

宁静致远

雷文彬 中国 画 作品 集

Wenbin Lei Chinese Paintings Collection

雷文彬 著

辽宁美术出版社

宁静致远

雷文彬 中国 画 作品 集

Wenbin Lei Chinese Paintings Collection

雷文彬 著

常州大学图书馆
藏书章

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

宁静致远 : 雷文彬中国画作品集 / 雷文彬著. —
沈阳 : 辽宁美术出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5314-7044-1

I. ①宁… II. ①雷… III. ①山水画—作品集—中国—
现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第214005号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 9
字 数: 240千字
出版时间: 2016年10月第1版
印刷时间: 2016年10月第1次印刷
责任编辑: 童迎强 高 焱
版式设计: 司园园
责任校对: 郝 刚 黄 鲲
ISBN 978-7-5314-7044-1
定 价: 98.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录

CONTENTS

004-005 雷文彬艺术简介

007-008 澄怀味象

009-011 雷文彬的笔墨艺境

012-037 山水图

云淡风清 寒露 青山细雨 春韵 云谷山涧 春风得意 夏雨 莽原 川南小景 白露 踏遍青山 朝晖 云家乡 蜀山春 清夏图

038-045 仁者乐山

大山深处一 大山深处二 大山深处三 大山深处四 幽谷图 深山郁秀 清风徐来

046-053 智者乐水

霜月 秋色 晓雾 雾满山乡 秋水无痕 聚源图 江石图 萧瑟秋风

054-063 乡村系列

乡愁 秋日阳光 往事如云 夏夜 山乡夏日 蜀乡图 山里人家 山居图 秋意渐浓 骤雨

064-073 烟雨山乡

雾润青山 春风化雨 山雨欲来 山乡沐雨 疏雨淡烟 骤雨 绿雨 山乡烟雨 烟雨村头 空山雨后

074-079 牧歌

新绿一 新绿二 乡村纪事一 乡村纪事二 牧牛图 秋牧

080-087 春意

早春 二月 春寒 春雨 山乡春色 春融图 山居图 层岩积翠

088-095 清夏

绿风青城 葱郁繁茂 蜀山居 竹韵 清夏图 古柏森森 涤尘谷 茂林

096-103 秋色

黄金时节 峡谷之秋 秋山 秋色 秋雨季节 松韵 秋色赋

104-107 寒冬

冷凝 高寒图 冬日阳光 清凉世界

108-111 扇面

峡谷 苍山翠微 春色 村头 山居 幽谷 瀑布 斜阳

112-131 乡村小品

山村小品一至十六 春雨 秋水 寒夜 朝阳 春雨如烟

132-137 论张大千晚年山水变法

138-143 线描的历史嬗变与现代转化

宁静致远

雷文彬 中国书画作品集

Wenbin Lei Chinese Paintings Collection

雷文彬 著

辽宁美术出版社

雷文彬艺术简介

四川工商学院艺术学院院长

西华大学艺术学院教授

中国画研究所所长

四川省教育厅高等院校艺术类高级职称评委

国家一级美术师

中国美术家协会会员

四川省美协理事

美术作品多次参加国家级大展并获奖。曾获第六届全国美展金奖，第三届全国年画一等奖，第五届全国年画三等奖，第六届全国年画铜奖，第八届全国美展优秀奖。两次获文化部群星奖，二十余次获省级奖。多次参加中国香港当代书画名家特邀展，并受邀参加日本国立国际美术馆举办的现代中国美术作品展，获四川省“有突出贡献的拔尖人才称号”，享受政府津贴。

多幅作品被中国美术馆及国内外美术机构收藏，数十幅作品被收入《东方艺术》《文艺研究》《中国书画家翰墨精品集》《中国艺术名家》《艺术家风采》等。入编多种大型画集、名人典籍。中央、省、市电视台和报刊有专题报导和评介。

以关注社会、关注历史的主题创作在美术界影响广泛。参与创作的组画《敬爱的元帅》被誉为“最具代表性的现实主义年画作品”，入编反映五四以来中国新文艺成果的拔萃本总集《中国新文艺大系》。主创《敬爱的小平同志》组画，受到中央和省党政领导高度评价，新华社、中央电视台等新闻媒体进行了报道，赞誉组画“如史诗般恢宏”、“是思想性与艺术性高度统一的优秀作品”。

