

21 世纪有影响力画家个案研究
INDIVIDUAL CASE STUDY OF INFLUENTIAL ARTISTS IN 21ST CENTURY

包信源 BAO XINYUAN

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

包信源 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.6

(21 世纪有影响力画家个案研究. 第 1 辑)

ISBN 7-80526-603-4

I. 包… II. 贾… III. 山水画—美术批评—中国—现代 IV. J212.05

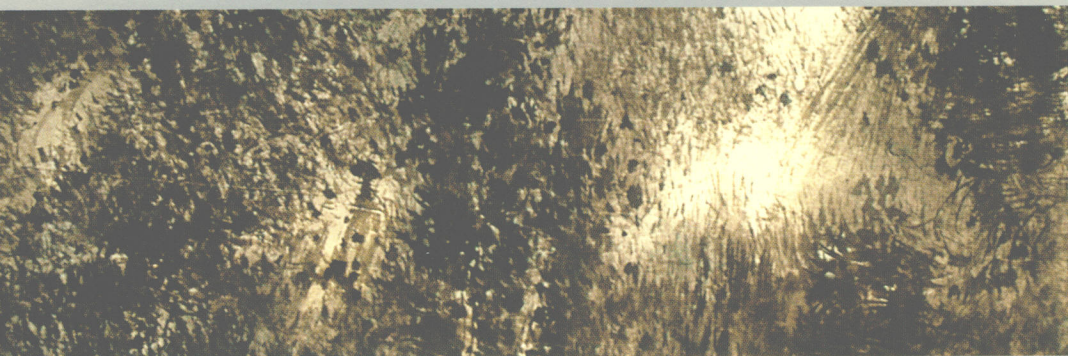
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032807 号

责任编辑 陈高潮

陈朝华

责任印制 宋朝晖

装帧设计 尹楠



21 世纪有影响力画家个案研究

包信源

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 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 635 毫米 × 965 毫米 1/16

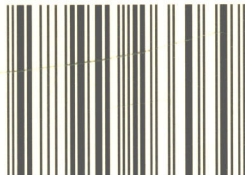
印张 3.5 印数 1~3000

版次 2006 年 6 月第 1 版

印次 2006 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-603-4/J · 461

ISBN 7-80526-603-4



9 787805 266039 >

全套 10 册定价: 380.00 元

21 世纪有影响力画家个案研究

包信源 BAO XINYUAN

Individual case study of influencial artists in 21st cencury

Bao xinyuan

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-05]

游千山万水 写胸中丘壑

——赴山西河曲写生

包信源

[08]

《黄山烟云》步骤

[10-14]

文心点滴

——艺术、人生酸甜苦辣

包信源

[17-18]

文心点滴

——凸现民族精神、守住传统文脉

包信源

[19-23]

笔夺造化之美

——包信源的山水画境

左庄伟

[24-25]

文心点滴

——我的“现实主义”审美观

包信源

[26]

文心点滴

——我对“传统”概念的理解

包信源

[29-46]

文心点滴

——关于“京江画派”的思考

包信源



主编感言

冥想、神游，心物感应，天人合一，是中国山水画家处理主体与客体关系所独有的体认方式。长期生活在江南重镇的当代著名山水画家包信源，深受金陵画派的濡染，画风清新秀润，笔墨苍郁幽雅，气象绵缈，含蓄蕴藉。在他的作品中，或空山孤亭，或秋壑云起，或野水苍茫，或夕阳远村，宁静、淡泊、深邃、幽远，展现出一种疏离于当今工业文明的田园诗式的山水情怀。

他笔下的自然景物，如山、石、树、水、云、亭、屋、塘、田等，皆非某种特定的地域地貌，而只是传达其主观意象的媒介。他的山水画苍茫繁复，构图大多饱满充实，山石岩壁、肌理走势、杂树苔草，层层叠叠，皴点相间，点线结合，积点成面，松活通透，五墨皆备。在这里，目之所见皆为平淡普通的自然景观，它不是以“形”炫人耀目，而是以“意”动人心弦；它并非是对客观景物的被动摹现，而是万趣融其神思，万物为我所有的主动创造，更为注重神韵，更加富于传统的文人逸趣。

就表现风格而言，他的画是古典的，又是现代的，不仅宋元明清诸大家的笔痕墨迹处处可见，现代大家傅抱石的“散笔皴”亦时而可寻。这给他的画风带来一种平稳的正气。他没有囿于传统的笔墨程式，而是根据意境和风格塑造的需要，探究新的皴法、点法，新的笔墨结构。他独得自然与传统的双重蒙养，加之自身的那股灵气、才情，深得空灵飘逸的旨趣，从而产生韵外之象，象外之韵。

包信源在艺术取向上，自觉地把己绘画融入当代语境，自觉地从山水传统向现代延伸，使画面中的意象塑造、诗意表现、情怀深思更富于时代性和现代感，以力求画面中自然的生命节奏与人的生命节奏相统一，形成笔墨诗意与形式意象血肉相连，展示心灵中的“精神家园”图景。包信源背靠传统、面向现代，他的艺术正是在社会的转型中获得了生机。他的艺术前景是不可估量的。

艺术档案

■ 包信源，

■ 1959年生于江苏镇江市，祖籍江苏泰兴。现为江苏省动漫艺术协会秘书长、国家二级美术师，中国美术家协会会员，江苏省国画院特聘画家、书法家，中国画研究院龙瑞工作室首届山水画研究生。

■ 作品曾获上海全国艺术博览一等奖，江苏省群文干部书画展二等奖，首届江苏省艺术节书画大展铜奖，第二届江苏省山水画展铜奖，2003年全国中国画作品评优奖，2004年全国中国画作品评优奖。

■ 作品曾参加第二届中国美术“金彩奖”全国美术作品展，2004年全国中国画百家作品邀请展，应邀参加“高山流水”第二届当代山水画作品(15人)邀请展，2004年“彩·墨空间”当代中国画家提名展，“江南风情”中国江南书画名家邀请展。

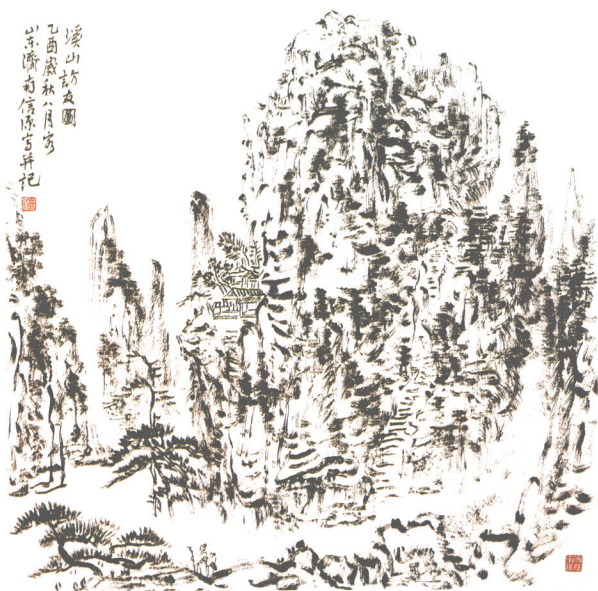
■ 作品参加2005年由中国画研究院、中国油画学会、李可染艺术基金会主办的“人与自然——第二届当代中国山水画·油画风景展”，作品5件参加由中国画研究院主办的2005中国画研究院年度提名展，山水画作品参加由中国美术家协会、中共江苏省委宣传部、江苏省文学艺术界联合会、江苏省文化厅联合主办的“2005中国百家金陵(中国画)画展”。

