

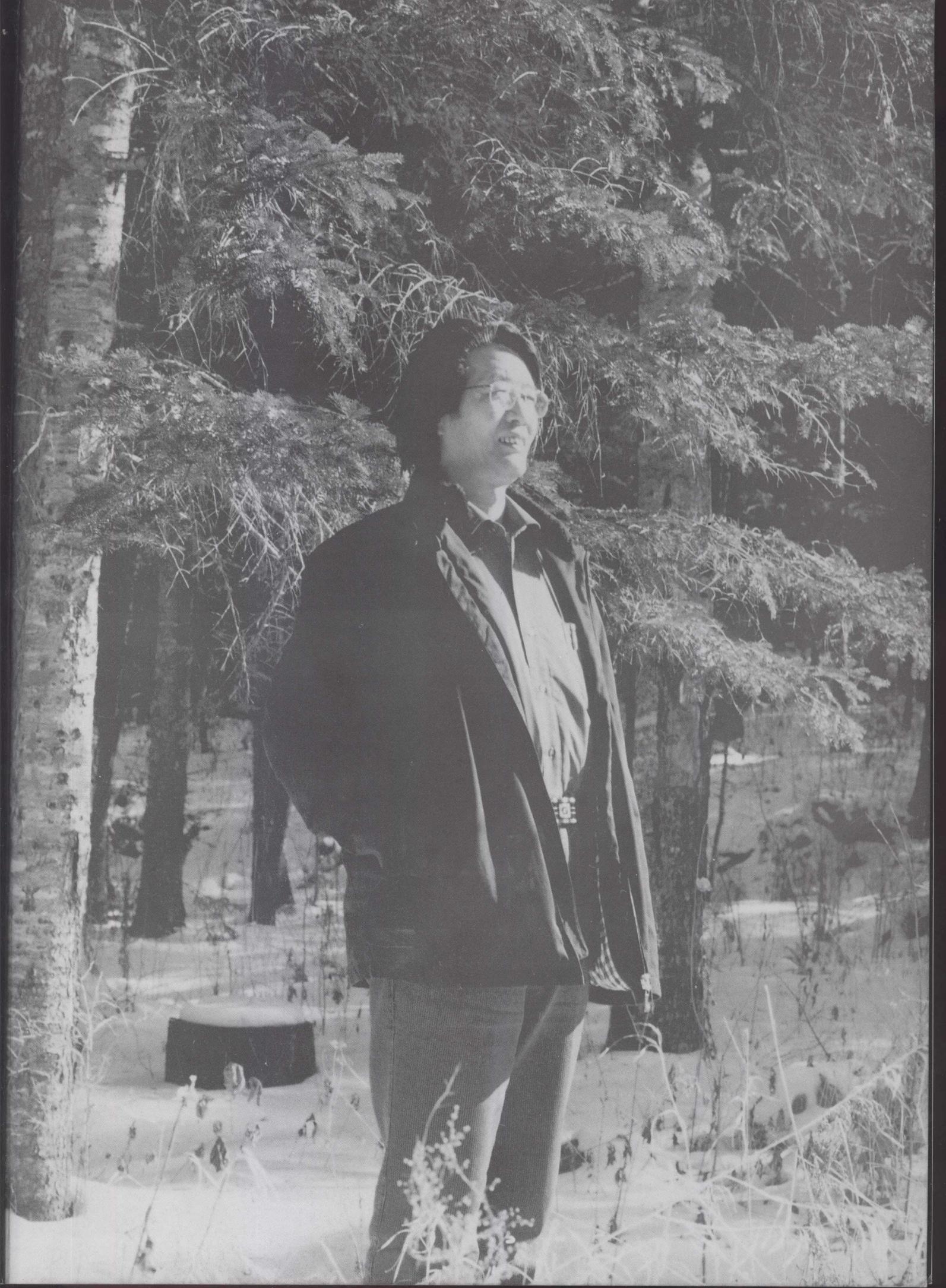
中 国 当 代 著 名 山 水 画 家

王文元画集

王文元

大眾文藝出版社

石林简介

支雁儒：笔名：石林。1954年12月生，男，民族（汉）河北定州人。

毕业于美术专科学校，现任北京清华民族画院院长，系中央书画院创始人、副院长，中国人才大学国际研究生院国画系教授。一九八二年组建北京艺术研究社任社长，一九八五年创建北京文学艺术研究会任会长。

