

王

墨

水墨◎寫意

1 2 9 2 0 3 3

烟雲來復去 山色有無中
看雲識變幻 天上人間同

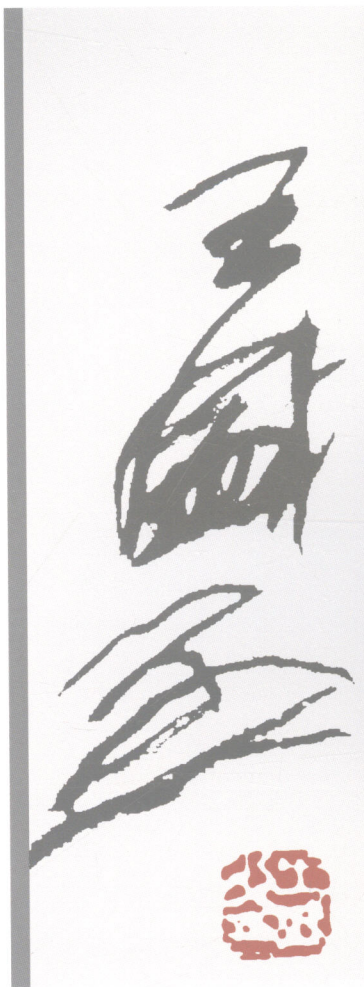
浩浩乎大宇 悠悠乎風雲
無息兮變化 平安兮吾懷

wang shengli
shuimoxieyi

中國文聯出版社

水墨◎寫意 12902033

烟雲來復去 山色有無中
看雲識變幻 天上人間同

浩浩乎大宇 悠悠乎風雲
無息兮變化 平安兮吾懷

wang shenglie
shuimo xieyi
中國文聯出版社

图书在版编目(CIP)数据

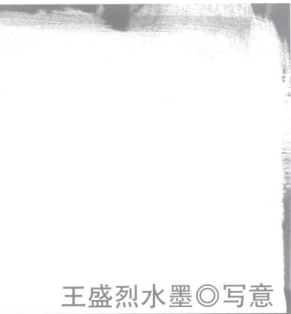
王盛烈水墨写意 / 王铁牛主编. — 北京: 中国文联出版社, 2007.4

ISBN 978-7-5059-5560-8

I. 王… II. 王… III. 水墨画 — 作品集 — 中国 — 现代

IV. I222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 051163 号

王盛烈水墨◎写意

主 编: 王铁牛
副 主 编: 于 晨
出 版: 中国文联出版社
发 行: 中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址: 北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销: 全国新华书店
责任编辑: 王 堃
装帧设计: 金明工作室
责任校对: 任 真
责任印制: 焉松杰 王 堃
印 刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本: 787 × 1092 1/8
印 张: 17.5
插 页: 2 页
版 次: 2007 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5059-5560-8
定 价: 280.00 元

你一方土，我一块天，有你有我，我有你有，
自得其所，各领风骚，同享苍天赐予，共为人间
增色，无需评说高低。

——摘自《武陵奇峰》

苍茫云水间

尚 辉

在20世纪中国画史上，人物画家兼擅山水画的并不多见。作为在多个领域里都获得划时代的艺术成就的画家，王盛烈先生是当之无愧的。长期以来，人们仅把他定位为一位杰出的人物画家，在中国画人物画领域里，王盛烈无疑在20世纪中国美术史上占有重要的篇章，盛名之下，人们相对忽视了对他山水画的研究与评介，忽视了他的人物画和山水画之间的内在联系，更忽视了他的山水画艺术成就在东北这块山水画传统相对轻薄的土地上所具有的开拓性。

王盛烈在山水画方面的天赋，早在《八女投江》的名作上已见端倪。《八女投江》宏大的场景描写，如果没有传统山水画的功底，大概很难成为一个时代的经典作品。五、六十年代是王盛烈着力于人物画创作的高峰期，他画了《八女投江》、《海风》等一系列人物画巨作，山水画只是偶尔习之。如1962年的《井冈溪流》，虽说是从写生变出，偶尔沾染，却颇见笔墨意蕴和他对山水画的悟性。作为北派人物画的代表，王盛烈一直注重人物画现实主义人文关怀的主题表达，一直注重水墨人物画现实感的真切表现；在笔墨与素描造型关系的处理上，也一直注重通过笔墨完成人物造型体量与结构的塑造。相对于浙派人物画，他更多地吸收了传统山水画的笔墨皴法去解决人物体量与结构的笔墨塑造难题。因此，他画的人物画，借的却是它山之石——山水画笔墨语系。这个时期，他画的山水画虽少，却并不妨碍他对山水画的理解与领悟。在某种意义上，他的许多人物画又可以看作他的山水画，他在山水画方面的领悟力是和他的人物画的探索联系在一起的。