■ 作品多次专题介绍，发表于《美术》、《画刊》、《扬子晚报》、《荣宝斋》、《艺术状态》、《中国美术馆》、《中国画廊》、《中国文化报》、《美术报》、《中国书画报》等报刊杂志，出版有《包信源山水画集》、《包信源写意山水》、《中国画家自选小品集》等。

游千山万水 写胸中丘壑

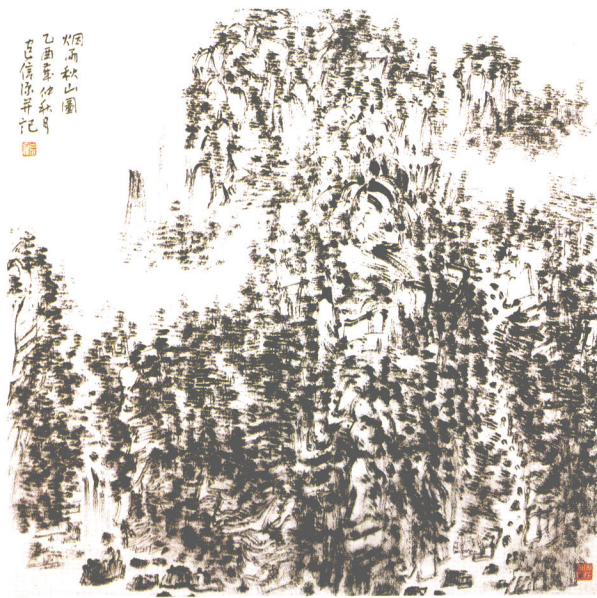
——赴山西河曲写生感怀

■ 包信源 / 文



溪山访友 68cm × 68cm 纸本 2005 年

烟雨秋山图 68cm × 68cm 纸本 2005 年



乙酉年四月的上旬，已是花开春暖，惠风和畅，柳絮飞扬的时节，运载着 80 来人的两辆豪华大巴由中国画研究院开出，驶向晋西北黄河口弯曲处的山西河曲县写生采风。这么多人的一行写生团浩浩荡荡，欢歌笑语地跨长城，过山海关。一路上热热闹闹，谈天说地，不失调侃、诙谐、滑稽的逗乐，好在人多语杂，话声、笑声、鼾声也消减了不少的严肃和认真，故而无伤大雅，这倒挺有趣味的。许多平时沉默寡言的人在这时话也多起来了，就连龙瑞、李宝林、杜滋龄、姜宝林、谢志高这些德高望重的画界名辈和老先生也妙语连珠，甚或激昂高歌的唱起了《三套车》、《莫斯科郊外的晚上》、《驼铃》、《大刀进行曲》等等，还真使人容易兴奋；往常多于沉静的赵卫先生也大开笑口，洋洋洒洒沸腾起来，于文江、刘牧两位先生更是故事多多，唯有永亮兄在不时地瞅着车窗外穿梭即逝的山川河流，我发现他断断续续地进入梦乡，似有过于疲惫之状，要不他平时倒是个挺逗的人。

看来，人经常在某个固定的环境里生活也好，创作也好，是需要调节和放松的，当然放松和调节自己的办法很多，比如像集体性写生活动，它的好处之多不言而喻。个人与集体性写生的状态和效果是不一样的，个人行为有其单纯的目的性，而集体行为有其多重性效果和目的，两者不可替代。总的说来，人到山山水水走去走走，除了搜尽奇峰、积累素材外，还有悦心养眼之妙用。画家的“游”山“玩”水与普通百姓的游山玩水在根本上是不一样的，画家是通过“游”进入艺，利用“玩”体悟意，而捕捉视觉冲动的“真”和“情”，将自然界中的景境收入心境化为灵气，凝结成胸中丘壑，方达画家之目的。这就是与众不同的地方和区别所在。

石涛上人说的“搜尽奇峰打草稿”，我的理解是，石老先生的言下之意在于“搜”和“打草稿”这两个过程。“搜”是寻觅和观察之意，“打草稿”是组织加工、营造传移、取舍之行为。也正如龙瑞先生所说，写生是写感觉、写性情，将那些冲击我们视觉感官的东西摄入我们手底，写进我们的心田。写生不是看到哪画到哪，不是描绘地理图形，不是画风景画，而是将我们的审美情趣与自然之趣有机结合和人文的碰撞。将那些个性、特点、规律性的东西融入我们的心境中去，孕化出为我所需的笔墨、语言、符号的艺术样式……

当写生团的车子行驶在弯曲如蛇的盘山道上时，很多人的嘻闹声没有了，随着汽车颠簸，一些人的身体剧烈的上下起伏，除了少数几人的呼噜声外就只有汽车马达的噪声“咔兹、咔兹”地爬坡和下坡。画家们大多注视着窗外的山崖和峭壁，奇怪的静穆，我想这种状态一定不会是真正的在欣赏风光，起码大多数人不是，而更多的是面对危情险境时产生的本能紧张和提心吊胆，这算是正常反应，因为往往在关键的时刻方能感觉到“生命诚可贵”的真实涵义。

说来也好玩，当汽车驶过危险地段后，驾驶员的脸上第一个绽露出了微笑，那一串串的汗珠也没了，开始哼起了“妹妹你大胆地往前

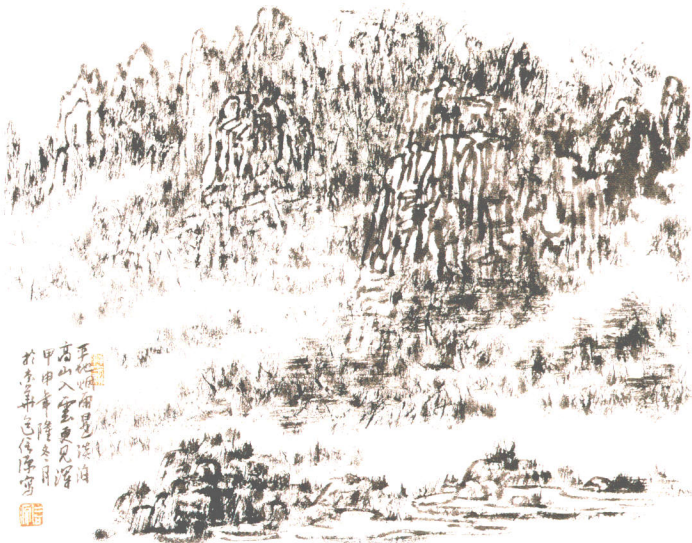


拜望白雪石先生

走……”，这时车上的画家们渐渐又开始展露他们的口才和天赋了。车窗处一个个照相机，摄影机也又忙乎了起来。一路上除了中途停车吃饭外，不知不觉行驶了近10个小时方到达目的地——河曲。

河曲县因地处黄河弯曲处，晋、陕、蒙三省交界，而得名。此地是黄河文明的发祥地之一，是山西独具浓郁地方特色的文化县，是民歌“二人台”故乡，也是元曲大家白朴的故里。三天的时间除了勾写一些速写外，就是山里山外的转悠，是当地的风貌特征吸引着我的新鲜和好奇心。那一座座老窑洞，对于长期生活于江南的人来说是很难见到的，那些山居民舍、弯弯的小道、毛驴、山羊、稀疏的果林、山崖上的枯树……组成了自然和谐的地域风貌特征的画面，给我最大的感觉即在于此。绵延起伏的吕梁山脉，缺少植被的山坡、沟壑凸凹有致，黄土峰岭，如洗如削，山脚、斜崖偶露矾头，巍巍苍茫、蜿蜒无尽、干燥无比的山脉，给人震撼和雄壮之感，缺少滋润和草木装点，山风吹拂，黄土飞扬，就连空气都是干乎乎的。放眼远眺到处是层层灰黄沙幕，翻过一座座山还是一座座山，村落人家相隔遥远，偶见老旧窑洞却是破塌而无人居。有时不免给人一种凄凉，一种失落，一种遥远，一种无助的悲酸之感。

