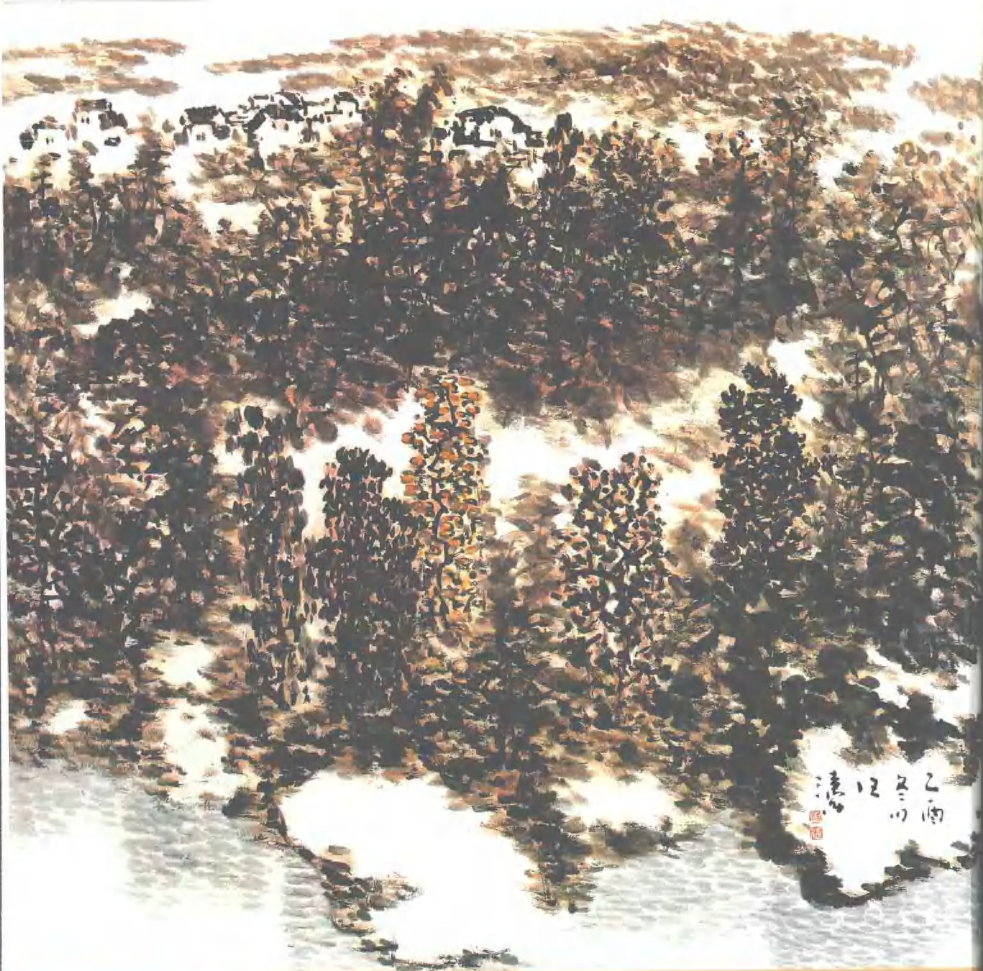

清江冬雨

烟云生斗室 不复梦湖山

2005 纸本

138cm × 69cm

封面画：山水篇系列作品——雨石 2003 年 纸本 138cm × 69cm

中国画家艺术研究 · 汪 涛写意山水

图书在版编目 (CIP) 数据
汪涛写意山水 / 贾继江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2006.6
(中国书画艺术研究·第3辑)
ISBN 7-80526-608-5
I. 汪… II. 贾… III. 写意画—山水—艺术—文集—中国—现代 IV. J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042118 号
主 编 贾继江
责任编辑 陈高潮
美术设计 秋 韵
出版 北京工艺美术出版社
(北京市东城区和平门内大街 16 号 邮编 100015)

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 787 × 1092 1/8
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 7-80526-608-5/J · 066

