五位青年画家华正茂、思路活跃，精勤不辍，早露头角，更以风格表现的不与人同而广为画界内外所瞩目。其中以范扬的豪放恣肆，所谓“粗服乱头，不掩国色”庶几近之。卢禹舜早登殿堂，夏夏乎画思独造，登玄偕秘，独辟蹊。满起则富厚饱，含英华而平易近人。林画风灵秀，清新脱俗，雅韵天成。何加林画坛新秀，众目所瞩，墨清笔秀，灵动蕴藉，一如灵玉生含宁馨娇儿，艺途遥阔，前程无限。

20 世纪是中华文化饱受质疑、考验、挫折的世纪，然而也正是这样的考验挫折，验证其伟大的生命力，在新挑战中强筋壮骨“增益其所不能”。迎来 21 世纪，我们期待已久的中国文化复兴的世纪，以承担天降之“大任”，那就是在古老的东方大地上“和平崛起”，建造“和谐社会”，并实现“和谐世界”的理念。而中国画定会在这一伟大的过程中达到全面复兴的理想，为建立“和谐文化”做出贡献。此时推出艺术经典的目标，我认为十分及时而必要的，其实这是任重而道远的目标，愿大家共勉之。

2006 年 12 月初冬时节于京华道不孤斋

龙瑞艺术简历

笔名大龙、蜀人，四川成都人。1966年毕业于北京工艺美术学校，之后从事工艺美术设计十余年。1979年考入中央美术学院中国画系山水画研究生班，”为李可染先生研究生。毕业后在中国美术家协会工作，1985年调中国画研究院（现为中国国家画院），为专职画家，曾为该院业务处副处长、副研究员。中国美术家协会会员，东方美术交流学会理事，擅长山水画。2001年任中国艺术研究院美术研究所所长。2003年任中国画研究院（现为中国国家画院）院长。现为全国政协委员。中国美术家协会理事、中国画艺术委员会副主任、文化部美术高级职称评委主任、中央直接掌握的高级专家、国家有突出贡献的中青年专家，享受政府特殊津贴，获文化部德艺双馨艺术家称号，国家一级美术师、博士生导师。作品《山乡农校》入选第六届全国美展优秀作品展，《幽燕秋趣》入选第二次东方美术交流学会展，《山上有棵小树》获1988年北京国际水墨画大展大奖。其作品曾多次参加出国展出。1988年于美国纽约赫夫纳画廊举办个展。出版有《龙瑞水墨画集》、《秋天的收获·龙瑞山水画专辑》。

丹青见精神——认识龙瑞

吕品田

初识龙瑞先生是美术思潮风云际会的20世纪80年代中期。那时，我还在做学生，而他在融现代艺术经验于山水画创新实验、探索论家所称“构成性的山水”方面已经取得了全国性影响。挂在中国画研究院他画室墙上的几幅大幅作品，给我留下了很深的印象：洋溢幅间的新意和爽劲，透着一种我行我素的魄力和左冲右突的狂放。这是当年“现代型”艺术创作普遍具有的特征，龙瑞的艺术心路显然也经受过现代思潮的影响。由于孤陋寡闻，很长时间我对他的认识就限于这最初的印象。这两年来，龙瑞先生出任美术研究所所长和《美术观察》主编，我有机会近距离地接触他的美术创作以及理论方面的思考，这才意识到，他早已走进自己的新世纪。在他被时评认为“回归传统”或者“回归黄宾虹”的新近艺术状态中，我切身感受到一种超出画家式感性思考的深刻，以及在理论界陷于茫然困惑之际而显得特别珍贵的敏锐与清醒。

作为国家最高美术研究机构的掌门人，应该说，他目前所处的地位是特殊而重要的，以至他在山水画领域取得的创作成就和相关的思考，有可能产生远远超出画家个人范畴而及于整个中国画界的广泛影响。我相信，无论在思想上还是在实践上，龙瑞的积极意义会在更长的一段时期里不断显露出来，而且，认识龙瑞的意义也远不止于认识一位山水画家的个人艺术成就或风格面貌。

需要在当代艺术发展的大格局中认识龙瑞。首先，当然是要认识他的思想方面，认识他基于创作实践所达到的对中国山水精神的领悟以至对整个当代艺术价值取向的思考。事实上，如果不是在思想上有一个基本的判断和认知，他的艺术道路便不会由“李可染”转向“黄宾虹”。