据说，解放前河曲这里农民历来生活极为贫苦。为生活所迫，不得不于每年春天，纷纷背井离乡，哭别亲人到口外（内蒙河套一带）去谋生。河曲民歌《走西口》就是表现了这里的乡民外出漂泊谋生的故事，当然说的是旧社会的情况。如今的河曲虽说已从根本上改变了生存状态，旧貌换了新颜，可县城、乡镇和偏僻山区的差别还是相当大的，和内地相比更是天壤之别。其特殊的地域条，也是发展受到局限的主要原因，比如交通的不便，水资源的缺乏等等。山风吹来，一阵民歌小调渐渐飘入耳帘打破了我



高山入云（上图） 38cm × 48cm 纸本 2004年

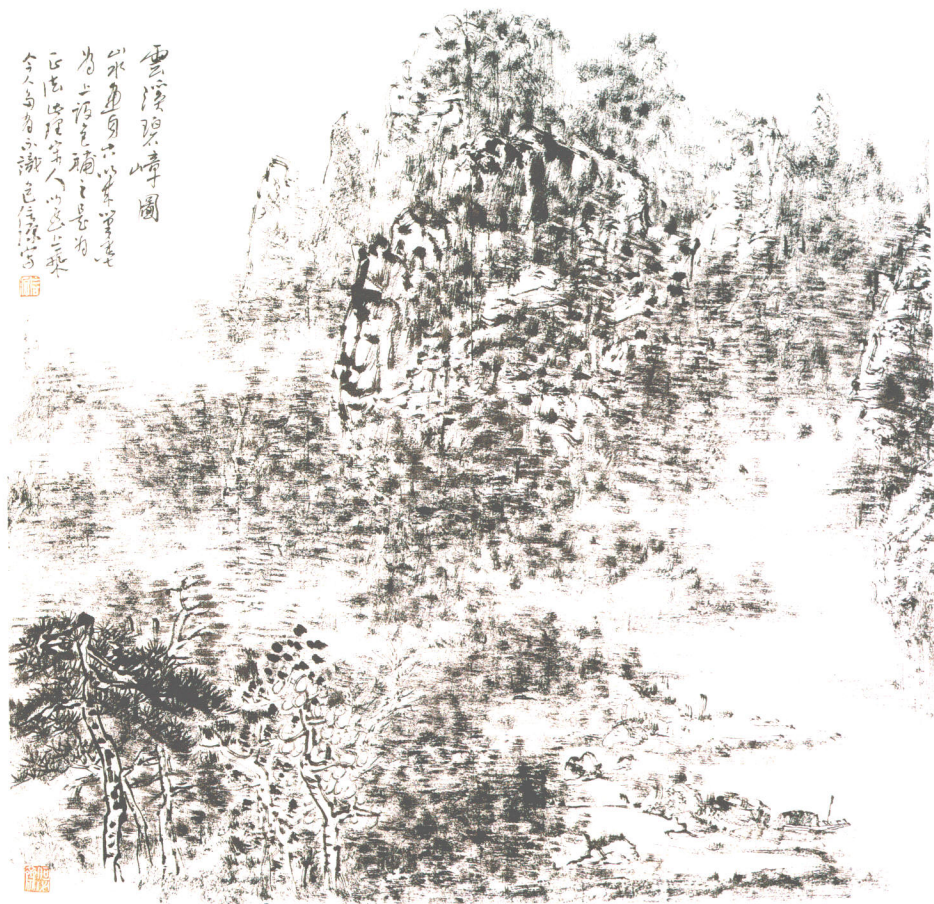
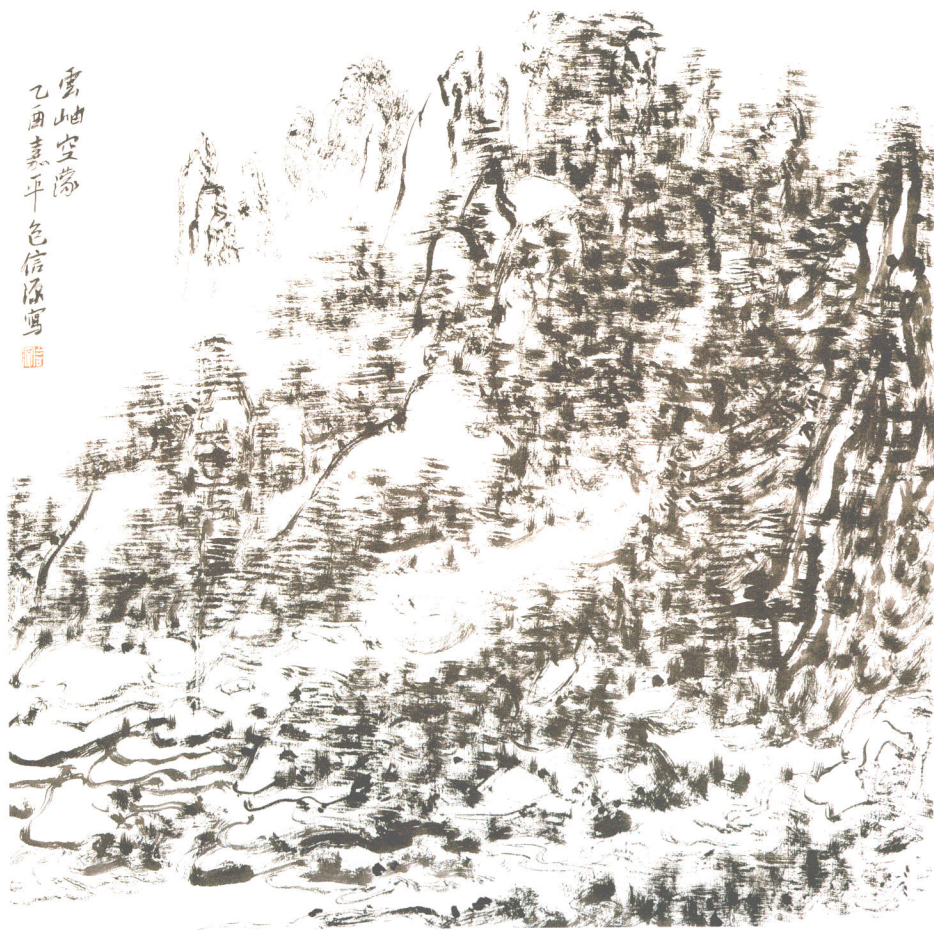
溪山雨后（下图） 46cm × 58cm 纸本 2006年

的思绪，抬头望去，只见一位长者牵着一头毛驴，驴背上驮了两袋东西，哼哼悠悠地从我身边走过。虽听不懂唱的什么，但他脸上的表情可以说明他是开心和自在的。

四月中旬的气温，在北京已觉得暖洋洋的了，可在这山里面，到了下午三四点钟时已经凉兮兮的，加上干烈的山风吹来，还真的不舒服，特别是画速写的手。故而只有停笔收工，往有太阳光的地方跑，当听到无数人群的嘈杂声时，已知遇到写生的“大部队”了。