一九九四年成功组织四川艺术节中国书画展览拍卖会系列活动；一九九六年组织联合国科学与和平周“和平万岁”大型活动，同年组织“中华民族艺术杯”书画大赛，应聘上海民族画院荣誉院长等名誉职称、顾问100多个。1986年调入中国画研究院，1988年创建并任清华民族画院院长。

近年来，致力于山水雪景的研究创新，形成个人独特风格，许多大型作品被中央和地方政府作为礼品馈赠和收藏。曾在国际国内大展大赛中历次荣获金质奖，银质奖、优秀奖。社会上有许多他的题字、牌匾，并有作品题刻在国家公园石壁、碑林上。传记收入《中国书画家》、《中国书画名家宝鉴》、《中国当代艺术界名人录》、《世界名人录》、《中国专家人名词典》等书中。2000年与启功、刘炳森、王成喜、韩美林、沈鹏、刘国松等被香港新闻界并称为中国书画界十大风云人物。主要著述撰著《清华画坛》、《中国画技法》、《中国文化市场论》等。山东省地方政府为石林先生建有石林艺术馆、石林艺术研究中心。浙江省地方政府为石林先生建有石林美术馆。

石林书画集

支雁儒

“儒雅虎”石林（学名-支雁儒）：著名资深中国画大师。1954年出生于河北，毕业于京侨美术专科学校。上海民族画院创始人、终生名誉院长，北京清华民族画院院长。

（商界风云第七期刊载）

石林画集
SHILINHUAJI

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

石林画集 / 石林著. —北京：大众文艺出版社，2007.4
ISBN 978 - 7 - 80171 - 980 - 5

I .石... II .石... III .山水画—作品集—中国—当代
IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 045418 号

石林画集

SHILINHUAJI

作 者：石 林

责任编辑：阎世宏 崔晓华

出版发行：大众文艺出版社

发行部电话：84040746

北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号

制版：北京南端图文设计中心

印刷：北京华审印刷有限公司

经销：全国新华书店

开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张：3.25 印张

版次：2007 年 3 月第一版

印次：2007 年 3 月第一次印刷

印数：0001-1000

定价：58.00 元

版权所有 翻版必究

CONTENT 目录

序	9	华山云霞	35
祥雪初落云雾远	12	山河壮丽	35
太行瑞雪	13	山水	36
秋岚	13	青山古寺瑞雪祥	37
秋雪初至人间暖	14	瑞雪松风	38
金秋磊银到黄河	15	青山雪	38
古园雪瑞	16	佛香阁	38
山水	17	祥云绕古寺	39
秋风起雾山乡美	18	紫云飞瀑	40
天柱山紫岚	19	黄山秋艳	41
银雪飘飞	20	山水	42
山水	21	深山藏古寺	43
瑞雪助飞泉	22	山水	44
观高	23	山水	45
幽泉	23	山水	45
霞光万里照河山	23	山水	45
黄山霞起	24	池塘意韵	45
雪花飞落一庄银	25	书法	46
香雪初落	26	墨牡丹	46
漫雪长亭	27	虾	47
紫岚松风	28	春	47
黄山积雪	29	天字真经	48
山水	30	古风云崖路	48
山水	31	古寺瑞雪	49
山水	32	佛香阁雪香	49
山水	33	画院活动展览表	50
云涌	34	画院简介	51
春到三江	34		

石林艺术馆

山东

石林艺术馆简介

石林艺术馆于山东潍坊宝石城大世界文化街10006号，面积300平方米，是以全国著名山水画家石林先生命名的艺术交流场所。石林先生应聘为法人代表

赛福鼎

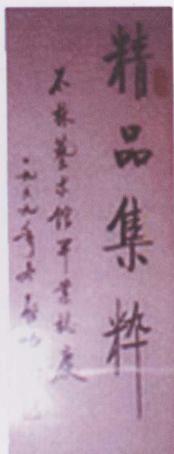
雷正民

靳晋

展览会

启功题字

刘大为等

程思远

刘炳森题字

王光英

吴作人

借古开今 平中见奇

《石林画集》序

◆张应之

屈指一算，与石林相识已十五年了。在这十五年中，我与他一起多次游览祖国的山川名胜，多次到全国各地参加笔会，多次畅饮论画，还一起编辑出版《中华书画》杂志和拍摄过电视片《画家之旅》等。现在，《石林画集》出版要我写序，我义不容辞。