对于山水笔墨的画法，王盛烈逐渐改变了他在《八女投江》和《海风》那一时期草书式的用笔方法，而是将那种大笔挥扫的激情飞湍的线条和偏锋，改造为沉静而内敛的细笔皴擦和积墨；将那种草书用笔的外在性和表现性，改变为干皴枯擦的内在性和坚实性。这是八十年代王盛烈人物画，因对山水笔法的领悟与研习而发生的一次重大转变。试想，如果《家乡的孩子》里儿童少年的面孔，用的是那种勾花点叶式的笔法，作品在总体气质上就难以体现朴素中的真实，那些孩童的衣着也不会产生具有东北寒带棉衣特征的厚重感；如果《天之涯》中的牦牛不是用似王石谷那样的枯笔皴擦，牦牛就无以体现体量的沉重，“天之涯”的哲理性就会大打折扣。不论肖像、服装还是道具、走兽，王盛烈都把他们当作石头去画，削弱笔墨的主观表现性，将张扬性的笔墨转化为内敛性的笔墨，他移用了传统山水画的那些笔墨技巧，把自己悲怆的情感、沉静的心境和朴素的气质，融入到沉着、坚实、浑厚、苍莽的积墨皴擦之中。如果说这种运笔使墨是对风流倜傥、一挥而就笔墨的反拨，那么，画家也恰恰在这种“苦吟炼句”中，不断积淀了他对于历史和现实的沉思。

对于山石皴法的移用或借用，赋予了王盛烈的人物画以壮阔凝重的风格特征。因此，他的人物画和他的山水画形成了异质同构的关系，也因此，王盛烈比其他的人物画家更注重对于山水画的研习和创作。在某种意义上，王盛烈的人物画富有山水画的气质和格调，而他的山水画则传达了人物画的精神和风采。

在八十年代中期，王盛烈山水画的创作比重逐渐增加，几乎形成了山水与人物并重的格局，山水再也不是他闲暇时的消遣和练笔。从1987年、1988年开始，他创作了大量的山水巨作。他的《秋山》、《梨花沟里人家》与《大地微微暖气吹》所撷取的关东山村小景和他的人物画一样，具有寻常质朴的美；他的《长白松翠》、《秋光》一改传统画树的笔墨程式，用灵动透脱的散锋皴表达了他的感受真实性，而笔墨和格调又是那么的儒雅飘逸；他的《梨花春雨千山》、《小园新绿》和《关山云深处，霜叶红似火》以散文诗式的笔调描绘了梨花春雨、关山秋色的抒情景致，那种诗词歌赋般的完美

境界，表现出画家深厚的文学素养；他的《白山松雪》、《山高水远》、《除却巫山不是云》和《悠悠天池水》等作品，以纵横捭阖的构图；状写了祖国山川的宏伟气势，特别是他最爱画的《白山松雪》用较低的视平线凸现了长白山逶迤茫茫的雪境。

这些山水画再次表现出他在人物画中所擅长的驾驭宏大构图的能力，甚至也可以说，他把这些山水画也作为一种主题性的创作，并赋予它们以历史般悲壮凝重的基调。他的山水画，大多是有感而发，画有所本。每到一地，他都会用速写和写生记录所见所闻。他的许多山水画便是这些所见所闻的再度创作。对于感受真实性的尊重，为他的山水画带来鲜活的意境，他的山水画因而较少传统笔墨的程式，也和许多山水画家不断重复自己的图式而养成的一种惯性习气很不相同。他的山水画，也不同于某些画家过于拘泥一景一地的写生山水画。对于现实山水感受真实性的尊重，并不排斥他的主观艺术创造。他在尊重感受真实性的同时，又能纵横捭阖地调动场景，重组构图，渗入主观的思想情感，从而赋予他的山水画以古朴苍茫的意境。这种从平易之景升华为深沉意境的能力，无疑源于他思想情感的深度，源于他在人物画创作中表现出的高度概括与重新整合的素质。