对龙瑞来说，后者不是一种绘画风格或形式的卓越体现，最关键的，更是一种应该在当今大力提示和明确的文化价值取向的表征。由其倾心私淑的黄宾虹那里，他领悟到和李可染的思想遵循有深刻差异的另一种艺术哲学。在他看来，这种艺术哲学体现了中华文脉的当代延伸，是支撑和滋生中国画笔墨“内美”并继续拓展其现代空间的思想基础。他意识到黄宾虹在用极富个性的程式化笔墨、笔道解构“写生”丘壑境象时，深刻地维护了中国绘画的价值核心和思维方式，维护了中国文化赋予生命主体的精神自由。这种涉及文化立场问题的判断和认知，使他特别赞赏“中国绘画笔墨无他”的黄氏箴言。由笔墨技术的实践体悟及于中国画学的形上之思，龙瑞选择“黄宾虹”是有深刻理由的，而他对中国山水精神的理解也像黄宾虹凸显笔墨本体地位那样是笔墨化的。对当代中国画而言，这种笔墨化的精神领悟，的确提示了一个离舍文化倾向的实践切入点，它绝不是一种空泛的理论描述。当然，龙瑞还有更大的着眼点，他卓异的悟性和审时度势的敏锐，使他思考的问题不仅超越了一般画家，也超越了那些在文化选择问题上有失自信、有失前

瞻的理论家。

面对高涨的“全球化”呼声和“创新”热潮，面对“中西融合”的变革追求，他警醒地意识到由于西方强势文化的大力张扬鼓荡，“中国当代文化生态”所呈现的“动荡性和不确定性、模糊性”，已造成目前山水画“飘忽不定”的诉求，造成对民族文化的轻视和对中国画艺术特性、文化品格的削弱。因而，在中国画创作实践和思想理论上，正本清源迫在眉睫。于此，他不胜翹企。

作为有实力的画家，龙瑞通过有目共睹的创作成就，无言地阐述着自己的思想主张和价值取向。当前中国画发展需要在深刻反思中重整旗鼓的特殊历史情境，他的艺术追求尤其是像很多在国画问题上自有判断的崇拜者一样，龙瑞选择了黄宾虹，进而更以他的远瞻坚定了这种选择。在秉承黄氏“勾勒加点染”笔墨程式的前提下，他的具体进路是黄宾虹“幽居燕市”时期的笔墨系统。如同评论家的分析，三三两两、参差写就的茅檐屋舍，中锋铁线、一波三折的“三解弧”形廓勾勒，现草木葱笼华滋的打点作被，峰峦山石“月移壁”般的虚实变幻处理，宿墨点染和积墨渍墨层叠交错的特殊墨韵，布白留空如眼有点、通体化虚的“灵光”以及收拾全画的用水技巧等等，龙瑞山水画创作上的这一系列表象，显示了他对黄氏笔墨系统的全面把握。

作为有一定思想高度的画家，龙瑞没有把黄宾虹的艺术风范仅仅当作形式建构的图像资源，而是将其笔墨系统的全面把握与确立当代中国画的文化立场联系起来，奉之为可以将诸多变化因素结构到新的统一目标上的“母本”。他心目中的新的统一目标，是一种不失中国文化立场而又切合时代审美趣味的当代形态，是有浓厚中国文化意蕴、亲近自然而又敦厚博大、清澈明净的艺术境界。他因此强调，研究黄宾虹的画学，“需要用最大的努力打进去，再用最大的努力打出来”。事实上，在深深打进“宾虹世界”的同时，他的富有时代气息的艺术个性也着实地凸显出来。解怀的生命性情顺着修养的笔墨感觉，于勾勒点染、开合流转之间，衍化为见山见水、见笔见墨、气脉与文脉融会贯通的画局；飞腾的笔势、蓬勃的气象和深沉的墨色起伏纠缠于“构成式”的架构，仿佛有一股雄浑道劲的灵气穿云走水、摇山荡谷，带出满幅的生动与活络；活泼灵动、蓬松潇洒的心境，寄山寄水、赋赭赋绿，表现为俯仰自如、散淡无羁的中正意笔……这些，或许可以解读为印记在龙瑞山水画上的总体艺术个性。他的山水画形态体现了他生活和思想的状态，其生机盎然的艺术个性不是刻意造作的。缘画细品，平展而不伤远意的构成布局，细碎而不失脉络的团峦块峰，飞扬而不显跋扈的勾勒被擦，跳荡而不乱节律的直笔打点，繁密而不致雍塞的积墨积染，似乎已在汇作龙字号的笔墨程式。深入再品，在此极力淡化山水自然形态而突显其精神意态的笔墨程式下，铺垫着一种取向高远、品格超逸的山水画思想，它倾向于把阅读的生活转化为体会的生活，把经历之境转化为心思之境。后一方面，是正值艺术壮年的龙瑞向更高目标追求的底蕴。他希望把速度化的因素从生活中剥离出去，潜心静气地品味生活的深度价值和审美意味，品味从容徐缓所赋予人生的内在质量以及绵延的中华文脉寄于笔墨的无限“内美”。这种“返身而诚”的人生姿态，于今何等难求，然而，素心待物、结庐天地的高妙中国人文精神，非此莫求。