全套 10 册定价: 30 元

本册定价: 3 元

ISBN 7-80526-608-5

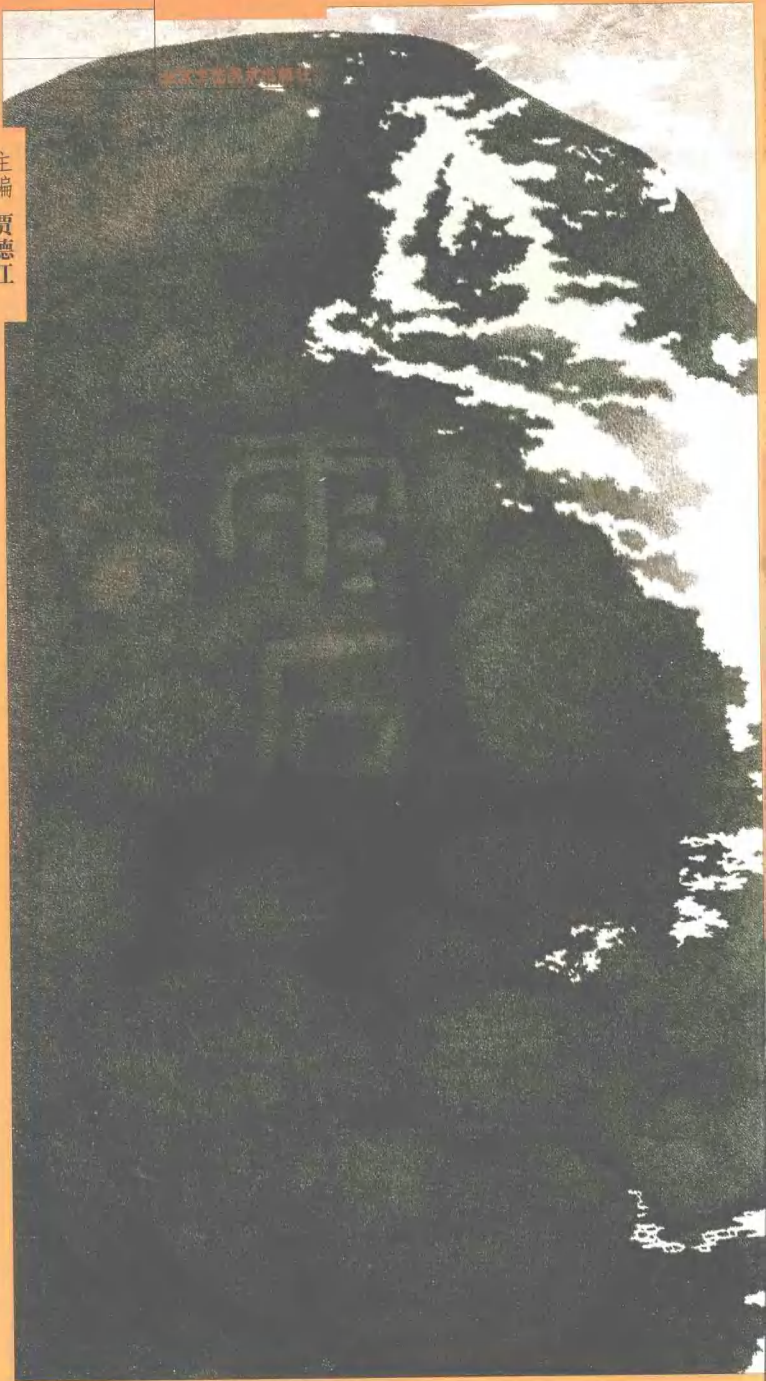

9 787805 266084 >

中国画家艺术研究

主编 贾德江

汪涛 写意山水

汪涛是我的老朋友。在我的印象中，他有意识、有目的地在山水画这个领域里默默专攻不少于四十年。从研习传统、取材生活和探索语言等不同角度，他都下过非凡的功夫，属于功力深厚、不肆张扬、求新求异、苦心经营的实干派画家。