我这所谓序言，要对石林艺术作出言简意赅的评述和诊断，恐怕也很难。只能根据我的了解和理解，谈一些个人的看法，以求与同仁们探讨。我觉得，石林先生是个很个性的画家，“我之为我，自有我在”，追求道骨清风、雅逸秀润和强化形式语言本体表现，以诗入画，画中飘乐，借古开今，平中见奇，在继承和创新上取得了可喜的成就。

早在公元第五世纪，中国绘画已经历汉魏元朝发展至臻于高点。人物画大盛；山水画亦已入佳境。顾恺之、陆探微、张僧繇等大放光芒，照耀百世。于是谢赫综合画学理论，辑成绘画之六法：曰气韵生动；曰骨法用笔；曰应物象形；曰随类赋彩；曰经营位置；曰传移模写。此六法以抽象之笔墨表现极具体之人格风度及个性情感，而其美中有诗有乐，使中国绘画成为中国特有之高级艺术。石林先生学的是中国画，尤以雪景山水见长。他尊重传统，仰慕先人，喜爱八大奇崛冷峻、石涛的淋漓自然、吴昌硕的凝重浑厚、齐白石的简练清新、黄宾虹的朴茂华滋、潘天涛的阔大雄奇，以及陈子庄的灵岩天真。他敬重他们在艺术风格上的突破，并倾尽全力学习之。他在学习艺术前辈的艺术风格时，并没有停留在平庸地比着葫芦画瓢般地模仿，而是追求在继承中有所突破，在学习中创新。他提倡艺术的“杂交”，学习外国画的表现形式，洋为中用，为了形成独特的艺术个性，在治学上不搞单一，尽力扩大自己的视野，他赞成“某家为我用”，反对“我为某家设”的观点，非常喜欢石涛所强调的“我之为我，自有我在”的豪言壮语。也就是说，前辈画家的艺术个性创造着石林的艺术个性，而已经形成的石林的艺术个性，又反转来成为他如何掌握前辈画家艺术个性的主观条件。他非常崇尚古代画家石涛“故君子惟借古以开今也”的主张，“借古开今”创造“我”自己与古人不同的艺术个性。

在这里，笔者附第写一笔：并不是任何强调“我”的人都是艺术家，也不是凡强调“我”就一定可能产生既美且真且善的艺术创作。近几年，某些追求时髦其实落入窠臼的所谓“创新”，把自己的爱好和群众的爱好对立起来，不重视改造主观世界，持“老子天下第一”，这样的“我”，不管在什么时候，都不可能在美术史上被正确观点所肯定。画事须有天资、功力、学养、品德，四者兼备，来不得半点马虎和投机取巧。那么，石林先生在创造自我艺术个性方面有何成就呢？我认为有以下三点：

道骨清风 雅逸秀润

石林先生信奉道教，曾多次到深山古刹中去拜谒道仙，学习道教文化，用道教文化精炼自己的心灵以求将道骨清风、雅逸秀润的精神融于笔端。

我国古代画家多为耽嗜老庄思想之高人逸士，彼等忘情世俗，于静中观万物之理趣，其心追手摹于笔墨，以表现物象之理趣也。石林先生，崇尚古代这些高人逸士，并立志步他们的后尘，并踏着他们的肩膀开劈新径。苏东坡云：“余尝论画，以为人禽宫室器用皆有常形；至于山石竹林，水波烟云，虽无常形，而有常理，常形之失，人皆知之，常理之不当，虽晓画者有不知。”苏东坡之所谓常理，实造化生命中之内部结构，亦不能离生命而存者也。山水人物花鸟中，无往而不寓有浑沦宇宙之常理。宋人尺幅花鸟，于寥寥数笔中，写出无尽之自然，物理具足，生趣盎然。故笔法之妙用为中国画之特色，传神写形，流露个性，皆系如此。清画家恽格云：“画以简洁为尚。简之入微，则洗尽尘滓，独存孤迥。”恽本初云：“画家以简洁为尚。简者简于象，非简于意。简之至者，缛之至也。”石林先生继承了古代画家“简”与“简”的造诣之道，在作品中凝练精神和性格之抽象，以求华贵和静穆。故在他的作品中，那

皑皑白雪，那午夜星天，那清空高洁，均以其灿烂中有序。此宇宙生命中一贯之道，周流万汇，无往不在。石林先生清楚，老子名之为虚无，此虚无非真虚无，乃宇宙中浑沦创化之原理。亦即画图中所谓生动之气韵。画家抒写自然，即是欲表现此生动之气韵。生动之气韵，笼罩万物，空灵无迹，故在画中为空虚与流动。石林先生在画中最重空白处。在他的眼里空白处并非真空，乃灵气往来生命流动之处。且空而后能简，简而练则理趣横溢，而脱略形迹。然此境不易到也，必画家人格高尚，秉性坚贞，不以世俗利害营于胸中，不以时代好尚惑其心志，乃能沉潜深入万物核心，得其理趣，胸怀洒落。能与天地精神往来者，乃能随手拈来都成妙谛。