作为内江地区美术工作主要负责人之一，直接参与地、市各种美术活动和展览的筹划、组织、辅导、评选，担任艺术主持。长期主持内江艺术馆的业务工作，分别组织了与全国十余省市的美术联展和学术交流，策划组织川南六地市美术联展，参与市委、市政府牵头的两届大千艺术节的设计和大型美术作品展的组织工作。曾负责过张大千纪念馆筹备建设。

近十余年在高校从事艺术教育工作。曾担任西华大学学术委员会委员，主持了西华大学重点项目《民族民间艺术研究》，获教学成果一等奖。独立编著出版的教材《动画速写》被教育部评为广播影视类专业优秀教材。承担了四川省教育厅“质量工程”教改项目“优秀教材”子项目。担任省级精品课程主讲教师，曾任2010年上海世博会“四川周”艺术巡游设计指导。出版有《中国实力派画家雷文彬山水画选》《雷文彬山水画作品集》。任四川工商学院艺术学院院长，致力于艺术教育和学科专业建设。

师承著名画家冯健吾、李文信大师，长期潜心于山水画创作，作品笔墨精到醇厚，技法品质高雅，形质与气韵具盛。色彩追求意象表达，以清雅沉稳为宗，巧妙把握水、墨、色三者关系，水墨渗透，韵致浪漫，墨彩交融，鲜活绚烂。善于用水是其突出的特色，水色墨韵、润含春雨，冰清玉洁。画中水墨幻化、笔情墨意、含道映物、自蒙天成。绘画风貌清雅飘逸，浪漫大气，形式感强，耐人寻味。融入文内涵与胸襟气象于一体，学养深厚，作品以其独特的艺术表现力广受赞誉。

目录

CONTENTS

004-005 雷文彬艺术简介

007-008 澄怀味象

009-011 雷文彬的笔墨艺境

012-037 山水图

云淡风清 寒露 青山细雨 春韵 云谷山涧 春风得意 夏雨 莽原 川南小景 白露 踏遍青山 朝晖 云家乡 蜀山春 清夏图

038-045 仁者乐山

大山深处一 大山深处二 大山深处三 大山深处四 幽谷图 深山郁秀 清风徐来

046-053 智者乐水

霜月 秋色 晓雾 雾满山乡 秋水无痕 聚源图 江石图 萧瑟秋风

054-063 乡村系列

乡愁 秋日阳光 往事如云 夏夜 山乡夏日 蜀乡图 山里人家 山居图 秋意渐浓 骤雨

064-073 烟雨山乡

雾润青山 春风化雨 山雨欲来 山乡沐雨 疏雨淡烟 骤雨 绿雨 山乡烟雨 烟雨村头 空山雨后

074-079 牧歌

新绿一 新绿二 乡村纪事一 乡村纪事二 牧牛图 秋牧

080-087 春意

早春 二月 春寒 春雨 山乡春色 春融图 山居图 层岩积翠

088-095 清夏

绿风青城 葱郁繁茂 蜀山居 竹韵 清夏图 古柏森森 涤尘谷 茂林

096-103 秋色

黄金时节 峡谷之秋 秋山 秋色 秋雨季节 松韵 秋色赋

104-107 寒冬

冷凝 高寒图 冬日阳光 清凉世界

108-111 扇面

峡谷 苍山翠微 春色 村头 山居 幽谷 瀑布 斜阳

112-131 乡村小品

山村小品一至十六 春雨 秋水 寒夜 朝阳 春雨如烟

132-137 论张大千晚年山水变法

138-143 线描的历史嬗变与现代转化

澄怀味象

□ 雷文彬

苏东坡曰：“论画以形似，见与儿童邻。作诗必此诗，定知非诗人。”此中道理，诗画相通也。缘情言志、意象造型是中国画的本质特征，无论作画或是读画，当以“澄怀味象”。

澄怀味象是要用清澈的胸怀来体味物象、感悟自然，用澄明智慧之妙心去感知大千世界。

澄怀要修炼心性，净化精神，慧心妙悟，明心见性。然后含道映物，因心造境，以手运心，以一管之笔，拟太虚之体，立象尽意，万象随心。

味象是对宇宙万物之象的感知和体悟，则要天人合一，情与境交融，物象与心象交融，把心中积淀的情感与景中蕴含的境界融为一体，在物我交融中实现艺术的升华。寄情遣兴，状物抒情，形神兼备，气韵生动。襟含气度，吞吐山川，奥妙冥造，自蒙天成，迴得天意。