观他的新作，大体可分为两类：《故园系列》和《山谷·人韵系列》。从前者作品中，我看到了更加自如的抒情表现。画家侧重于在写景中写意，勾勒点拂，松活飞动，渴笔焦墨，枯简苍劲，墨色浑厚，格调清幽，有一种在理性结构中放松表达的转变。画面由近景向高远空间发展。同时也由实境向虚境过渡。凡在实景之处，他多用松散内敛的墨点和皴线文织成形象生命，画中的留白既是云雾或溪水，又是在视觉上贯注空间的气流，虚和实的对比形成画面流畅的节奏韵律，使画面丰茂与透气，个性语言因此而鲜明强烈。他

的《山谷·人韵系列》语言更为独特，前无古人，异于今人，是汪涛拓宽山水画领域的创造成果。他突破了传统山水画的程式，采用特写镜头推进聚焦的方式，观察、刻画孔石的细节，这种聚焦放大的以点为元素的积墨积染法，远离了山水画卷惯常的表现模式，展示了大自然的大静之美。这些未被人们注意的大自然的微观大静之美，经画家特写、放大、精心描画，把人们带进新的未知的审美领域，由此可以揣想到画家在作画时顿悟通神的禅家状态和任其自然的道家意趣。

汪涛以其心悟，以其“用志不分，乃凝于神”的专注，投入他的创作，看他的画，满幅静气，内蕴艺术心灵的跳动，绝无浮躁的时弊，心境与心境相通，但看他“泊于言而敏于行”的个性，看他“专于艺而忘于己”的奉献精神，都从画面中显露出来。毋庸讳言，在商业喧闹、炒作成风的当今画坛，这种创作作风何其珍贵！

著名山水画家汪涛简介

■ 字一石，1941年出生于安徽桐城，1967年考入中国画研究院（现中国书画函授大学）专业研修班，导师李可染、何海霞等。历任政治安徽省委第六、第七、第八、第九届委员。现为安庆书画院中国画创作研究室主任，安庆市中国书画研究会会长，满江红书画院院长，安庆市美术家协会主席，安庆市书画研究会理事，北京戴文化文化传播公司艺术总监，教授，中国美术家协会会员。

■ 自1974年始，作品陆续由安徽人民出版社、人民美术出版社、天津人民美术出版社、上海人民美术出版社、江苏美术出版社、浙江美术出版社、辽宁美术出版社、四川美术出版社等出版。《人民日报》、《光明日报》、《美术》、《中国书画》、《中国书画》、《东方航空》、《人民文学》等报刊发表专题评论文章和刊登作品180多件次；先后多次入选全国美术作品展览和全国优秀书画展、联展。数十件作品曾获文化部、中国美协等有关部门各种奖项和收藏。

■ 1964—1992年先后由安徽大学、中国画研究院、澳大利亚大使馆等举办《汪涛个人画展》。

■ 1990年开始《外国诗·中国画》的创作活动，先后创作了美国、太平洋岛国诗、美国诗、日本诗、德国诗的中国画计288幅，1994年应邀出席“南太平洋国际艺术节”，53件《新诗·中国画》作品在悉尼展出，全部作品获国家档案馆收藏，100多幅作品曾赴法、日、美、德、新西兰、英、新、港等国家展出并收藏。

■ 1998年开始创作《山谷·人韵系列》作品，2004年入选第十届全国美展，同年和2005年入选首届、第二届“中国美协会员精品展”并出版三幅精品画，

追寻玄远与静谧

· 徐思存 ·

——汪涛的山水画新作

汪涛是一个平静随和的画家，他的天性禀赋之中有着挥之不去的抒情气质。随着岁月的渐行渐远，汪涛愈加执著于精神层面的追求，在自己的山水画中，叩击着神秘之门，追寻着高远与静谧。创作中的这一取向，绝非偶然，他的内蕴的形式、笔墨、意象、语言的探索与实践为当下的山水艺术带来了独特的样式与境界的水乳交融的文本之美。