在山水画的笔墨语言上，他曾广泛地研习王原祁、石涛、石谷、龚贤以及五代北宋时期的李成、范宽、郭熙等人的笔法与皴法，也曾受到同代山水画家在用墨用色方面的影响。但他的山水画，并不是直接地在画面上表现出对于传统山水某家笔、某家皴、某家法的承袭，而是在传统笔墨规范的基础上将那些笔法皴法综合运用，并因追求对于真山真水的现实表达而对传统笔墨进行再度的发挥与创造。他的笔墨个性，是和他追求醇朴的乡土气息与厚重的人文历史融为一体的。他的笔墨并不张扬，也非冷逸，散锋之中，时而线勾、线皴，时而积墨、积彩。既浑厚朴实，老苍钝拙；又毛涩疏松，清透灵秀。

他画的是草茂土沃的关东粮川，是雪覆松挺的长白山脉。应该说，那些富有他个性的笔墨，同时也是他朝夕相处、荣辱与共的关东山水。和传统灵秀、典雅、洒脱、冷逸的笔墨相比，他的笔墨更呈现出质朴、浑厚、钝拙、恢弘、苍茫、深沉的个性。而这种笔墨语言的个性，又无不来自关东山川草木对于他的滋养，无不来自那块曾经浸润了抗联将士热血的大地原野对于他的孕育。在笔者看来，王盛烈的山水画和他的人物画一样，都是对那片土地中华儿女的颂歌，都是对那片土地沧桑历史的倾诉，都是对那片土地忧患情怀的凸显。在王盛烈山水画中可以识读的，何尝不是他曾经塑造过的人物神情与精神风貌，何尝不是他自己的品性操守与人格境界！

“看云识变幻，天上人间同”，“烟云来复去，山色有无中”，这是王盛烈将人物与山水勾连一起对社会、人生与自然的俯瞰，也是他山水画的终极寓意与命题。

目 录

Contents

1997	细雨无声	1996	苍茫云水间
1955	苏州写生	1997	梨花春雨千山
1962	不似春光胜似春光	1996	青山意气峥嵘
1962	青岛海滨	1997	缥缈迷离
1963	写南窗葵花	1997	天都云去来
1980	长白山下美人松	1997	西海佳境
1984	冰雪林中著此身	1998	武陵云烟
1988	关门山放牧	1998	云烟漫卷
1987	峡江烟云	1998	武陵奇韵
1987	云淀溪涧	1998	青雨催青
1987	黄河中流	1998	缥缈云烟
1988	山云	1998	云低野岸草青青
1987	清流筏歌	1998	山乡冬韵
1990	朝饮烟霞心目爽	1998	天之涯
1988	春山雨过	1998	雪峰
1988	巍峨长白山	1998	云烟漫卷奇峰
1989	画取长江好风日	1999	石林奕趣
1989	水流曲曲	1989	欲黄昏
1989	海边小屋	2000	排云竞秀
1989	除却巫山不是云	2000	造化惠我灵思
1997	武陵奇峰	2000	排云亭前蓝堆翠
1990	九寨沟瀑布	2000	武陵云烟
1990	云飘帆影	2000	天涯多芳草
1990	九寨沟	1990	水乡白屋
1991	雪野	2000	晨霭无声
1991	荷香	2000	大地微微暖气吹
1992	家乡的山	2000	向阳山坡
1993	关山云深处 枫叶红似火	2000	张家界印象
1993	悠悠天池水	2000	千山一夜雨 梨花遍山坡
1992	细雨	2000	雨后清香发
1992	嘎玉	2000	真好河山
1992	白山松雪	2000	山在虚无缥缈间
1992	幽谷云烟	2000	荒岩积翠
1992	无声山谷	2000	峭壁幽然
1992	黄山百步云梯	2001	平常山水传淡意
1993	吕王山口	2001	登黄山从丹霞峰左望
1992	听得池荷几番声	2001	青山满目
1993	一坡梨花雪	2001	湛露濛濛飘远香
1993	山又青青	2001	翠谷有细流
1993	梨花沟里人家	2001	逍遥云上
1993	白山松雪	2001	武陵月
1993	白山松影	2001	此山又青青
1993	映山红	2001	灵境
1994	青山云影	2001	清流潺潺春意可人
1993	山重水远	2001	山色有无中
1994	冰肌雪魂玉精神	2001	北方松雪
1994	山高水远	1989	秋天的小溪
1995	长江野渡	2001	远山无墨淡色可人
1995	竞秀	2002	黄山西海峰韵
1996	小园新绿	2002	亭亭山上松，瑟瑟谷中风
1996	香远溢清	2002	无数峰峦缥缈间
1996	云雾华峰	2003	杨柳岸细风催绿