一泓蕩漾层
峦叠嶂影落
千数百顷之波
涛摇绿横青
奇難名状
丙戌五月于
京郊石
堂
龍瑞

野水 白雲 外山 坡落 葉桐 青松 如舊 識曾 到此 中不 丙戌秋 月于京 郊不二 山館錄 清人原 濟詩并 得此圖 龍瑞

野山白云

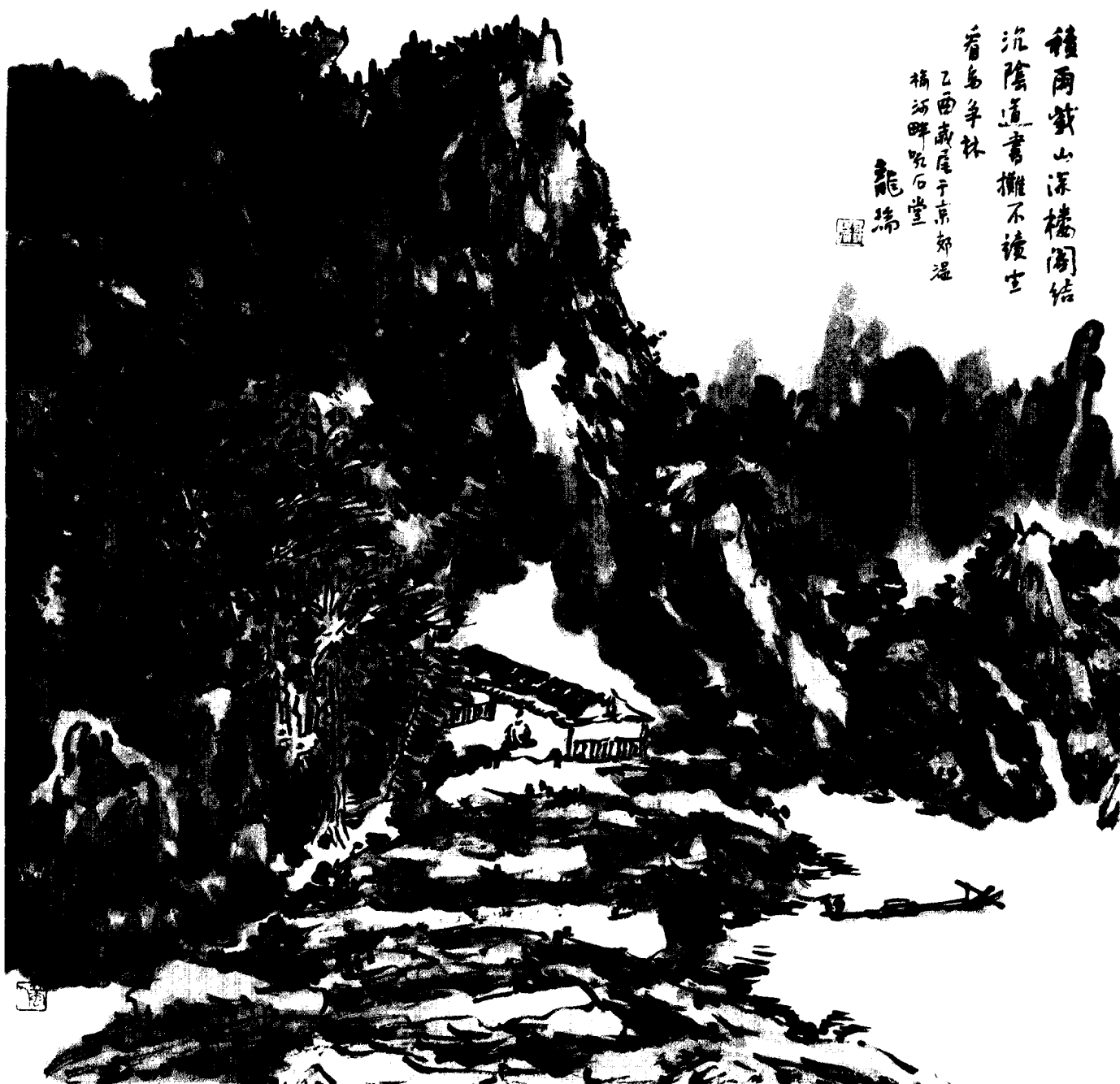
68cm × 68cm 2006 年

筆底山香
水香點染