四面望去，山野、村落，小路、林间均是我们的同志；坐着的、站着的，蹲着的，有的画画，有的在摄像拍照，而有导师的地方就必然围了很多。我很快加入了这支阵容，这里热闹，阳光充足，但没有了先前那种独行独往的激动和感觉了。这说明静境和喧闹的环境将会产生不同的感觉和不同的效果。

三天的时间很快过去，我们还是坐上来时乘坐的豪华大巴车依原路返京。使人不解的是，回京的途中大家一反常态，已没有来时的那种活跃欢快劲了。少了许多的话语和歌声，好像有什么心思而变得深沉了起来。我猜想，是大家一半的思绪还系念在河曲山野的窑洞、村舍，人家和蜿蜒曲折的山间小路，还是在回味那些乡民歌手们的高亢、嘹亮、悠长的山野民歌……

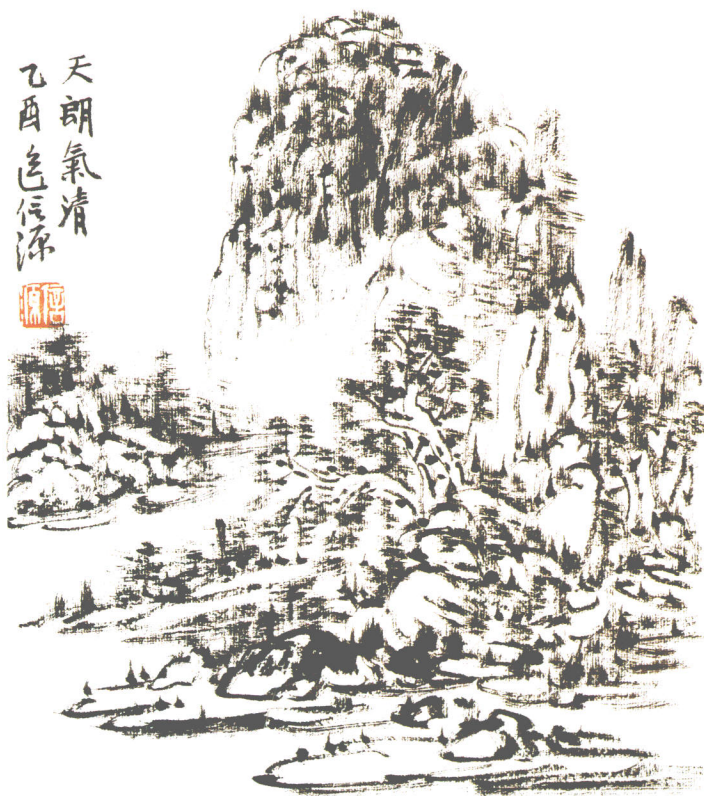


云岫空濛（上图）
68cm × 68cm 纸本 2005 年

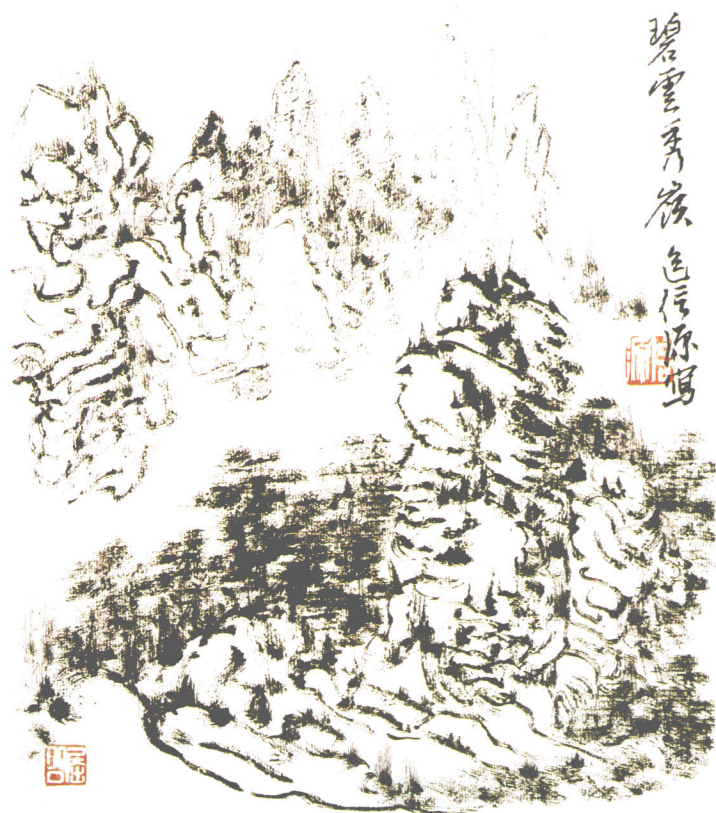