在中国绘画史上，晚明时代是山水画变革与发展的一个极其重要历史阶段。由于董其昌在当时的政治领域与文化领域中具有特殊的身份地位，所以他的南北分宗理论一经提出，就以见解独到，政论明晰，成为当时画坛的定论。石林先生注意学习董其昌的理论，吸取其精华，融于自己的画作中，这便见雅逸秀润。在他的笔下，葱茏的树木、峭拔的山峰、开阔的视野、幽静的房舍，都给人一种清逸安闲、静谧幽深的韵味。那白雪覆盖的山崖、古刹、树木、清爽秀丽，好像掩藏着动人的故事。而那参天古树从山石间拔地而起，茂密的枝叶郁郁葱葱，又仿佛正有飒飒微风从林间吹出，使观者为之一振，精神爽朗。还有那远山坡石之间，一排排杂树层层叠翠，错落有致，或有几间房舍掩映其中，清幽雅致，集中反映了文人画所追求清逸自然、淳朴宁静的主题思想。在作品的构图上，石林先生重视结构严谨、气势宏大的风格特征，突出强调画面的整体气势，虽然也有细碎之处，却表现出山的体积与质感。他用笔沉着老练，稳重扎实，具有精湛的书法底蕴。他的作品以雪景山水为最佳，花鸟画中的墨荷、风竹、墨牡丹和虾趣等，亦笔简意赅，灵气十足，具有独到之处。

注重强化形式语言的本现表现

早在 1926 年，林风眠先生曾在《东西艺术之前途》文章中指出：“西方艺术，形式上之构成倾向于客观一方面，常常因为形式之过于发达，而缺少情绪之表现，把自身变成机械，把艺术变为印刷物……东方艺术，形式上之构成，倾向于主观一方面。常常因形式之过于不发达，反而不能表现情绪上之所需求……其实西方艺术之所短，正是东方艺术之所长，东方艺术之所短，正是西方艺术之所长，短长相补，世界新艺术之产生，正在目前。”石林先生高度重视并认识林风眠先生这段话的重要性，理解其要点，并在绘画生涯中实践之。

中国画偏重于“山水以形媚道”般的哲学体验，然而“道可道，非常道”，连说都不能说，又何来研究呢？石林先生初以禅论画，禅学机锋，注重用心去体验，以追求“隔帘看花”、“隔水观月”、“可意会而难言传”的境界。后来他渐渐觉得此论玄之又玄，非境界高士道人难以进入，且作品也难做到雅俗共赏。也就是说，应该承认中国绘画确有注重内心体验，而“形式之过于不发达”也是应该注意的。尤其是中国山水、花鸟画都因有一套程式可循，所以结构往往大同小异，几百年难变宗风。中国人最引以为自豪的“笔墨”，因中锋为尚，又因“画道之中，水墨最为上”，其变化主要是提按顿挫，粗细长短，浓淡干湿，再加上力透纸背及屋漏痕、虫蚀木一套等讲究故中国传统绘画所有的构成因素都需要阴阳辩证的调节，内蕴极其微妙，不要说西方人看上去大同小异，缺少变化，就连大多数中国人也不太弄得懂其中的奥妙。正如南宋邓椿在《画继》中所言：“画者文之相也……其为人也多文，虽有不晓画者寡矣；其为人也无文，虽晓画者寡矣。”也就是说：读中国画需要有哲学思维，需要高深的修养。那么，怎样使中国画冲出文人的“围墙”，走进千家万户百姓家，这便成了石林先生近几年思考的问题，他想：绘画是让人看的，看后有所思有所悟，而达到高级的美的享受。如果一幅作品不能吸引观者，所思所悟就根本谈不上。因此，在这一点上，中国绘画应向西方绘画学习，学习他们强化形式语言的本体表现。

