

初心

王志铭水墨

WANG ZHI MING INK PAINTING

上海书画出版社

初心

王志铭水墨
WANG ZHI MING INK PAINTING

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

初心:王志铭水墨/王茜编.——上海:上海书画出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5479-1711-4

I. ①初… II. ①王… III. ①水墨画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第032872号

初心:王志铭水墨

王茜 编

责任编辑 睦菁菁
封面设计 王 峥 王 茜
技术编辑 包赛明
责任校对 朱 慧

出版发行 上海世纪出版集团
② 上海书画出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.ewen.co
www.shshuhua.com

E-mail shcpph@163.com
制版 上海文高文化发展有限公司
印刷 上海画中画包装印刷有限公司
经销 各地新华书店
开本 965×635 1/8
印张 13.5
版次 2018年3月第1版 2018年3月第1次印刷
印数 0,001-1,000

书号 ISBN 978-7-5479-1711-4

定价 198.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

目录

- 14 故园情怀
- 40 闲情偶寄
- 66 历史人物
- 72 四时春秋
- 100 远古意象

初心

王志铭水墨
WANG ZHI MING INK PAINTING

上海书画出版社

上架建议：绘画、艺术

ISBN 978-7-5479-1711-4

定价：198.00 元
www.shshuhua.com
易文网 www.ewen.co

初心

王志铭水墨

WANG ZHI MING INK PAINTING

上海书画出版社

王志铭，1940年生于江苏启东。1963年毕业于南京师范大学美术系。现为江苏省美术家协会会员，中国工笔画学会会员，高级工艺美术师，西楚山水画会副会长，徐州大风书画研究院副院长。

曾受李可染先生、宋文治先生亲自指导，1994年入中央工艺美术学院高研班进修。早期从事人物画、年画、连环画和大型宣传画的创作工作。后攻山水，在传统笔墨的基础上，不断吸收新的绘画元素和理念，力求创新，寻求突破。擅于将中国画美学理论融入环境设计和造园艺术中，为历史文化名城徐州的重要景点“西楚霸王项羽戏马台”的景观设计和室内设计做出了重要贡献。

在北京、青岛、烟台等地举办联展和“墨缘”“积翠明心”个展。部分作品在台湾和香港地区展出。艺术辞条载入《中国当代美术家名人录》《现代美术家名人大辞典》《世界华人艺术家名人大辞典》。

艺术是一种精神维他命

徐明松

要为即将付梓的《初心：王志铭水墨》写点文字，踌躇多日未敢捉笔。虽与志铭老师从未谋面，余生亦晚，浮光掠影的印象文字怕失之唐突，本不敢妄言造次。好在画作入目，鲜活生动斯然，所谓见字如面，字如其人，画也如其人。刘熙载《艺概》有曰：书者，如也。如其学、如其才、如其志，总之曰如其人而已。西汉杨雄亦有言：书者，心画也。书画同源，如出一辙。

