

SHUIMOFENGGE

水墨风格

水墨风格

中国当代
名家研究

主编 岳增光

梁占岩

四川出版集团
四川美术出版社

水
經
圖
考

卷之四

平
水

平
水

平
水

中国当代名家研究

水墨风格·梁占岩

主编：岳增光

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水墨风格 / 岳增光编 —— 成都: 四川美术出版社,
2007.4
ISBN 978-7-5410-3279-0
I . 水... II . 岳... III . 水墨画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV . J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 040056 号

责任编辑: 张大川 王富弟
责任校对: 蒋 宁

支持: 湖南三湘文化

中国当代名家研究

SHUI MO FENG GE

水墨风格 · 梁占岩

主编: 岳增光

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

地址: 成都市三洞桥路 12 号

邮编: 610031

印刷: 北京天顺鸿彩印有限公司

经销: 新华书店

版次: 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

成品尺寸: 285mm × 430mm

印张: 28.50

书号: ISBN 978-7-5410-3279-0

梁占岩 Liang Zhan Yan

1956 年出生，河北武强人

1978 年师从周思聪、卢沉先生学习人物画

现为中国国家画院专职画家、国家一级美术师

中国美术家协会会员

名家风范·真情对白

郎绍君 中国艺术研究院美术研究所研究员 博士生导师

占岩是我的朋友，他很真诚，我们在艺术上的交流也是一向诚恳直率，没有虚词假套；占岩是一个有成就有影响的画家，写实能力很强，在当代中青年画家中，他完全可以称得上是领军翘楚。近些年来，他一直在探索造型的个性风格（特别是变形个性）与笔墨的个性风格，并逐渐形成了自己的面貌。他遇到的问题是，画农民如何变形？如何把握变形、个性表现与形象真实性的关系？我想，这也是他下一步主要研究与探索的课题。

有些画家，个性风格形成后就固步自封了，但占岩本着艺无止境的精神，仍然不懈探索，这种精神是一个艺术家最可宝贵的品质。在这方面，占岩是值得钦敬的。

徐恩存 《中国美术》杂志主编

梁占岩是北方画家，按中国文化的说法，就是一方水土养育一方人。他的作品体现着一种特殊的个性特征，从文化背景来讲，就是北方个性很强。从他早期的创作到近期的一些习作，我看到他有一个变化，就是依然以这种北方的性格为主要的核心精神，然后在笔墨上不断深化，不断精练。

在艺术上，他是向深度挺进的，并且很注意纯粹艺术的形式语言。他最近的作品，我觉得尤为可贵的是他的技艺深厚和修养的提高，他更注意笔墨自身的表现和审美的情感和内涵的开掘。在他来讲，笔墨本身就是形式和内容，这很耐人寻味。

从艺术角度来讲，他更加靠近艺术本身，以前他是以创作为主，作品中要表现一个场景、一种共识。那么，现在我觉得他的转向就是转向艺术本身，让艺术回到艺术本身——他更加强调笔墨自身的一种美感、内涵、形式及韵味，所以在他的作品当中保持气韵生动的同时，在线的运用上就更加富有内涵；更加赋予变化；更加被赋予表达内心潜在的一种情感。所以，他的线，在飘逸当中有骨力，在运动当中有沉稳，整个作品非常含蓄，表现得很有力量，就此形成了他非常鲜明的个人面貌。

田黎明 中央美术学院中国画学院院长

占岩的画首先注重传统文化内涵，他的画分为两大形态：一种是主题性创作，另一种是发自心性，通过笔墨传达心性的样式。占岩有机地把这两种形态融合在一起。从占岩画作的人物造型上看，他还是遵循着写实的造型传统，在写实造型当中，他特别注重将具有中国文化精神内涵的笔墨与写实造型融合在一起，这是当代中国画发展具有战略意义的重要的课题。对于当代的每位画家来讲，一生都应当研究、实验、探讨这样一个课题。占岩最近画的一组民工人物肖像，画法比以前更加鲜明，明亮。之所以鲜明，是他非常明确自己想画什么，想表现什么，是他仍然关注当代社会，关注当代人的人物肖像的具体体现。