云溪碧嶂（下图）
68cm × 68cm 纸本 2004 年



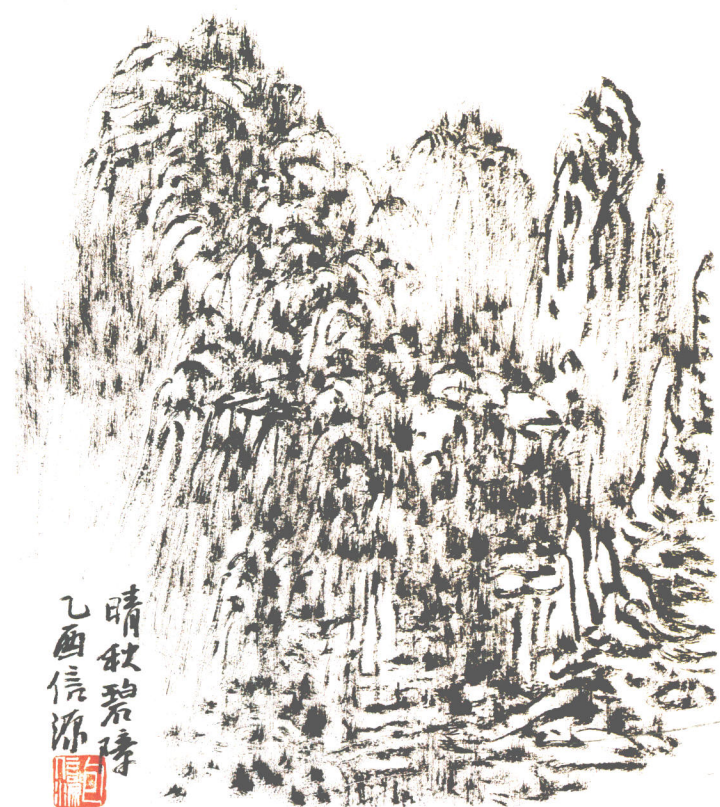
清阴澄夏
180cm × 90cm 纸本 2004年



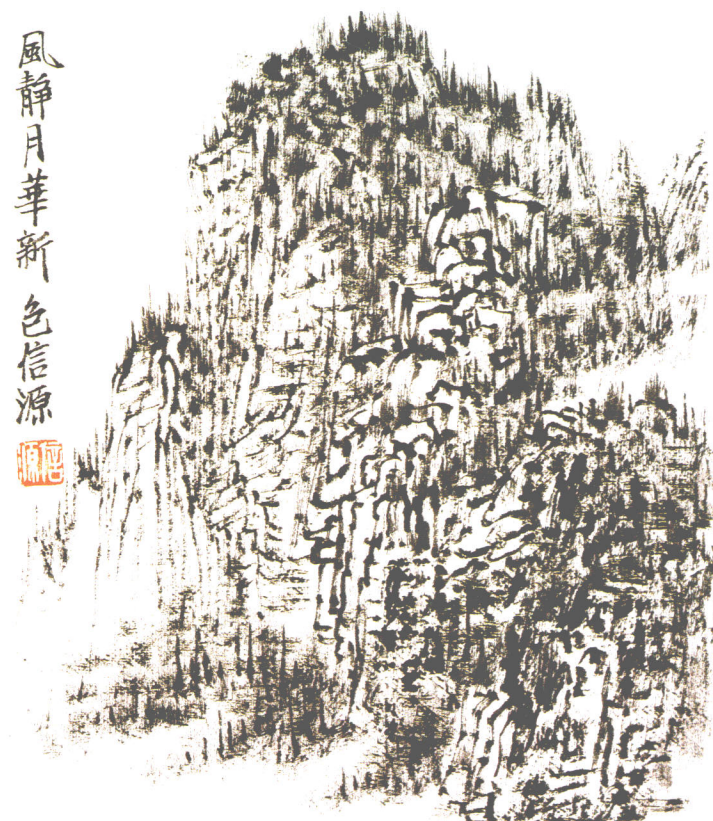
天朗气清 27cm × 23cm 纸本 2005 年



碧云秀岭 27cm × 23cm 纸本 2005 年

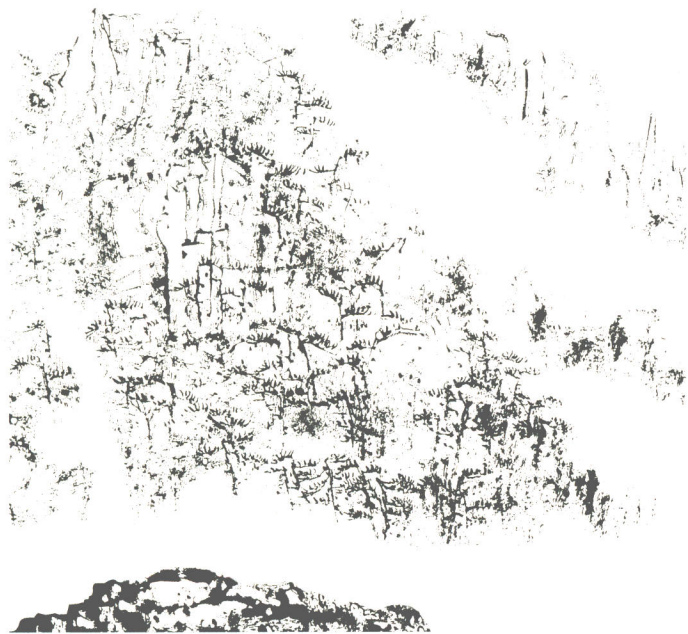


晴秋碧嶂 27cm × 23cm 纸本 2005 年



风静月华 27cm × 23cm 纸本 2005 年

《黄山烟云》作画步骤

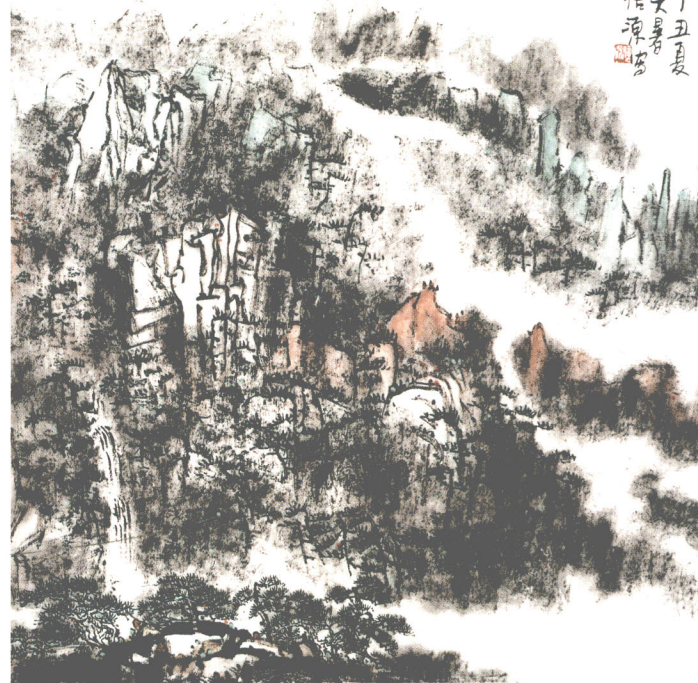
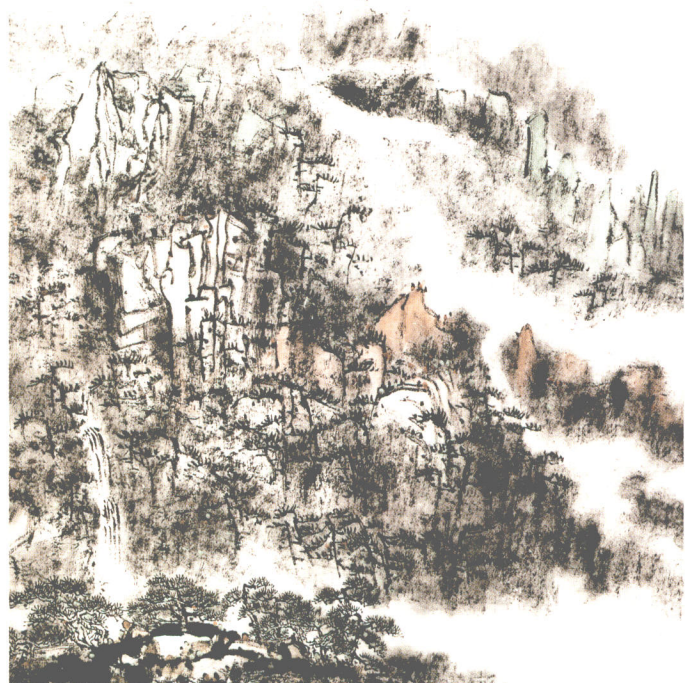


