

当代中国画家研究丛书

DANGDAI ZHONGGUO HUAJIA YANJIU CONGSHU

曾先国

中国工人出版社

当代中国画家研究丛书

中国工人出版社

曾先国

图书在版编目 (CIP) 数据

曾先国 / 段传峰主编 北京 中国工人出版社,
2006.8

(当代中国画家研究丛书·第3辑)

ISBN 7-5008-3720-8

I. 曾… II. 段… III. 中国画—艺术评论 中国—现代
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 094880 号

当代中国画家研究丛书·曾先国

主 编: 段传峰

责任编辑: 杜 予

装帧设计: 未来开元

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

版 本: 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 890 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 5

印 数: 1—5000

书 号: ISBN 7-5008-3720-8/J·337

定 价: 48.00 元

前言

新文化运动以来，中国绘画在传统和西方两种力量的拉扯之下，经历着前所未有的嬗变。近百年国画的历史也就是一个分裂、反思以及否定之否定的历史。这段历史中的几代画家正是在阵痛之中艰难而缓慢地前行，各自开出曼妙的艺术园地。本丛书选录的这些画家都是自新不已、风格彰显，且得到大众认可的新一代画家。他们正值壮年，处于艺术生命的巅峰期，技法精进，境界弥新，他们是当代画坛的中坚，正书写着当代中国艺术史。虽然这批画家专攻各个不同，山水、人物、花鸟等等，不一而足，但他们几乎都是在新中国艺术教育的学院制度之下成长起来的。古代的画院有画院的氛围，现当代的艺术院校有艺术院校的生态，比如两条道路有别：“向外”走向抽象，“向内”回归传统，这两条道路或者说两种策略，都在拓展中国传统艺术的边界和深度。如果我们非要为本丛书选录的画家寻找一个共同点的话，那么可以说他们都倾向于后者：重写传统，于传统中寻求新的可能。有一句话说，“越是传统的越是世界的”，说得很好，但细究不得；我们说，“越是传统的、大众的，越是我们自己的”，大致错不了。

理论界、批评界对于这一批画家的关注，囿于专业的局域，显得不足，鉴于此，我们出版这套丛书。书中各部分涵纳了画家的生平、艺术道路、艺术思考、他人的评说，当然也少不了代表作品的展示与赏析，我们旨在提供一个介于高端与低端之间的“中端”的研究性平台。该丛书不求严谨，但求避开刻板，这有些类似中国传统视线中的“游目”，游目之内，浅尝辄止，实是娓娓道来，把画家各个面相呈现给读者。如果读者能就此步入画家的艺术世界，对中国传统艺术的精髓有所体悟，本丛书的意义便出来了。

艺术传略

精神田园的牧歌

慧 敏

怀一脉对质朴生活的眷恋，抱一腔对祖国山水的情思，借丹青之魂，写异乡风物之貌，绘绿野村舍之形，著名画家曾先国山水世界的精神，使他的画作达到了致广大、致精微的境界；画作中“游于无穷”的自由和“寓于无境”的空灵，给了观者无限的遐想，并在遐想中随着画境的意绪而净美着心灵。

画室一角

曾先国将生命的激情化作笔底的意境，以笔墨的容量承载起了一座属于他特有的艺术宫殿——被美术界称之为“曾家山水”的艺术。其艺术风貌与特色，许多报纸杂志给予了极高的评价，见仁见智，异彩纷呈。其中，著名美术评论家、中国美术馆研究部主任，研究馆员刘曦林先生最有概括性，文中写道：

曾先国的山水画有壮伟之象，莽然之气。他于章法喜欢满，于造型喜欢整，甚至于偶尔借用西方现代派的重叠和构成样式；他长于气氛的渲染，又融入西

画的光与色的表现，笼罩整幅的墨色成为具有倾向和地貌特征的调式，而空白处却闪动着流曳的光，在若明若暗中产生神秘、含蓄的魅力；他打破古代山水画的程式，创造了许多自己的皴法。点法，水有自家之流，草木有自家之形……都看得出他努力使历史久远的山水画朝个性化和接近现代审美趣味演化的趋势。

对于艺术，观者能从中感受一种视觉的冲击力，并由此而触发心灵的美感，便是伟大艺术之所在。因为，这种艺术是通过美的涵养来净化心灵的。曾先国的山水画作亦如此。

那么就请你跟随着文字，到曾先国的山水世界里去遨游吧——那云山的飘逸灵透，犹如天造玉带横亘山间，石海的静谧安详，则如高僧悟禅；山涧的溪水似琴声入耳，草桥、行人、茅屋、篱笆、朝霞、余晖……画家用心源营造的景色，令人心有溢美之憾，却无言表之词。在曾先国的山水世界里，生生不息着的是文化的命脉，蓬勃灿烂着的是精神的植被，燃烧跳动着