味象是一种审美情怀，也是一种审美的观照方式。唐代张璪名言“外师造化、中得心源”，点化了造化与心源、景物与情思、客体与主体的关系。需要沉潜自然，开启心智，用心灵来体悟、观照、审视、认知和把握自然，用智慧来选择造化。以心源洗礼胸中丘壑，滋润笔下春秋，孕育内涵意韵。热爱自然，师法自然，穷自然之奥妙，发山川之精微。重视在大自然中吸取灵感，寻找美的源泉，抓住自然的性灵之美，并善于用情感的“酵母”去放大、去强化，达到艺术探索层次的递进和审美境界的升华。诗情催动，意象生发，尽得天趣。正如黄宾虹说：“览宇宙之宝藏，穷天地之常理，得自然之和谐，司万物之生机，饱游饫看，冥思遐想穷年累月，胸中自具神奇，造化自为我。”

中国传统崇尚自然，倾心于智山灵水的陶养，追求“天人合一”。孔子曰：“知者乐水，仁者乐山；知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。”中国的文化早就在仁者、知者的品德情操与山水的自然特征之间感受到了某种对应关系，因而“乐水”“乐山”的体验就成了特殊的文化修养。山水不仅只是自然之山水，它们是仁、智的象征。在儒家哲人心目中，作为审美对象的山水等自然万物是道德和智慧的载体。

雷文彬的笔墨艺境

□ 卫 平

欣然应邀，为雷文彬先生写艺术评论文章。

雷文彬曾长期在地方文化部门从事业务管理和美术组织工作，近十年，在高校从事艺术教育工作的。曾任西华大学学术委员会委员，中国画研究所所长，四川工商学院艺术学院院长，致力于艺术教育和专业学科建设。

雷文彬的组织管理工作和艺术创作活动，经历丰富多彩。他担任的管理和组织工作，有大量繁杂的行政事务，忙碌辛苦，耗费精力。但他却始终不忘初心，坚持艺术，假期、周末等人们的休闲时间，常常成为他宝贵的艺术时光。由此可见他的深沉坚毅，心存高远。这些艺术创作和艺术教育经历，跨越范围很大，但这些跨越反而成就了他的艺术。在他看来，跨越有利于换位思考；跨界，可以拓展艺术思维和艺术境界，拓展艺术语汇，增强艺术的表现力。

雷文彬出名很早，上世纪80年代初其创作的年画《小燕子飞呀飞》引人瞩目，在四川省文革之后的“首届优秀文艺作品评选”中一举获奖。十年间接连出版年画和中国画作品四十多件，并有大量的主题创作参加各类展事活动，频频获得各种奖项。雷文彬在艺术创作上有多方面的丰硕成果，善于融会贯通不能不说是他的一大长处。尽管涉猎广泛，但他非常明确、并始终坚定把握自己的主攻方向：几十年来倾心于智山灵水的陶养，一直沉浸在中国画笔墨耕耘之中。

雷文彬长期潜心于山水画创作，积累丰厚，技法全面。其师承著名画家冯健吾、李文信大师，凭借学院派扎实的造型功力和几十年的笔墨修炼，作品笔墨精到醇厚，技法品质高雅。

中国山水画讲究“外师造化、中得心源”。雷文彬从事艺术创作40年来，一直恪守艺术家的本分，亲近自然、锤炼画艺，倾心于大自然的灵山秀水。欣赏雷文彬的山水画作，可以深切地感受到他非常重视在大自然中吸取灵感，养浩然之气于胸中，寻找美的源泉。在他的作品中充满鲜活的自然生命。他的山水画，从自然造化中来，慧心妙悟，掌握艺术创作的主动，积极把握和调整主观与客观、造化与心源、形与神、自然与笔墨等众多的关系，形成对立统一的和谐整体。在他的笔下，自然美经过心灵的洗涤，把心中积淀的情感与自然蕴含的境界融为一体，在物我交融中实现艺术的升华，因而显现出中国文化中的自然，体现了深切的人文关怀和鲜明的时代特征。