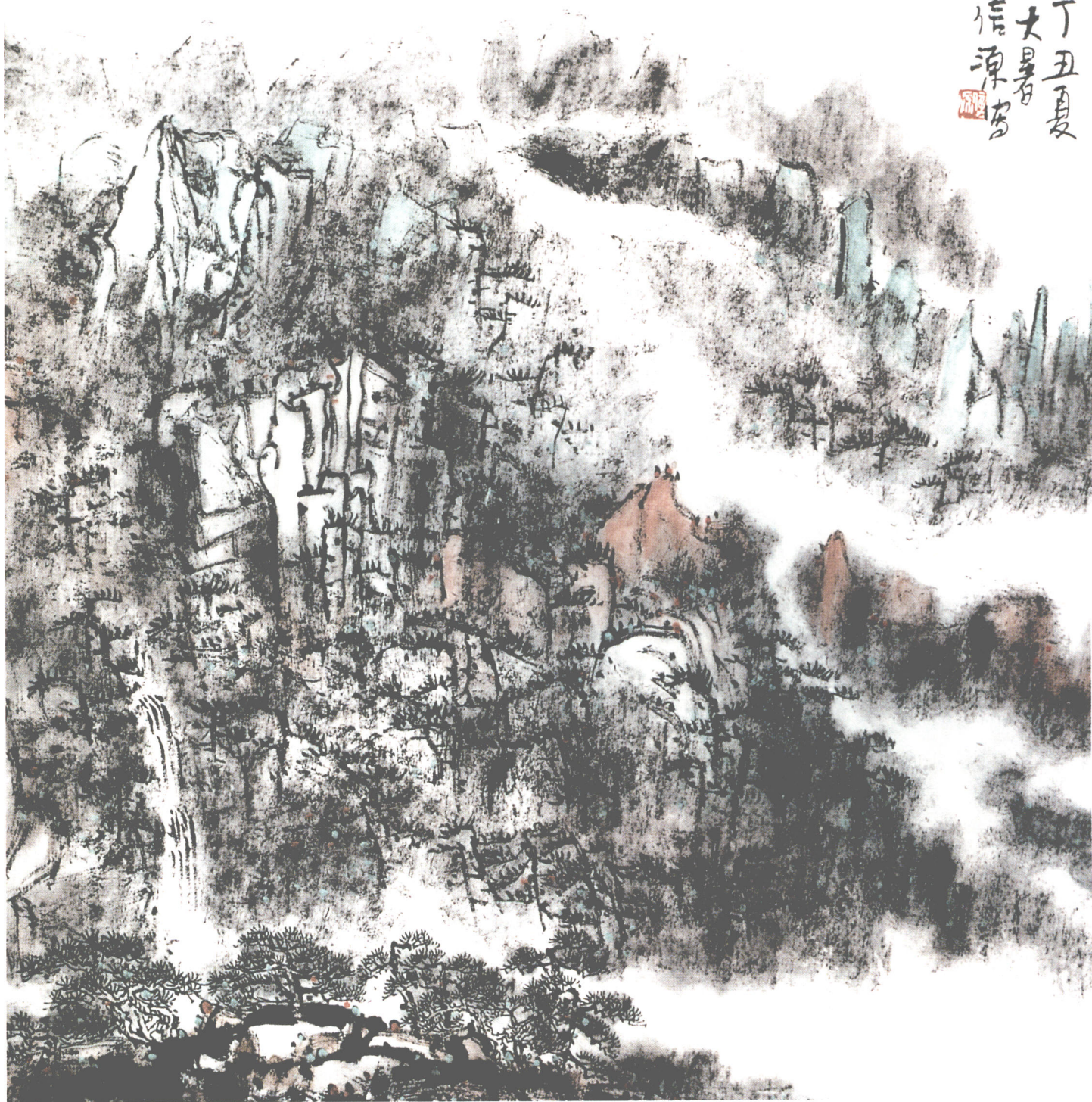
「一」 这幅画的用笔以浓墨渴笔，勾勒山体，再加以皴擦，可增其浑厚、苍茫之气，但需落笔果断，虚实有度，生发自然。



「二」 继续用渴笔皴擦其山体结构的阴阳向背及烟云雾气，进一步完善树木造型，使画面丰富厚重，注意主次远近关系。

「三」 用赭墨色提染部分画面，突现山石的体积感。近处山石、树干，用花青淡墨擦染；远山阴湿处及渴笔皴擦部分略加渲染，使画面水晕墨彰，充满生气。





黄山烟云 68cm × 68cm 纸本 1997 年

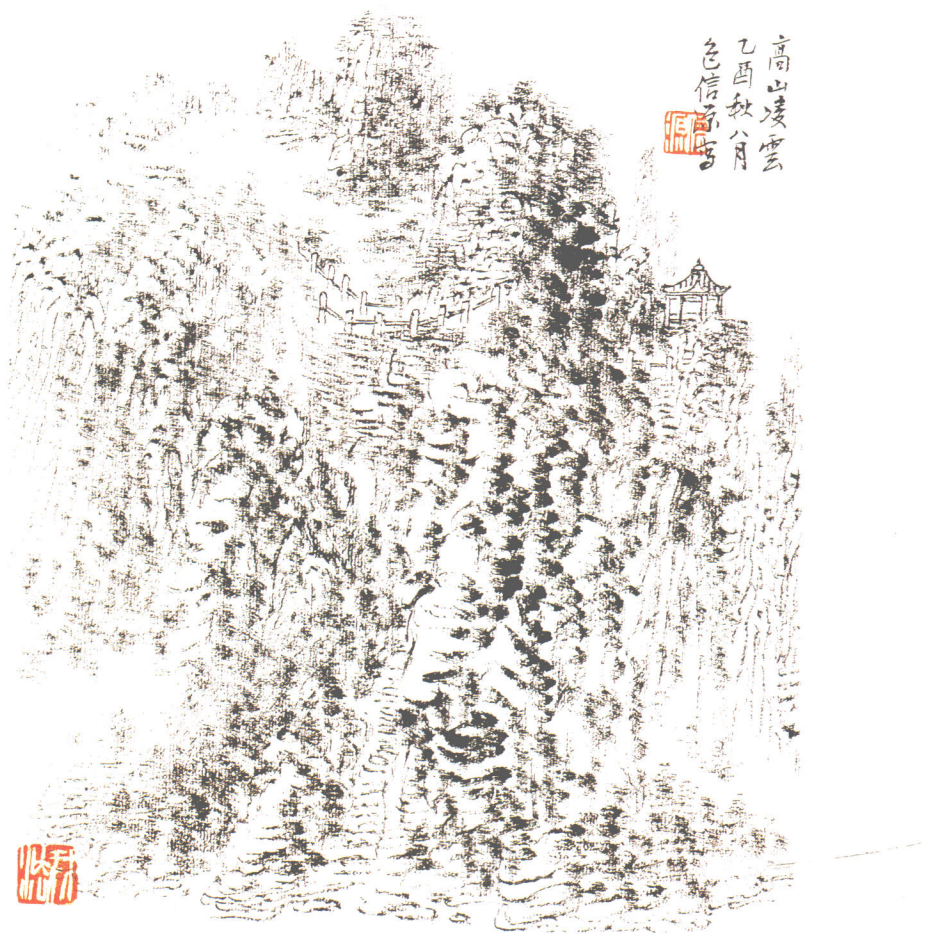


与龙瑞先生

文心点滴

——艺术、人生酸甜苦辣

■ 包信源 / 文



高山凌云 27cm × 23cm 纸本 2005年

绘画是艺术，更是一门生活。所有踏进这一生活的人，其感受是各自不同的，有人尝到了酸甜苦辣的滋味，有人茫然然、匆匆然却始终不知其所以然。

爱上中国画这个玩意，就像谈情说爱似的，有冲动的时候，还需要有冷静，有激情，也需有理智，需要了解、理解和沟通，也更需包容，而爱的过程、状态和结果是因人而异的。中国画的笔墨，语言结构，内在精神等等，既复杂也简单，有很多见仁见智的说法。传统画论中有许多经典，但也有许多是属于非确定性概念，中国画（指水墨样式）根本精神是不能变的，而外在的形式视觉效果会随着时代的发展而发展。现今中国画的发展和走向需要适时的理论导向，特别是建构符合新时期的繁荣社会条件下的审美理念和品评标准，似乎显得更加重要。

感悟艺术、不如说是感悟人生。我有着值得回忆的童年，上世纪五六十年代物质的缺乏、特殊的社会生存状态，使我幼小的心灵空间塞满了忙碌、紧张、恐惧及迷茫的饥饿感。父母为许多儿女的基本生存在艰辛地劳作，他

秋山蕭瑟

新海於中國藝術研究院



秋山蕭瑟 90cm x 60cm 紙本 2003年

秋山夕照
乙酉年夏月
吉信作

们承受着诸多的压力，超常人的透支着自己的生命能量，用“传统”的教育方式，用朴素的长者作风和慈爱的语言“唠叨”着、感染着我并教诲着我做人的道理。他们有着自己的理想和人生态度。