煙樹蒼茫
心往白雲
畫里人
眠黃屋
書堂
丙戌秋月
右錄清人
原濟詩
句并寫
其圖
龍瑞

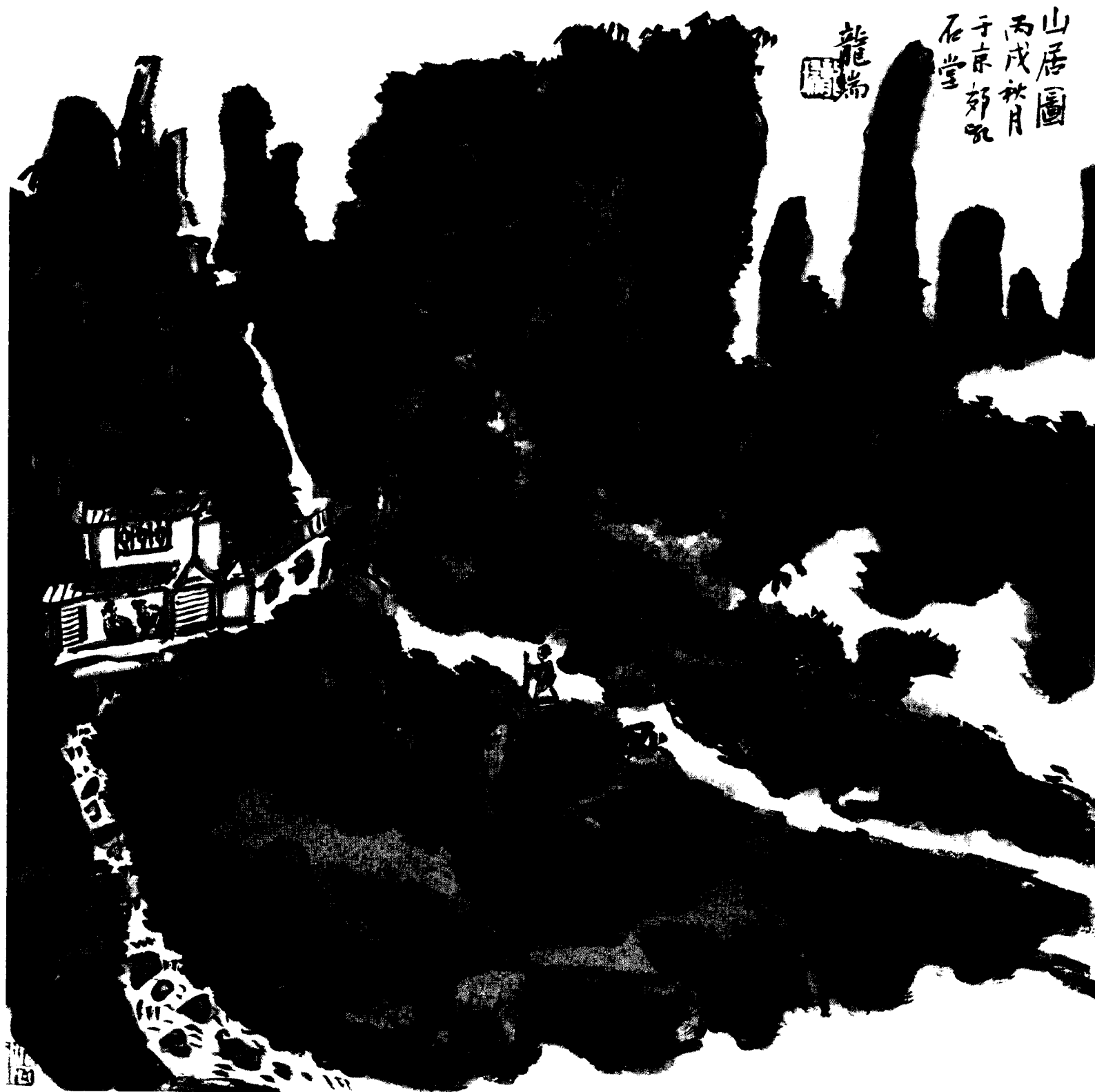

烟树苍茫

68cm × 68cm 2006年

积雨紫山深
68cm × 68cm 2005 年

山居图

68cm × 68cm 2006 年

蜀山记游

68cm × 138cm 2006 年