在汪涛笔下，山水画的构图不再是笔墨式的松散聚合，而是意象组接的团块式构成，不再是天真平淡的残山剩水，而是厚重的空间关系……这些无一例外地都体现为一种“沧桑人世，苍茫山野”，这是汪涛作品的空间特色，它们笔墨苍老，情调浑茫，想像奇异，思维独特，境界高远，气息静谧，画家在作品中运用的意象极其精洁简洁单纯——堆云、一阵风、一条河、群山、村落，以及一声秋叶的叹息，一天星空月夜的梦想……都被画家赋予常人难以体会的内蕴与含义，都被他主观地导入“虚静空无”的玄远与禅境。

几乎作品中的所有意象，都是被拆解、颠覆、重组与编码后，被上升为一种心灵追忆与精神表现品格的：那山水、白云、瀑布、老树与村落、房屋，都是画家生于斯、长于斯的故乡情景，这里，深深地烙下了画家的深深眷恋。尽管如此，他的激情并未老去，他在那些为人所熟知的山水意象中，提炼出风骨、神韵、情思、诗意与纯美；这是他在精神的层面拨开人生浅显层面的浮云，对于现象世界的繁复纷纭作深层的洞悉与升华的结

（注：汪涛先生作品在《中国书画函授大学》等刊物发表，恕不另计。）

山由白云 2006年 纸本 80cm X 60cm

果，使得他得以站在精神的高地上，建构他纯粹的山水世界。这种建构的样式、笔墨、语言、意味都是耐人寻味的；所以，汪涛的山水画是空灵的、玄远的，也是苍茫的、厚重的。

对于画家来说，他所表现的一切，都不是真实存在的。往事如烟，他曾经的故乡山水意象，如今有许多已被改变，被淹没、被冲刷，时间就是一种无情与无善的流动——悠悠的白云、流淌的溪水、飘逝的瀑布，乃至山林的春华秋实。老屋的风霜雨雪等，喃喃的都是时间的流动与消逝……记忆对画家来说，可能意味着内心的一种回归与感念。我们对汪涛的理解，正是从这角度切入的，有了时间的不可阻挡的流逝，有了往事如烟的意绪，作品中才能产生遥不可及的玄远与寂寥沉郁的静谧。

显而易见的是，汪涛的山水画不是对景写生的产物，也不是对传统山水画的复制与摹仿，它是在审美追求前提下的精神创造，是心灵体验、精神向往创造的情感意象，在这里，审美心灵既不因时间而阻断，更不因空间而分隔，情思灵犀相通，在脱俗的静谧之中接通了玄远的彼岸。

山水与文化、轻灵与厚重，忧郁与愉悦，固然成为汪涛山水画可贵的组成部分，它的同时又被统一在美感整体表达中。这中间似乎超越了绘画的意象，笔墨因此升华为一种音乐性：纯净的婉转、单纯的联系、平实的形式、简洁的笔墨，这当然是一种技巧，是一种不知不觉的技巧，这种技巧是靠严谨的积累取得的，是一种超越了复杂后的精炼与简洁。

当然，由于画家内心的沉静，才能营造出《山谷·人韵系列》这样的文本，才能产生如此宽阔的语境和时空气象。质言之，画家在山水画中表现的并非自然的外部现象，而是内在的生命流程。但是这一切都深藏于高大、神秘、静谧、肃穆的山水意象中。显然，面对自然、面对山水、面对现象世界，画家的态度是极其冷静的，这是一种视野、一种气质的表现，同时又是一种看待世界的出发点。在冷静的抒情中，以幻觉式的想像，去建构超越文化环境而横空寂寥的图式——《山谷·人韵系列》等作品都是如此。

上述作品，无疑是从山水的外在空间走进内在空间的，向内追求一种怀想、和谐、平衡与圆融，也追求一种朴素、平实、真诚与深刻；这些作品，构思多奇巧，笔墨有内蕴，语言有张力，情怀见真诚，既精微又具一种平和意蕴；同时，它又是不可言传与意味深长的。《山谷·人韵系列》作为心灵的表达，浓缩了画家的全部情愫与思考，它的自然从容而真挚优雅，意象的简洁单纯，都呈现出超凡出世的典範。