細

雨

無

聲

王羲之

丁丑冬月於沈陽南湖耕者畫室

細雨無聲 1997年

苏州写生 1955 年

不似春光勝似春光 一九六二年國慶前夕寫於紅蓮山祝佳節 戚烈

不似春光勝似春光 1962年 98cm × 60cm

青岛海滨 1962年 35cm × 49cm

写南窗葵花 1963年 69cm × 71cm

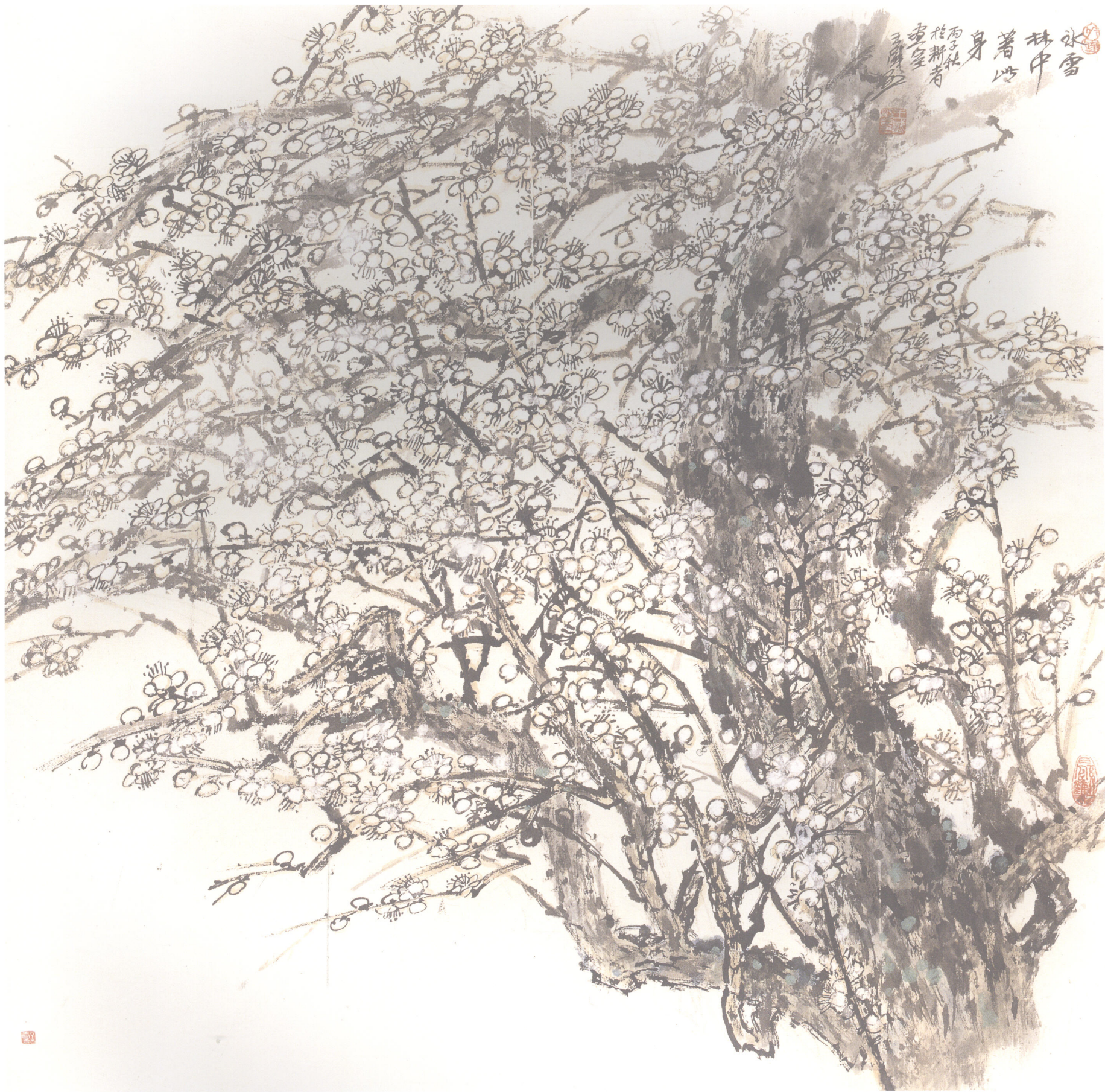