无论是他人述及其人其画，还是志铭老师的自叙，人老如顽童，诚如他充满旺盛的学习力，已过古稀之年的他俨然是个大男孩，有着极强的好奇心和求知欲。抱朴天真、拙趣盎然似乎是老画家作品给人的最初印象。一垄阡陌、一泓碧水、一轮明月、一丛花卉都会在他的腕底生成田园牧歌般的画面意境。他早年受到李可染、宋文治的亲炙，李可染画作里的古拙童趣与恣肆泼墨，宋文治笔墨的雄健厚重或然都对他有所影响。加之志铭老师长年从事园林设计和工艺美术工作，博采各个门类艺术之长，融会贯通。因而，他的作品画面墨气酣畅、线条老辣、构图奇崛，杂彩纷呈而又浑成一体。显然，不拘泥传统笔墨程式，汲取中西美术多元养料，以不断进取的创新意识介入自己的创作过程，付诸心力灼灼可见。尽管山水、花鸟、人物诸多题材和样式多所涉猎，却堪足在看似萧散和游走的笔墨里见出心性的自由与放达，创作的勃勃生机。换言之，他是一个笔耕不辍又沉浸在艺术世界冥想的诗人，不失豪迈气概，又时见婉约之风。在他“故园情怀”“闲情偶寄”和“远古意象”等系列作品里，画家以抑扬顿挫的线条勾勒、浓淡枯湿的墨块肌理和随类赋彩的色相表达，以及以书入画的点缀与契合，构成了一幅幅别造一种灵奇的画面境像。通观王志铭的这部分作品，有着几个表征。一是，平面构成化的视觉表现。画家以灵动的线条统领、驾驭和组织画面，间或以浓墨淡彩和笔力内道、拙趣天真的书法入画，充盈一种隐现、虚实、动静、顿挫、抑扬、徐疾的视觉节奏和审美意趣。画家抓住了中国画表现的精要，即以线条造型的内在节奏和律动，抑或说以书法线条的舞蹈性来形塑画面的空间性。得以使得画面既有一种平面图案化的趣味又生成无远弗届的意象空间。《田歌悠扬》以团型画面中，画家依形取势，以墨线横涂竖抹，就勾勒了田间阡陌、丘陵逶迤、水天一色的意象。《心花怒放》《耳目一新》《物竞天择》等更是直截了当以书入画，线墨交合，曲尽书法一如“心画”之变。二是，以破墨、积墨等方法构成画面主体，形成鸿蒙廓大、沉雄宛然的作品气象。这里，画家并不多以传统皴法表现物象肌理，而是

多以大片墨象奠定画面基调和意蕴。《野径云俱黑，江船火独明》以横披画面几乎被笼罩的墨象表现夜色深邃无边，一抹留白和渐次拓开的淡墨呈现出江上船楫数点、灯火微明的境像。《静听天籁》则是以月印万川的墨象表现烘托出鸿蒙初开、谛听天籁的通感和意境。再者，以夸张、变形和特写手法折射画家心象。画家并未以传统程式规整物象表达，而是常以特写之法写意人物、花卉和山水。因此，他笔下的荷花的荷叶、花蕊、花茎，会让你浮想联翩。他笔下的大鱼小鱼，象形文字构成画面上枯墨掠过处，有一尾尾小鱼漫游。他笔下的项羽，硕大的头像下掩映着载浮载沉的一叶小舟。这里，充满动感的线墨，或是项羽的须髯，也有如流动的江水，这种浮雕式的表现强烈呈现了“大风起兮云飞扬，壮士一去兮不复返”的悲壮气氛。

总而言之，志铭老师不拘成法，独标一格的创作探索，在于他兼容并蓄的艺术胸次。徐悲鸿先生所言：“古法佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采入者融之”。志铭老师以几十年来的艺术经验佐证，他是一个身体力行的艺术探索的践行者。与此同时，艺术所蕴藉的乃是一种维系人类生命过程的“维他命”，滋养着我们的精神价值和生命热力。她让我们在喧嚣的世界中得以重归精神的返乡，返璞归真，返老还童，与我们一同分享艺术真率和唯美的本义。

爰以数言，作为我对志铭老师其人其画的推崇。

山青花自开

陆大同

中国绘画的独特，以传神和笔墨抑制幻觉的真实，以气韵生动成为审美的最高准则。中国道家哲学和禅宗被人们称为艺术化的哲学和审美化的宗教。中国古人寄情山水、融于自然也多用体悟和品位抒发胸臆。在中国人眼中，美的极致存在于自然不在人，自然是万有之母。人与对象世界从材料意义上的平等到生命意义上的平等，使自然万物由人役使的对象转化为对话对象。