1991年与家人同游青岛

的是思想的火花。山峦线条奔驰，似流动着的血脉，使青山绿水充满了生命力；渴墨苔点时的顿悟，则给了山石树木以人性的灵感；而那和谐自然的着色，又使得云外山河、草色水光愈加郁郁葱葱，分外润朗秀丽。这种用“形存”的大美，是曾先国艺术作品所传达的一种文化精神。

曾先国以大自然作素材，给人们写就了一首首格调闲逸幽静、文采激扬壮美的叙事诗——《古原夕照》里的《湖上人家》，是在渔舟唱晚么？无言的厚土古意

苍苍、深邃恢弘柔美的湖水茫茫无尽、浩如烟海。《唐人诗意》里的意境，是否如《闲云幽居》般的恬静旷达？在这里《听泉于山》，坐观《溪山云起图》，有一种超越凡尘的惬意，身心净化后的空灵。带着这种感觉

与何加林、戴煦铜
于母校前合影

1989年在山东美术馆
与刘国枢先生在一起

于《苍林烟雨》中，步入《云桥瀑布》，一起向画家山水世界的深处走去，一路观光赏景，《崂山九水图》的壮美，《青山云霭》的飘逸，《曲径通幽》的美妙，《云壑探幽》的神奇，《幽谷鸣泉》的雅趣，你是否有如临其景之感呢？

这一番情迷山水，已是“物我两忘”的境地，乘兴骑上毛驴，悠悠然去《溪桥访友》，置身柳重烟深中，举目远眺云外山河，那一缕《虎丘清韵》郁郁葱葱，直沁人肺腑，尘识俗念，已在不觉中随风而去了。用艺术的手法，将自然领域引入文化领域，是艺术家为人类造就的一大福祉。因为，人们可以从中享受美感，得到教化。你看《临水人家》的《秀水田园》，清新自然中又是那么悠闲生动，《牧歌声里》隐隐两三茅屋排

列，依依几株烟树错落，一帘瀑布如雪絮飞来，好一幅《田园牧歌图》……

读曾先国的山水画，读出的是一种包含着哲理的美，是一种蕴藏着丰富情感的理念，画中荡漾着的是画家深邃的思想和生命的奥妙。

曾先国祖籍山东青州，生于1956年。一片土地背后有一片浩阔的历史，人文和自然的，精神和物质的，对艺术家的影响是潜移默化的。曾先国祖上无人画画，谈不上家学渊源，启蒙有考。然而，曾先国自幼却对绘画情有独钟。初谙世事，他就拿起了画笔，率性涂鸦。第一次奉母之命去买实用之物，他却买来了一册识字图片，为的是那上面有可画之图。

曾先国的艺旅生涯，单纯得就像白纸画直线：学

1988年请吴作人、萧淑芳先生为画展题词

龄前画画，从小学、初中到高中，一直被老师安排在美术组搞宣传。70年代初，参加市里的宣传组画宣传画。高中毕业后，当上了临时工，干建筑，下苦力，仍然痴迷于绘画。1970年考入山东轻工美校。那时的美校，无床铺、无教室、无课桌，在这“三无”的条件下，他苦学不辍，学出了“留校当教师”的饭碗。教书课余，他登山临水写生画素描，不惜千里拜师，艺术学养大增。学无止境，1982年考入浙江美术学院。在这座美术学院里，他如鱼得水，如饥似渴地全面学起。1984年浙江省美术作品赴美展出，他的作品《幽境》被选取了。那时选送的作品主要是浙江美院的教授和老师的画，他的《幽境》是浙江美院进修班惟一被选送的作品。后来，《幽境》被浙江省博物馆收藏。

毕业后，曾先国又回到了山东轻工美校，继续他的教书生涯。美教对于一个艺术家的滋养是得天独厚的，曾先国教书后绘画练书法，努力地提升着自己的艺道。1985年，他成功地举办了淄博市建国以来首届个人画展。以后，他又在菏泽牡丹节期间成功地举办了个展。这以后，他去三峡，登黄山，进九寨沟写生，积累了大量的素材，并以此创作了许多山水佳作。1986年，他携带着自己的艺术硕果，进京举办了第三次个展。画展取得了很大的成功，《人民日报》、《光明报》、《中国文化报》、《中国青年报》、《文汇报》、《美术》杂志、《中国书画》、《中国画研究》等报刊都给予了评价和报道。全国美协主席吴作人、副主席蔡若虹