这是一种不惊人的智慧，一种不修饰的品格，一种不流俗的气质，一种不张扬的淡定……惟其如此，才能在单纯中见丰富，在笔墨间包孕历史、记忆、沧桑与无常；因此，汪涛的山水画总是散发出一股冷寂的、静谧的诗意和挥之不去的山水清音、余韵。

汪涛仿佛是一个出世者，只在云端里游走，他精神的飘逸、玄远，成就了他的艺术风格。但是，我们仍然看出，作为一位画家，他似乎不愿意离开脚下这片情感的沃土，因为在这一方水土上，他获得了心灵的某种神秘——智慧的启示；其实，每一个有成就的艺术家，都必然是智慧的呈现者与启示者。

以《山谷·人韵系列》为代表，汪涛的山水画不仅充满了浓厚的江南文化意味，更有对人的精神关怀，并接近他自己的生命本质，在内敛之中展开张力和奇诡的想像，在民谣一样质朴中见出一种明净。

故乡—水湾 2006年 纸本 69cm × 69cm

清澈的抒情质地，使之浑厚而富于哲思，在山水精神与生命意蕴的同一中造就境界的辽远。汪涛实实在在地把现实上升为艺术，并展现为一个超越时代风尚的心灵风景。

山谷·人韵系列——乳石（局部） 2005年 纸本

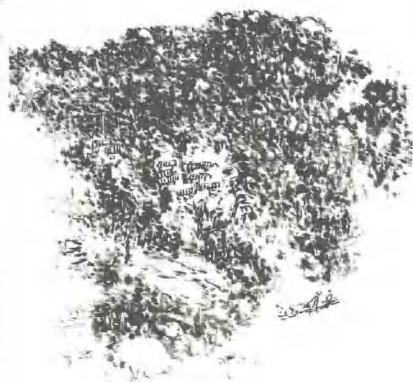
《山中行》作画步骤

步骤一：开始思考布局，经营山水画面的位置——林木、山坡、房舍、小河流走。构图是多变团块型，周围留些空白，边画边想，毛笔蘸墨，干湿浓淡并用，随笔生发，注重笔情墨趣。

步骤二：等已画的画面墨干透，加皴、加线、加点、加染，注意结构和景物之间的关系，注意远、中、近景的空间感。用笔不宜过快，太湿，要有力度，用墨要胆大些，把大的黑白关系拉开。注意笔墨趣味，要把画面虚与实、聚与散的整体效果，以求统一和谐。

步骤三：关键是收拾。要深入其境，以浓破淡见精神，以淡破浓见丰厚，反复皴、擦、点、染，积墨要适度。在收拾画面时，不急略，放一放也可。细心加耐心收拾，在适当的位置上落写房舍、小舟、人等。

步骤四：用浅绛法赋彩。即味皴加少许淡墨在山、石、房屋、舟、人的结构上反复加染，满意为止。不要平均使劲。用花青加少许淡墨分轻、重渲染杂树之类，满足为止，再用赭砂或赭磙在树枝上及必要处提醒。最后落款钤印，作品完成。