他们为众多人口之家庭的生存和发展而始终的忙忙碌碌。那无私的奉献精神，是现代条件下为人父母所难以比拟的，所有的一切都在影响着我后来的绘画与人生。

用生活中的理念，来观照我在绘画中方方面面的矛盾关系是很有意思的，比如：衣、食、住、行是生活中人的基本生存条件，而绘画中笔、墨、材料是确立艺术样式条件的基本元素。经营画面的关系就和经营生活一样，小时候常听老人们说：“吃不穷、穿不穷、不会算计一世穷。”这朴实而含有生活哲理的语言，同样道破了画家在处理画面的诸多关系时的道理。

秋山夕照
152cm × 72cm 纸本 2005年



与宋玉麟先生合影

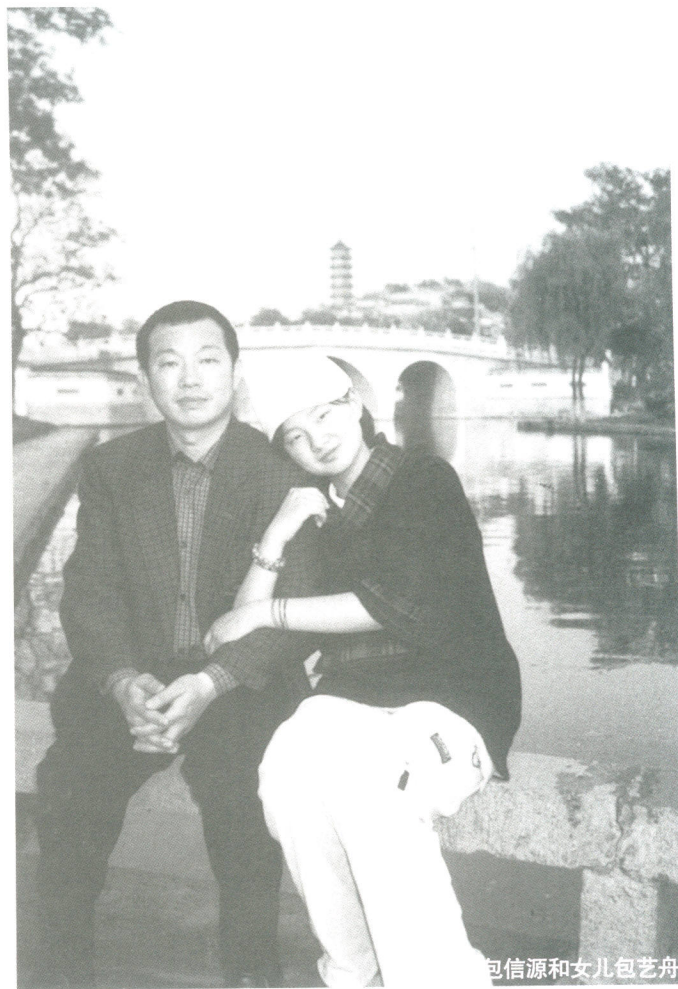
还有在谈到人的亲和关系时说，“山不转水转，水不转人转”，“抬头不见，低头见”，“远亲不如近邻”等等。我看也是画理。

对“传统”的认识和理解，就好比对“古人”和“老一辈”人的理解和认识一样。我以为“传统”是个大概念、大空间，不能受某些狭隘理论的制约和影响，传统本身是在不断发展、运动和延伸着的，是一个历史的、文化的、精神的哲学概念。它是有高度、厚度、深度和无尽长度的综合文化体。那么“不听老人言，吃苦在眼前”这句话就不难理解了。试想一个画家若没有传统的基本功及基本认识，那肯定是要吃苦吃亏的。

出生在“大炼钢铁”年代的我，在那特殊历史条件和多种社会因素情况下，与许多同龄人一样均有着一番自己难忘的经历。实际生活的境遇，使我的人生态度明朗、直率而豁达，而人生似舞台、似游戏，人生更似一幅水墨画。下过放、当过兵的我，能切身领悟到扛锄头、跑田头的滋味，感受到阳光雨露、风雪严寒与自然界的美妙关系，体察到泥土、禾苗、菜蔬和林木的纯粹与芳香，军队的生活造就了我顽强、拼搏和自律的精神理念，自律了我对人生价值观念的认可与定位。

学做人、明事理、懂生活是能否画好画的前提。学传统、多领悟、常实践、善交流是求新致变的方便法门。我以前较长一段时间的绘画很杂，在部队期间搞了五六年的版画，于80年代后期在南京艺术学院学习了2年，又搞了近十年的油画，后来调入画院就一门心思画起了国画；好在有数十年的书法及篆刻基础，才使我不易陷入尴尬之困境，这是书法帮了我不少的忙，有时临阵磨刀，不锋利却也亮亮的。实践证明，一个画家，除综合性文化素养外，还应该具备有书法家的基本素养，方显得更为完善是不错的。好比在一条漫长的道路上，越往前走越有精神，也越有想法似的，这是“底气”。

说来也奇怪，人呀各式各样，各有各的想法，各有自己的活法，甚至同样是个人，有的人活得就太累，有的人活得轻松愉快，

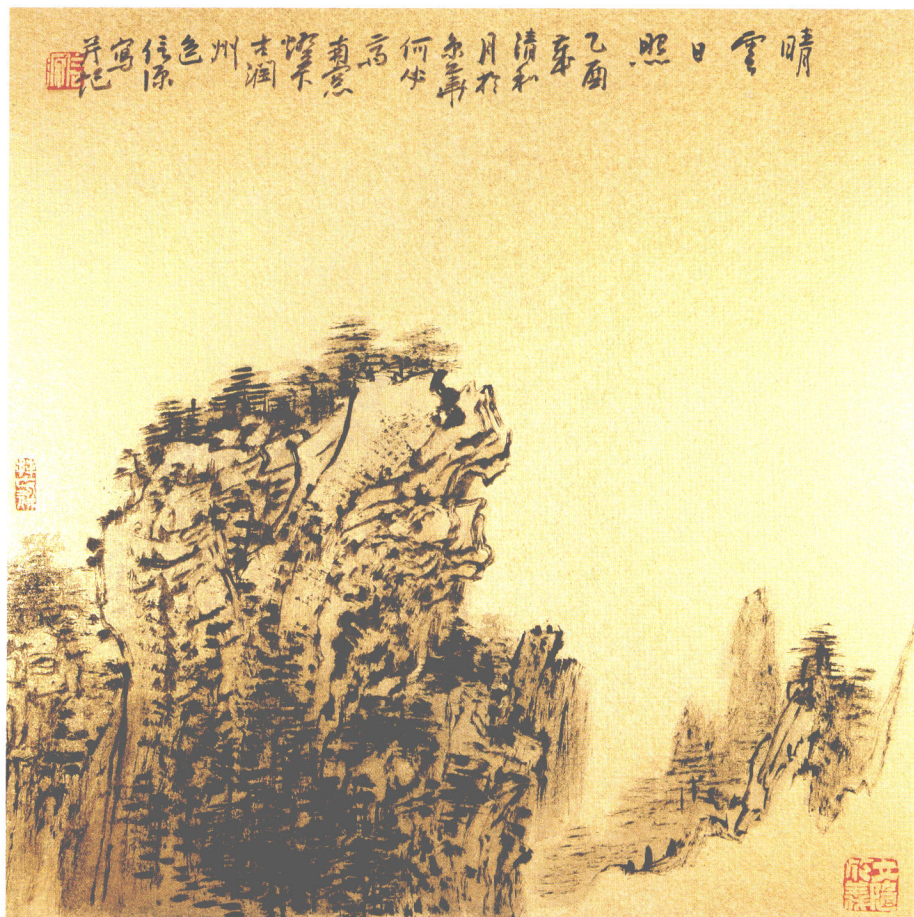


包信源和女儿包艺舟

有的人活得不人不鬼不鬼的，有的人活得就那么通脱潇洒。人与人之间有诉说不清的因缘和情障，因为人，才使世界出现美丑和善恶；因为人，使人类有战争与和平；也正因为人，方使大自然赋予永恒的艺术生命。