占岩赋予人物塑造的感情，他对劳动者的感情，是非常深厚的。他这种感情是来自内心的一种体验。如何来塑造当代人的形象，对于每一位画家来说都有自己的出发点，自己的角度。占岩当过兵，在基层体验过生活，经历非常丰厚。他画的这组民工，和以前的创作不太一样，比以前更加鲜明了，在文化的内涵上也鲜明了。这种文化内涵，有笔法上注重中国传统的笔墨的体验。比如，他的用笔有一种厚度，这种厚度不仅是一种功力的体现，它还内蕴着一种特殊的精神内涵，这种特殊的精神内涵表现当代打工者的生存状态和精神状态比较协调，笔法找的也比较准确。他用的笔法也比较苦涩、坚韧，又包涵了笔墨基因在里面，他塑造人物就比较鲜明了。也就是，一方面反映了当代社会现实的人，同时又把中国笔墨的文化，通过借助当代人物形象进行了转换，把人们传统审美意义上对笔墨的一种独特的个人体验反应出来。中国传统文化的审美造詣是多元的，是非常丰厚的。作为一位画家，在体验生活，体验人物的时候，如何通过自己的笔墨把人物准确的反映出来，最后还要看对文化的体验和了解，尤其是对笔墨文化的认识和体验方式是至关重要的。但是，这两点如果不通过从现实生活挖掘人物的个性，人物精神的内涵，笔墨就会显得比较苍白，就是为笔墨而笔墨了。所以，占岩在人物画这点上，从他近年来的人物创造达到的认识上的高度和成就可以看出，他体验到了笔墨文化的内涵。因为他画中的人都特别注重笔墨的精神文化内涵。笔墨是中国传统人文艺术、文化精神的一个载体，所以，画家如何体验笔墨载体，能够把中国文化的底蕴，借助人物形象显示出来，这是一个画家应不停的思考和体验的东西，在这一点上，占岩做了艰苦的努力，我也很高兴能看到占岩取得这么好的成绩，这是我对占岩近期人物画的理解。

占岩为人非常忠厚，在体验中国文化的时候，他更多的是通过自己的修养，不停的学习、读书、体味中国文化的意象，最后，种种修养的过程，仍然能难能可贵地还原到他的画面中来，因为，他的画面体现了他追求的一种

精神价值，这种价值，我想对当代人是一种反省。比如说他画的一些高士小品，这些高士都很散淡，很情趣、舒放自然地表现了人与自然的融合。从这些作品中，我们能看到占岩有一种散淡的心性，这种心性如何通过传统文化赋予画面图式语言载体，怎样在笔墨当中来体现这样一种特征，这是一个画家在平时习画、读书、修养当中所要去思考和体验的最重要的东西。在这里面要讲究品味，在占岩的这批小品画中，首先是讲品味。人与自然的交融，实际上就是体现了中国人的一种深沉意识。从他创作的小品的文化内涵来看，近年来他的小品画比往年更加成熟，他在文化的体验上，也更加进入到深一层的体验和思考之中。

总之，占岩在当代中青年画家中是非常优秀的，也是潜力最大者之一。

付京生 美术理论家

占岩是个非常厚道的人，是周思聪和卢沉两位先生最喜欢和最信任的入室弟子，他准确而扎实地把握住了学院教学最基础的东西，全盘掌握了两位先生在探索中的所思所想。占岩的为人厚道，是他比较突出的一个特点，这使他交了很多良师益友。一个很好的人文环境对他的画艺肯定是有利无弊的。他的画自始至终追求的是一种人文精神，体现着对人生态度的一种理解。