山谷·人韵系列——天长地久

2006年 纸本
69cm × 69cm

一幅好画，就是一新的境界，它的意味形式，使人会从中得到很多的精神享受。它复活着生命和那一刻所产生的一切追踪生命的由来和延伸。

山谷·人物系列——卵石 2006年 纸本 97cm x 60cm

山谷·人的系列——祥云

2005年 纸本

76cm × 70cm

绘事，总是时时抚慰着我的心，使自己的灵魂一次又一次勃生起来。生命是那么有意义，活得好好的，就是为着创造一个自足的世界。

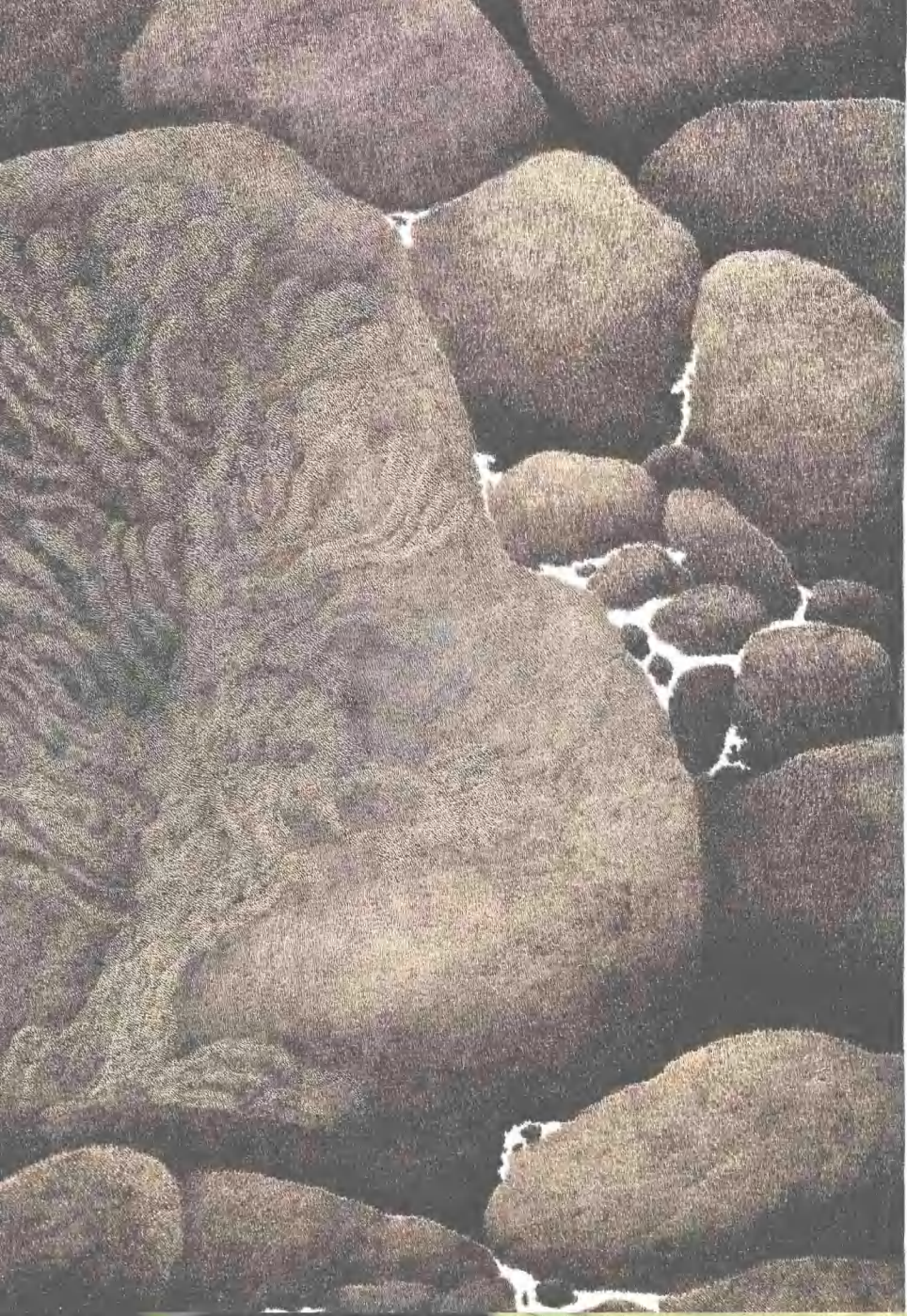
那是山。

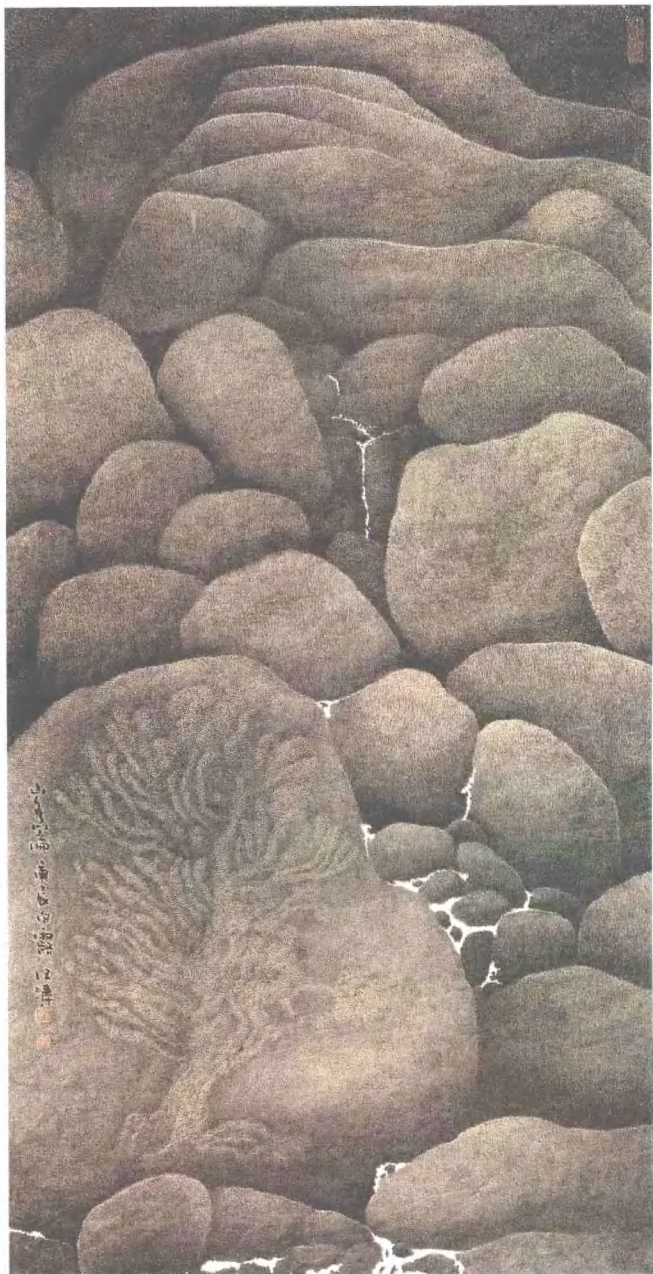
那是水。

我在那山间水流。

白云。

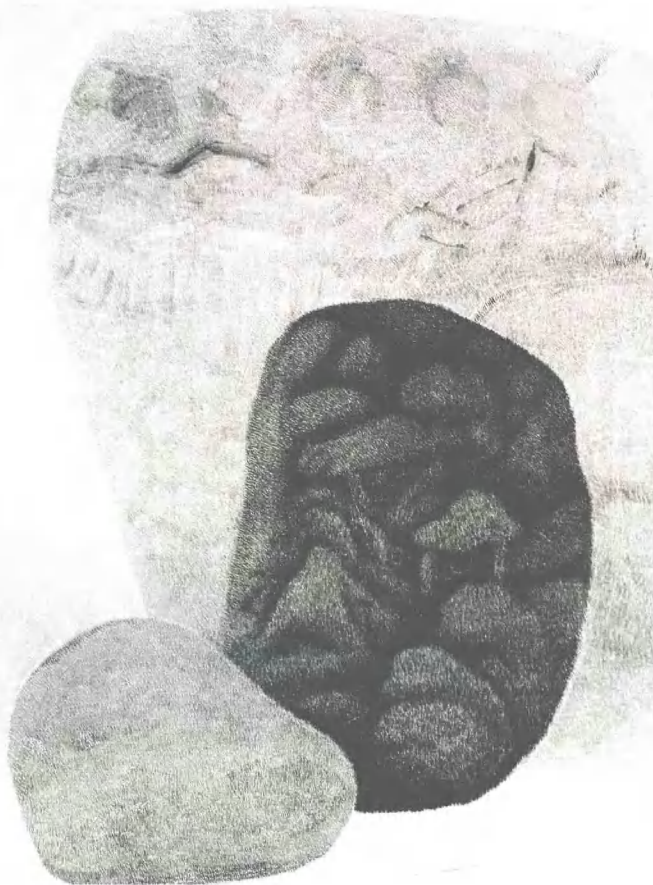
蓝天，自在地变换着……

(附局部)
山谷·人韵系列——梦听
2000年 纸本
138cm x 69cm