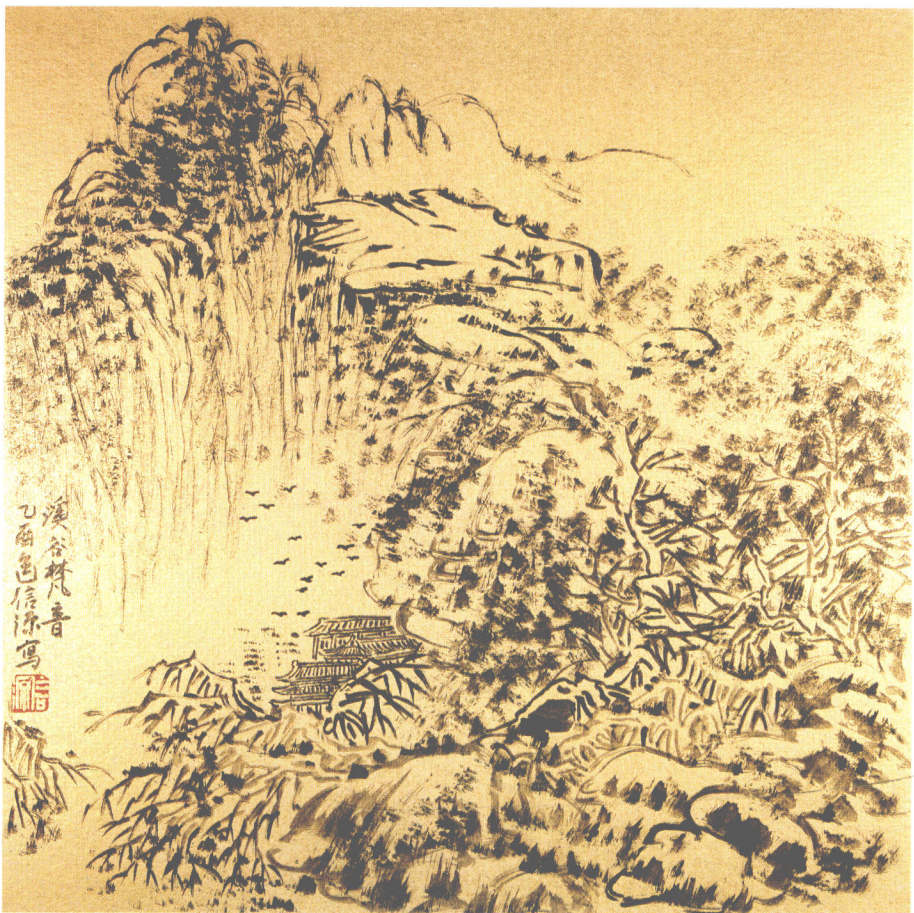
有人总想用西方的教育模式，特别是哲学思想理念来阐释和套用在现今中国画的发展体系之中，这显然是不合理的，只有理智的了解和体悟中华民族文化五千年的发展过程，并将自己的思想建构在大的文化关系支撑点上，理顺东西方文化发展的脉络关系和基本特质，方可在解读中国画全部发展史过程中去心领神会，并感悟到中国画鲜活的生命律动所在。仅凭主观肯定与否和情绪的躁动是难以客观、深入、全面地认识事物的根本。

2004年12月5日



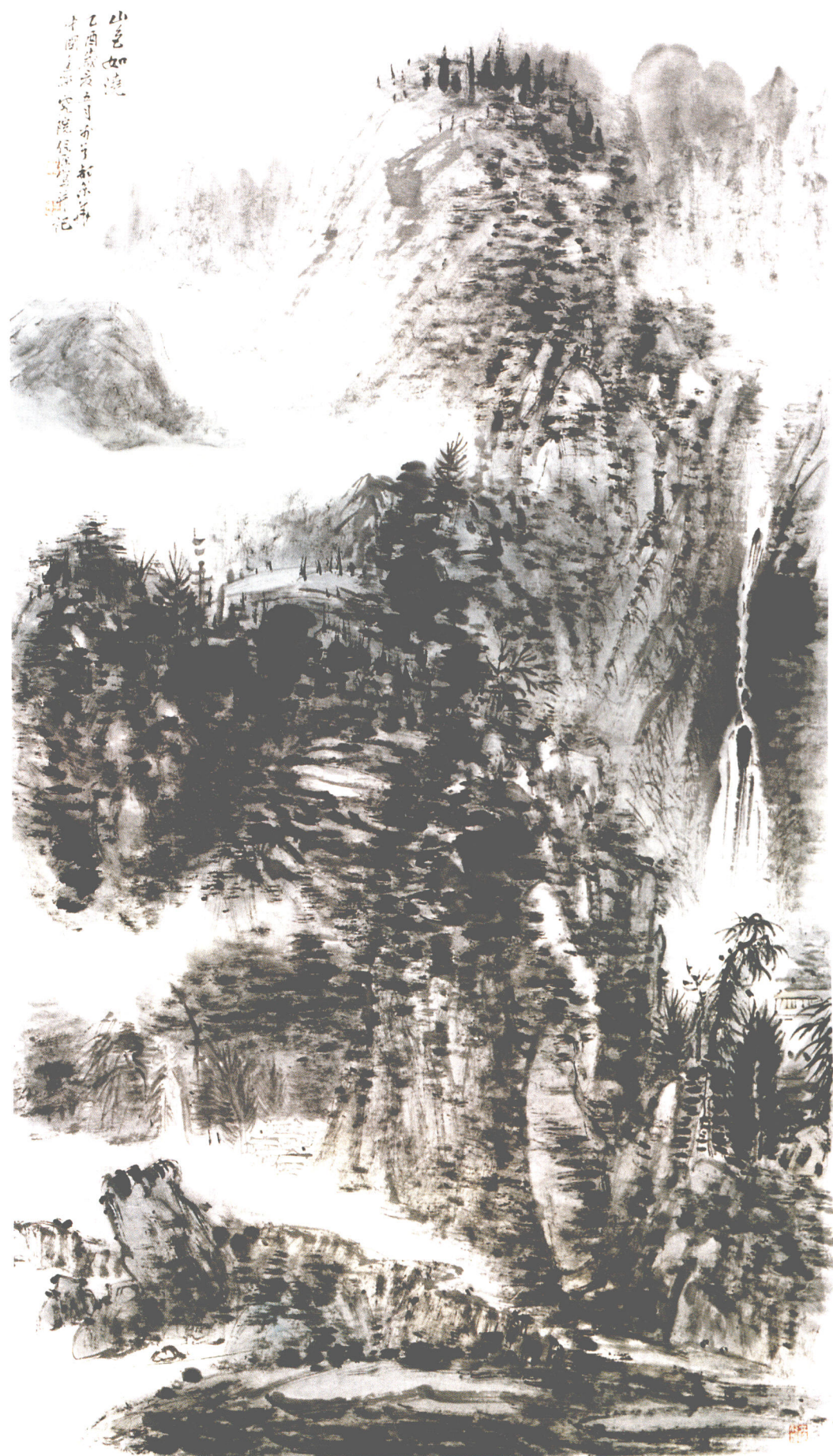
晴云日照（上图）

39cm × 39cm 纸本 2005年



溪谷梵音（下图）

39cm × 39cm 纸本 2005年



山色如洗
180cm × 90cm 纸本 2005 年