笔墨是中国画特有的精神内涵的呈现，形成中国画经久不衰的独特魅力。雷文彬作为艺术家多年苦心探求笔墨法度与境界意象的关系，深谙笔墨结构的表现要去掉具体物象中与审美结构无关的杂乱之物，通过提炼概括，努力形成一种既有鲜明的个性，又能体现物象表里的富于生机活力的笔墨形态。这样的笔墨既有鲜活的外在形貌，又有深层义理的彰显。这样画中的景象，就不再是孤立的生活现象，而是经过主观情感的筛选和改变，经过加强或削弱、剪裁或创造的艺术形象。这是笔墨结构创造的意义，也是中国画“妙在似与不似之间”理论的完美体现。在雷文彬的作品中，通过笔墨的有序组织，运用山水画皴法的组织和群化，形成画面造型组合单纯性、简化性的审美关系，建构出有条理的视觉秩序；运用有秩序的笔墨节奏表现山石纹理特征，组织富有生机和韵律的笔墨形态，最终形成节奏化、具有视觉张力的笔墨结构。用笔组合的疏密、对比、节奏等因素，形成独立的审美价值，使气韵形成于笔墨的形式与过程。中国画表现的主要特征，就是以笔墨的结构形式，表达主体生命形式的感受。他认为，除了准确把握传统精神和技法表现，同时要重视吸收西方视觉经验，积极拓展中国画表现新技法，笔墨结构是打开中国画大门的金钥匙。

雷文彬的山水画作品笔墨精到灵动,表达潇洒从容,境界大气沉厚,意象清旷高远。他多年从事重大历史题材创作,具有敏锐把握构思、巧妙处理构图的能力,更有出众的造型能力。凭借扎实的造型功力和几十年的笔墨修炼,具备了深厚的笔墨功夫,在其山水画的皴擦点染中恣意挥写,于无形中呈现出丰富的细节,既精到而又雅致,耐人寻味。在他的作品中,常常可以见到某些局部呈现极强的写实表现,形成了强烈的视觉冲击力,展示出他个性化的、富于表现力的笔墨语言。

设色是中国画的一大学问。设色必于墨本求工,墨本不佳,从而设之,是涂附也。墨本不足,从而设之,是工匠也。黄宾虹说:“古人墨法妙于用水,水墨神化,乃在笔力。笔力有亏,墨无光彩。色墨交融,斯臻上乘。”墨色与用笔方式方法紧密联系在一起,笔与墨是一个有机的整体。墨中见笔、笔中见墨,才会有精彩的墨韵。色借墨生光,要在沉着;墨傍色增韵,务去浮艳。雷文彬的山水画注重用笔运色关联,水墨一体,追求意象色彩,以清雅沉稳为宗,巧妙地把握水、墨、色三者关系,色墨相融相衬。既有色彩的相互融洽、浸润;又有对比互补,形成张力。达到水墨渗透,韵致浪漫,墨彩交融,鲜活绚烂,“活色生香”。

善于用水是雷文彬画作的突出特色。画中水色墨韵灵动幻化,笔墨与物象结合巧妙,笔墨浑然一体,一气呵成,润含春雨,冰清玉洁。笔情墨意、含道映物、自蒙天成。高难度的艺术技巧,应是成就精美艺术作品的要素。

雷文彬在画境表现之中极为重视经营虚实关系。山水画之布局,实处易得,虚处难为。以实带虚,以虚带实,于有限中见无限,于无限中又回到有限。用“虚实”造景,用“虚实”“破险”,实中见虚,虚中见实,呈现丰富的视觉效果。同时作者善于把握浓淡枯湿、黑白灰的对比变化,形成节奏气韵变幻不羁,不落凡俗。点、线、墨块组织刚柔相济、大小相附、虚实相生、偃仰顾盼、阴阳起伏。

雷文彬的山水画笔墨造型有序,潇洒中不失法度,气氛营造与细节刻画浑然天成,气韵生动和谐,技法品质高雅,可谓形质与气韵具盛。

意境是中国艺术审美的核心范畴,是艺术作品的灵魂。境界是主观感受与客观表现的复合体。综观雷文彬的山水作品,可以感受到画家良好的绘画禀赋、艺术感受力和创造力。他通过长期的笔墨耕耘,探索创新,创作实践,努力统筹气、韵、思、景、笔、墨诸要素的结合,倾心于山水画的意境表达。他以艺术家的人品、学养、才情作为基础,穷自然之奥妙,发山川之精微,抓住自然的性灵之美,并善于用情感的“酵母”去放大,用真情去强化,达到艺术探索的递进和审美境界的升华,实现对自然的妙造。通过艺术思维的探索和艺术手法的创造,在艺术创作中追求人与自然的和谐共生,追求人们心目中的理想境界和精神家园。

云淡风清
180cm × 90cm