占岩达到的高度是很多中国画家所达不到的高度，中国画本身的问题是画中国画的画家都要面对的问题。中国古典绘画的人文精神在今天的文化语境如何重现光芒，如何使一幅画的艺术性民族性更强。这不是某一个画家的具体问题，而是所有画中国画的画家共同面对的亟待解决的大问题。既是现代的，又是民族的，这才是中国画的理想状态，我们能想象出这种理想状态。但大家都还没有达到这种理想状态，这是所有画中国画的人都应当追求的目标。在当代艺术实践上，大家都在做着各种各样的尝试，但都还没有达到理想的高度，就抽象和具象之间的关系而言，中国绘画的抽象形态，它所具有的精神内涵和西方造型艺术的抽象形态，他们之间有什么共通的地方？有什么差异？这些问题都还需要做一些学术上的探究，从实践和理论相结合这条路上，来总结学术上的一些探索是必要的。

艺无止境，占岩还会有很大的发展空间，而且像他的这种个性还要继续坚持下去，他的发展是健康的，这条路会走得很顺畅。

下面再谈谈占岩的作品。

梁占岩的画，有一种“世间万物非草书”式的美。他继承了周思聪、卢沉两位先生在意象造型方面的建构与创造，但梁占岩又在两位先生在意象造型的继承中注入了他对中国书法审美意识的理解。占岩绘画造型的线是中国书法的线，这种线，与西方绘画的线迥然不同。西方的线，分古典的线和现代的线。在西方现代绘画的线中，有两种线，一种是机械线，另一种是随意性的线，马蒂斯、康丁斯基都是随意性的线，米罗的线里有随意性但也有机械线。比较之下，占岩的线中，就有了一种特殊的气韵，它万毫齐力，力透纸背，却又潇洒自如，毛笔与宣纸在运行中，其作用力与反作用力在运笔过程中形成的惯性，共同作用出一种特殊的极为有意味的、有情感特征的线。这实际上，即是中国古人所说“以气贯力”与“手中无笔”乃至“无中生有”这样的表面看来似乎并不相关的观念互相作用的变现。不深入中国文化堂奥，很难理解这其中的奥妙，在魏晋时代，连王羲之都说“书法玄妙之技”也。而占岩恰恰在这个方面是高人一筹的。

梁占岩的画境，有一种特殊的吸引力，能够令匆匆行者驻足观看。占岩的画境，能令欣赏者的感觉、情绪融化于与他心灵相通的审美共鸣。他的画，有自然、淋漓、酣畅、豁爽、和谐的美，若张挂于墙，能够立即满壁生辉。不过，梁占岩的画，终究是深藏若虚，唯有灵心之人，方可得之真正蹊奥。

梁占岩的画，表达了中国人对人生状态亘古以来始终如一的一种特殊理解与追求。它集中体现在魏晋时期中国人对人生理想状态的一种特殊理解。这种理解，有先秦老庄哲学思想孕育其中，也有魏晋人以儒家思想结合道家、释家思想而形成的人生观念孕育其中。嗣后，这样的人生观念在苏轼这样的文化人的人生观念乃至人生行为中皆有所体现。所以，可以说梁占岩的画，是中国文化精神的变现。

一言以蔽之，梁占岩的画，为我们提供了一个特佳的能够与历史对话、与人文精神交流的时空场。并且，重要的是，他能够通过他的绘画，以他人之喜为喜，以他人之悲为悲。所以，他的画作，常常在我们不知不觉中叩响了我们久违了的心弦——他有时借笔墨狂歌一曲，即能奇妙地振响我们的心琴，令我们同声而歌。这时候，我们的情感得到升华，而进入社会、历史和人文文化融为一体的大我之圈，使我们的感觉与古人，与历史乃至当代的人文文化一起颤动。

□ 《红船》 / 198cm × 198cm / 1996 年

□《大凉山》(局部) / 150cm × 150cm / 1994年

□ 《大凉山》（局部）/150cm × 150cm /1994 年

□ 《大凉山》（局部）/150cm × 150cm /1994 年

□ 《农民工系列之一——注视》 / 186cm × 98cm / 2005 年

笑脸
2005

□ 《农民工系列之四——笑脸》/160cm × 83cm /2006 年

□ 《农民工系列之五——伤逝》/186cm × 95cm /2006 年

□《农民工系列之六——青春期》/186cm × 98cm /2006年

□ 《失落的风景》/380cm × 180cm /2004 年