志铭深悟中国绘画的哲学本喻，数十年钻研不辍，追寻着云水之间的意象，所作水墨境界浑厚朴拙，参以高饱和度的民间设色，丰富了传统中国画的色彩。《静听天籁》以奔放而自由的线条，截取自然界的瞬间印象，纯净地表现了艺术家对自然山水的钟爱。画家并不一味追求理性或逻辑，而是集中意识到运行的笔迹而附带地意识到图像，作品具有“无意于佳乃佳”的偶然美学效果，这需要摒弃一切艺术程式的羁绊与束缚，无法之法乃为至法，画面充溢着一种“意趣天成”和诗性的自然流露。画家着迷于线条的表现，《静谧大野》运用大量的线分割构成画面，时泼彩或泼墨、时浑厚或升腾、时柔和或硬朗、时斑驳或瑰丽，将重复和差异多元共存、以求“境生象外”的艺术化境。

绘画艺术是寄托人们情感的载体，从事艺术创作要有崇高的精神境界，力戒浮躁之心。冬去春来，大自然常能唤醒王志铭富有诗意的遐想，艺术家将激情与奇思妙想融为一体，寄物抒怀，缘物起情，将现代构成与中国传统大写意有机嫁接，《私语》创作了既非“不似之似”又非抽象主义的图式，让人心醉意暖的诗化境界，具有浓郁的后现代诗学表征，晕染、渗化成视觉空间符号，建构了“不传统地运用传统”的理性哲思。

如果将美界定为人的本质力量的感性显现，其实是将事物的形象看作了人感觉的映像。然而柏格森试图将形象的本质重新转交物质材料本身。材料或媒介在美学领域摆脱了人的过分介入，具有独立之意义。中国画的笔法从来是一种形象，而线条本身并非轮廓，其描述性决定于视觉的审美组合。值得欣赏的是，志铭画家对媒介的关注与呈

现皆以特定方式显示自身，强调了媒介的物质特性，物质手段通过展开自己的丰富感性，实现自己的审美化。对媒介的关注是从绘画本身理解绘画的基本前提，传神与笔墨相通，笔墨既不消融在造型中，也不消融到精神中，媒介就成为绘画的创造。

此际，王志铭独特的艺术创作经验和数十年的精神结晶精选积集成册。追求艺术的完美是永无止境的，笔者借此祝愿艺术家在艺术事业上获取更大的自由，祝愿他有更多佳作名世。

祝贺志铭兄新作的几句话

程大利

志铭兄是我敬重的画道友人。忙碌间都已过了古稀，数十年前的音容仍存。对志铭兄率真坦荡和激情磅礴的性
格印象至深。他的画总带着他的体温和热情狂放恣肆的挥洒。是时代和院校教育给了他一种誓与前人一决高下的雄
心。他的画记录着他的人生状态和艺术理想。今天国家层面提出了对传统的高度尊重是因为我们走过弯路，简单的
二元判断无法领略中国文化深处的风光，按白石和宾虹老人的人生轨迹，七十多岁正当盛年，通会之际人书俱老，
高峰还在前面。期待志铭兄新作问世，也祝道兄身体康泰、精神不老，并以此共勉。

祝贺志铭兄新作的几句话（代序）
志铭兄是我敬重的画道友人。忙碌间都已过了古稀，数十年前的音容仍存。对志铭兄率真坦荡和激情磅礴的性
格印象至深。他的画总带着他的体温和热情狂放恣肆的挥洒。是时代和院校教育给了他一种誓与前人一决高下的雄
心。他的画记录着他的人生状态和艺术理想。今天国家层面提出了对传统的高度尊重是因为我们走过弯路，简单的
二元判断无法领略中国文化深处的风光，按白石和宾虹老人的人生轨迹，七十多岁正当盛年，通会之际人书俱老，
高峰还在前面。期待志铭兄新作问世，也祝道兄身体康泰、精神不老，并以此共勉。

状态和艺术理想。今天国家层面提出了
对传统的尊重，正是因为我们走过弯路，
简单的二元判断无法领略中国文化深处
的风光，按白石和宾虹老人的人生轨迹，
七十多岁正当盛年，通会之际人书俱
老，高峰还在前面。期待志铭兄新作
问世，也祝道兄身体康泰、精神不老，
并以此共勉。

程大利 丁酉初夏

目录

14	故园情怀
40	闲情偶寄
66	历史人物
72	四时春秋
100	远古意象