石林先生非常赞成吴冠中先生在上世纪 80 年代初所提出的观点，从“现代艺术”的角度看，形式未尝不被内容所决定，形式本身就应该包含内容，形式在绘画艺术中本身就是有独立的审美价值。他认为，绘画中的肌理制作，块面关系，色彩关系应从大自然中去发掘和提炼形式美的因素。他在作品中也特别注重点从面的关系、色彩间的关系。民居的黑瓦白墙，雪景中的白雪朱刹，均体现了块面构成的虚实对比；瓜蔓、老藤则表现出线的游走；冬日小溪那弯曲流畅的曲线则构成线的节奏交响。这些线的使者总能在最普通的环境中找到

形式美的因素。他的作品总是与生活保持着密切的联系。我们可从他的作品中那似与不似之间的抽象形式表现中，找到生活的情趣和诗的意境。

以诗入画 画中飘乐

大家都知道石林先生是画家，可很少有人知道他又是诗人。当人们听说他要为作品“梅、兰、竹、菊”各赋诗百首时，都无不为之惊讶。

其实，他早就在诗园耕耘。他认为，一位真正的画家，只有从美学、哲学、文学的高度认识绘画，并把握其内涵，才能创造真、善、美相统一的作品，才不至于把绘画降低到仅止于“技”的境地。因此，他非常重视画外的功夫。因此，他把以诗入画作为艺术追求，在诗与画的结合上狠下功夫。他认为画家不能没有诗的修养，诗是画的灵魂。画家惟以诗心作画，才能建构起画的境界。石林先生还非常喜欢音乐，是一名具有一定演唱水平的业余歌手。他对音乐的喜好和修养，便融入画作中，使之灵动有韵，在他的画作中，似有透婉的乐曲自然流出。

苏东坡在赞赏王维的作品时曾说：“诗中有画，画中有诗。”让我们欣赏一下石林先生的画作，看会不会产生“画中有诗、画中飘乐”的感觉。

当我走近石林先生所画雪景的作品前，看到画面上那纷纷扬扬的雪花，像千万只玉色的蝴蝶在漫天飞舞；飞够了、飞累了落在树上，便是玉树银枝，亮晶晶，毛茸茸，如龙飞似蛇舞，使人心醉神驰；飞雪落在山上，群山便披上银装，银装素裹中的群山没有瑟缩在寒冷中，这千岩万壑像铮铮铁汉倔犟地屹立着；还有那雪中古刹、亭阁和小径，似乎隐藏着几多情话和迷人的故事……这是画、是诗、也是歌。我相信石林先生的作品能使观者根据各自的感受而从事各自的欣赏，各自的想象便会开出层层叠叠绚烂的花朵。

骨法用笔，以形写神，是石林雪景画的另一个特点。书画同源。我们习惯叫“写”画。石林先生的雪景画是写出来的。他在笔法上，笔含筋骨，墨气滋溢，干湿呼应，枯润互补，疾涩相济。在他的笔下，山石坚挺峰峦俊秀，寒林枯枝，无不生机盎然。尤其值得一提的是，他一改前人侧重表现晴雪、雪霁，刻画表现古刹、雪挂的画风，通过他独创的“挤压法”将传统的静态雪景衍化成大雪飞扬的万千动态，去捕捉雪花迷漓中榨出冬去春来的气息。同时，他把绘画的镜头推向江河、湖岸、林间山庄、幽谷林海、兀突悬崖和山间古刹的奇景，置于梦幻般的夜空，皎月辉映，浓雪、雾雪、淡雪，眼、脑、手、并用，每一笔都牵涉到结构的整体和画幅的构图，从结构上去理解分析眼中对皎月辉映，对浓雪、雾雪、淡雪、风雪、初雪、雪霁等不同的态势，去表现不同的自然境界，抒发对大自然的不同感受，或借雪野的雄阔寄托依恋的乡情，或借飞雪思发怀古之念。雪，在他的笔端成为塑造自我、感受自然的元素，成为借物启兴、渗透人类精神的山川之魂。

有人说，石林的艺术造诣来自于他的天赋，深厚的笔墨功力，独特的审美意识和科学的方法，然而，从深层的角度看，驮起他艺术飞升的真正动因却是他那宽阔的艺术胸怀。他勤奋好学，向古入学，向近现代的大师学，向同行学，向外国艺术学，“继承传统”、“借鉴外来”、“古为今用”、“洋为中用”，他像春蚕一样，吃百家桑吐独家丝。他喜走万里路，并无数次地沉醉于名山幽谷之中写生。经过长期的积累，他能做到背着物像自由创作。他还十分注意“锤造画外功”，要画好画，首先要学会做人。他于1988年创办北京市清华民族画院，首先提出美术创作与市场结合的构想，从而以画院为中心，形成一支实力雄厚的创作队伍，促进了美术创作的普及，向国内外推出了一批创作新人、时代力作。同时，为中国画创作的时代变革，为希望工程，为支援抗洪赈灾及庆祝香港、澳门回归，为首都的精神文明建设等方面，均作出了积极的贡献。