观画后，分别题词“齐鲁之光”、“师造化夺天工”。这次展览的很多作品被送日展出。意大利罗马艺术中心美术刊物对他的作品作了专题介绍，还热情地邀请他去罗马举办画展，并收藏了他的一幅作品。画展期间，尼日利亚等一些外国驻华大使纷纷前来购画，贾又福教授邀他前往中央美院授课。中国画研究院院长刘勃舒夸赞：像曾先国这样在传统上下了这么大工夫，又能在传统基础上创新，逐步形成自己风格，委实难能可贵。此外，中国画研究院三次邀他进京作画，并收藏了10幅作品，江苏美术馆收藏了9幅。此后他又去了西北，到甘肃，延安等地深入生活，再度创作了大量作品，1987年，由中国画研究院出资，在北京为他举办了第二次画展。中央领导及中国文化馆、美术界

与老师吴山明在巴黎

的知名人士参加了开幕式，各大报、电台、电视台、艺术杂志都作了报道和专题。

艺术贵在师古，重在创新，曾先国以“师古斋”额其画室，以“山水知己”、“天地之气”和“返相归真”制印，足见他潜心于从传统中探赜索隐，致力于山水新境的艺术志向。

生长在齐鲁大地的曾先国，深受儒家学说的影响，成就出含文包质融会南北的现代山水画，被赞誉为二十世纪后期中国山水画杰出的代表人物。

曾先国的成名之作是《大江魂》。那是1985年他到三峡写生，面对云雾缭绕、气象万千的三峡，他只是激动着，痴情地冒雨站立船头看山看水，看了一整天。创作的激情使他彻夜难眠，云山、石海、水雾历历在目，他无从下笔去画，整日苦恼不已。忽然有一天他看到了凡·高，感觉一下子有了——那是一片色彩旋转的天地，宇宙之间旋转的声音。说起《大江魂》创作的经过，曾先国如是说。他吸收了范宽的笔法，又融会了凡·高的动感旋律，打乱了过去那种造型规律，把符号抽出来，重新组合，创造出超越时空的艺术形式。

这一时期，曾先国创作的《大江魂》、《黄河之水天上来》等巨制，无不是天风浪浪、海山苍苍、真力弥满、万千气象，那巫峡千寻、云奔风疾，奇峰危崖，无不惊心动魄，无不荡气回肠……他以此为新的起点，力突这时期“以质制胜”的创作风格，潜学艺道，

精选艺门，苦心经营着“曾家山”的图式，并取得重大突破。

李可染夫人邹佩珠
参观曾先国画展

曾先国深知，一味地恪守传统程式的艺术，是没有生命力的，而以“登山临水”之怀抒发胸臆的艺术，也只能是“形似”而不能“传神”。为此，他苦思冥想，悉心揣摩着新的画路。形式与内容，古代与现代，东方与西方交融，使他艺术视野更加宽阔远大。曾先国艺术功底深厚，在浙江美院受教童中寿、吴山明先生时，他临摹了大量的宋元山水，王蒙、倪瓒、范宽、李成等先人的作品，临摹的山川江河，坚实深邃了曾先国的艺履和思想；草木奇石，提升丰厚了他的精神世界。他的宋元山水临摹作品，至今仍为浙江美院所收藏并作范本。

师古不泥,将传统精华融会贯通的同时,曾先国又把他的艺术视野举向了西方现代艺术。这是一种艰苦卓绝的探索,他抱着一种敢为人先的精神,在艺术手法上进行了大胆的尝试:用纯墨色去营造粗犷、神秘(甚至有些森然惊悚)的高山大川,希冀以视觉的冲击,形式的排列去改变传统的宁静。这一时期,他将富于张力,饱蕴激情,甚至矛盾、对立、冲突的个性化山水写得淋漓尽致;为沉寂多年的中国山水画带来了崭新的样貌——“曾家山水”小荷展露,美术界为此惊讶欣喜。这在他的画作《苍山叠岫图》、《山穿炬雨》等画作中体现得最为突出:连绵不绝的山峦,逶迤起伏,烟云弥漫,雾气缭绕,通过山树的横穿掩映和笔墨浓淡的层次,以及结构的透视变化,再衬以浅淡的铺染,把空间推向了

为学员上课

深远。观画令人陡生脱尘之念，欲临仙境不能的向往，又使人久久不想离去——千里清秋，忍凝目。刀枝千叶皆是情，天地之大美与人的审美趣味，合成了魅力无限的精神田园。这恰是“曾家山水”人格精神和心灵追求的延伸与迹化。

曾先国的艺术步履始终在不断地求索，他在反思中寻觅着传统与现代、内容与形式的最佳切入点，以便使自己的艺术更具审美趣味，更富有时代精神，更富有载道性。在许多人不知不觉地陷入“有意味的形式”框架中难以自拔时，睿智的他却反身回到传统中再度徜徉。如果说他在浙美的大量临摹，有些“饥不择食”的话，那么这次的“回归”便是一种以独立的个性化眼光下的选择与扬弃。他汲取范宽的气韵，石

1993 与友人在青岛海水浴场