我相信命运是由自己把握，但实际上它常常与我远离。生活的长河告诉我，乞求、颂词、悲歌往往主宰着人的命运，使自身失措，只有抗争。从中体验，获得自立。本着良好的愿望，以十分善良的心在自己创作出的作品里，表达一种美好。这是真实，是梦，是诗。

山谷·人韵系列 ——天工

2004年 纸本

69cm × 69cm

有人说,《山谷·人韵系列》有佛味,有禅味,有人味……

有人建议,上面画只鸟。

有人批评,画上没有一棵树。

在人生的崎岖之道上,我不停地爬行着,有时爬

累了,甚至感到徬徨,由于不时地发现了什么,一下子,那累与徬徨便又全忘了,我又充满信心地继续爬着,爬着,爬向前面那隐均可见的凸处。或许在离那目标不远的地方,我的生命之火过早地熄灭,然而,我仍感到快慰,因为我总是尽力地向前爬去了!

多娇 (右图)

2005年 纸本

69cm × 46cm

多嬌乙雨山北京江寫年冬月望

景

汪清

秋色连波含烟翠
2005年 纸本
60cm × 50cm

徽州民居 (左图)
2005年 纸本
69cm × 46cm

勾勒点染，行笔自如，墨色浑厚，格调清幽。
汪涛的山水画不仅充满了浓厚的江南文化意味，更是对人的精神关怀。并接近他自己的生命本质，在内敛之中展开张力和奇诡的想像，在民谣一样质朴中见出一种明净、清激的抒情质地，使之浑厚而富于哲思，在山水精神与生命意蕴的同一中造就了境界的辽远。

久居南窗即與心清記

烟阁晴照 2005年 纸本 46cm x 69cm

妍 潤 晴 照 雨 成 正 時 日 以 來 一

游银屏山记 汪涛画 2005年 纸本 69cm × 46cm

虎丘古塔 (右图)

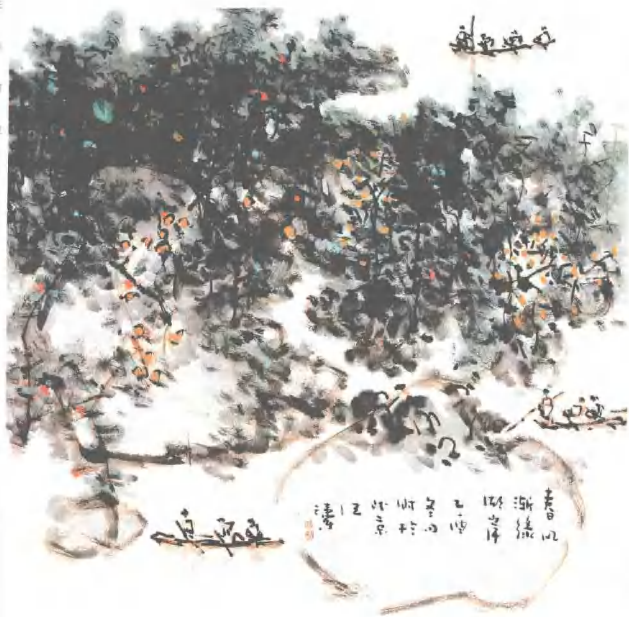
2005年 纸本

69cm × 46cm

游银屏山纪

2005年 纸本

69cm × 69cm

用笔凝重，疏而不薄。干笔勾勒，线条爽利，皴、擦、点、染，顿得气象，心意奇致，富于诗境。

山水与文化，轻盈与厚重，忧郁与愉悦，固然成为汪涛山水画可贵的组成部分，同时又被统一在美感

的整体表达中。

春风渐绿湖岸

2005年 纸本

69cm × 69cm