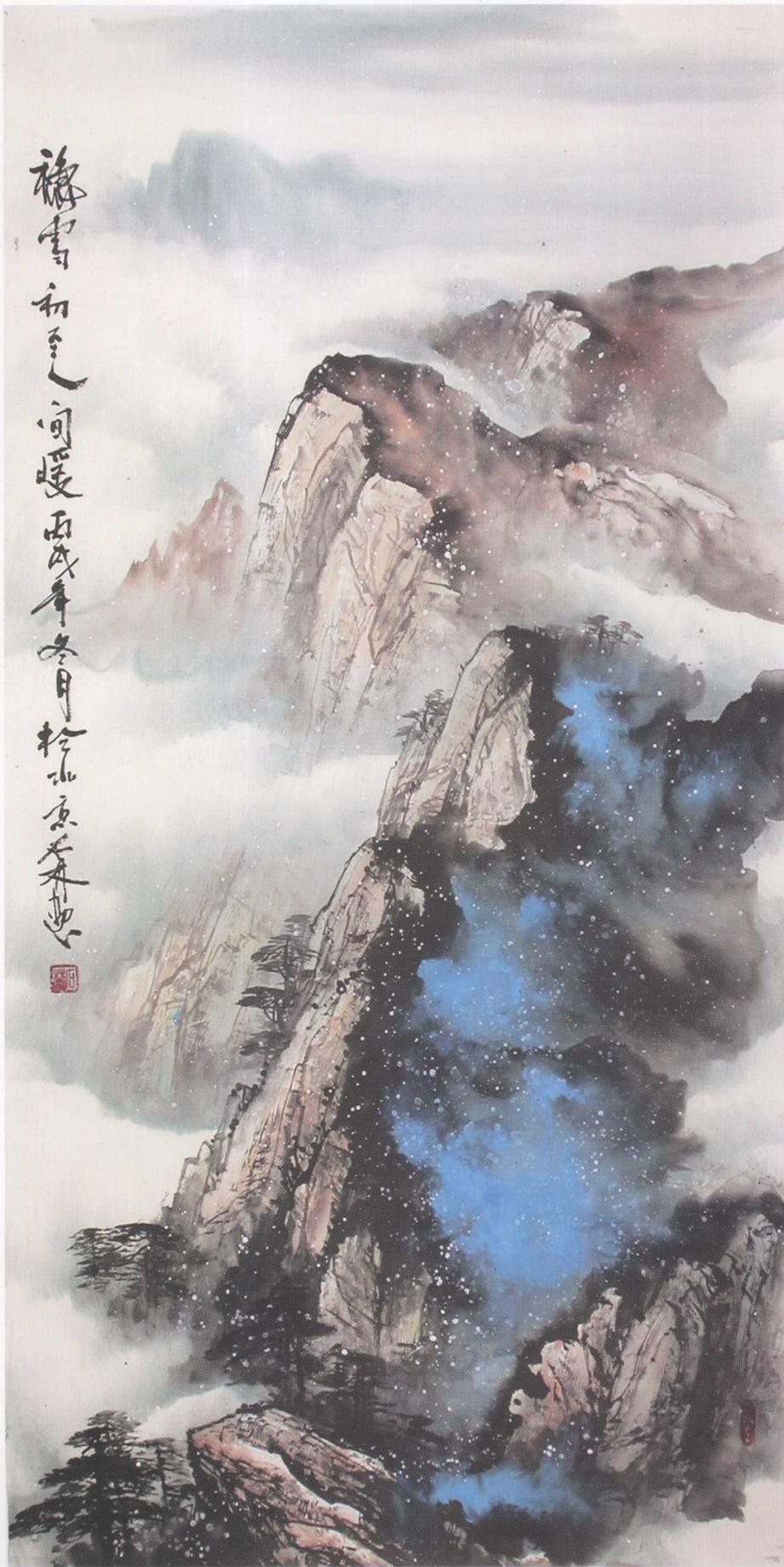
祥雪初落云雾远 67 × 134mm

太行瑞雪 67 × 67mm

秋岚 67 × 67mm

秋雪初至人间暖 67 × 134mm

金秋磊银到黄河

金秋磊银到黄河 100 × 200

古园雪瑞 67 × 134mm