長白山下美人松
一九八〇年 月
所也

長白山下美人松 1980年 68cm × 45cm

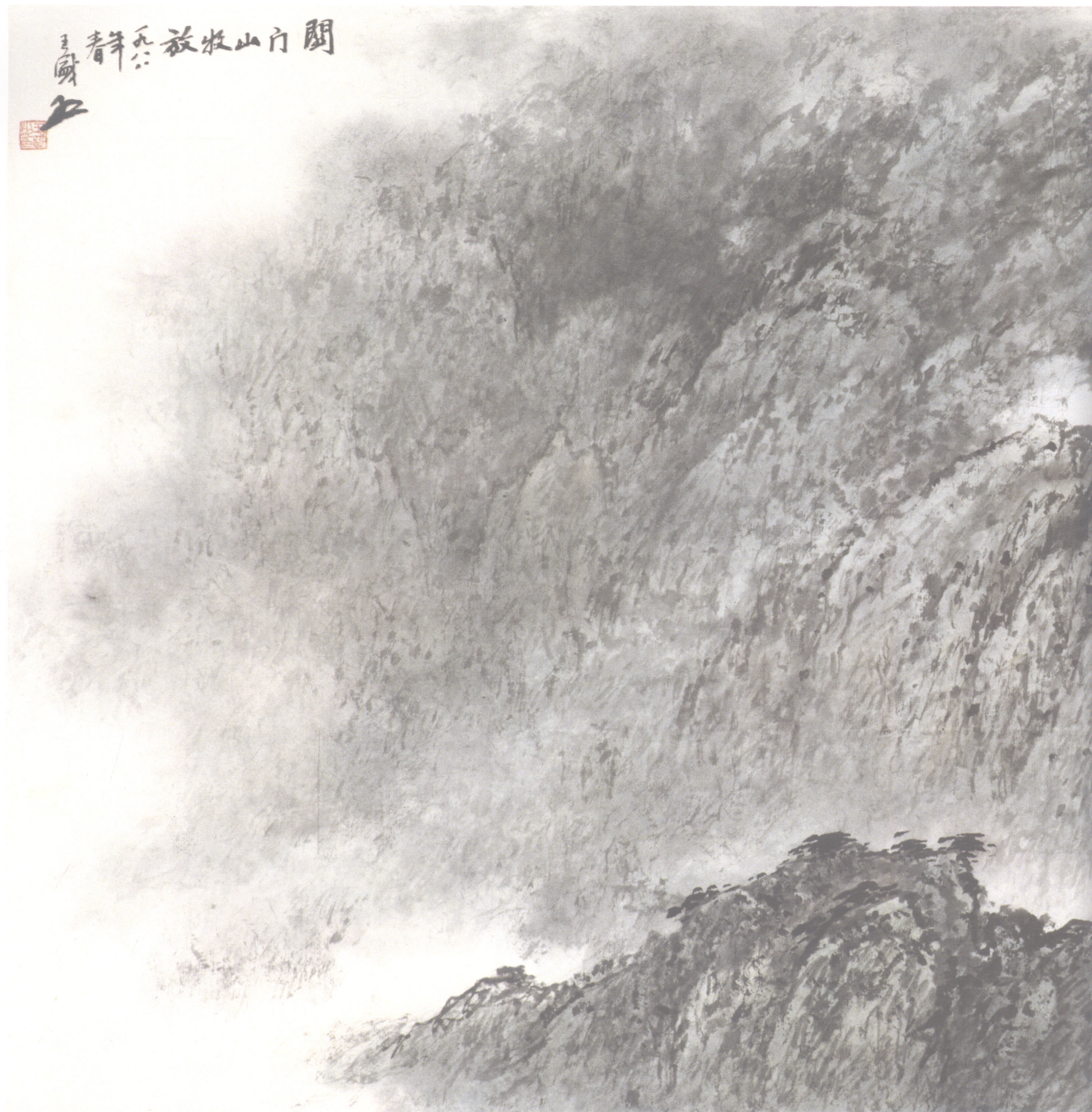

冰雪林中著此身 1984年 150cm × 150cm

閩山牧放
年六
春

关门山放牧 1988年 49cm × 96cm

峡江烟云

一九八七年夏写于沈阳

王敏

五

峡江烟云 1987年 134.5cm x 67cm