

王學禮
春月
吟風
松雨

风雨吟松 2006 纸本
68cm x 130cm

封面画：耐人寻味是春山 2006 年 纸本 185cm x 96cm

中国画家艺术研究

王学礼写意山水

图书在版编目 (CIP) 数据

王学礼写意山水 / 王学礼主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.6

(中国画家艺术研究, 第3辑)

ISBN 7-80526-608-5

I. 王... II. 王... III. 写意画—山水画—丛书

IV. J21-中国—画史, N612.796
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042814 号

主 编 王学礼

责任编辑 陈清源

美术设计 秋 韵

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16号 邮编: 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 787 x 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 · 466

全套 10 册定价: 30 元

本册定价: 3 元

ISBN 7-80526-608-5

9 787805 266084 >

北京工艺美术出版社

王学礼
写意山水
一九八五年夏月
王学礼

主编 贾德江

中国
画
名
家
艺
术
研
究

王学礼 写意山水

近年来,随着潜心研究与游学京华的思索,王学礼的艺术之旅显然步上了更高的境界。他的山水画似乎不再去直接表现生活,而是在直接面对生活的同时,从中提取灵感与艺术营养,开始追求一种更经典、更学术的笔墨形式意味。显然,他的山水画流露出对于传统文本突破的思考,尝试把理念化的思想世界、虚构的想像世界和现实生活的世界这三个空间打通,使自己的山水画语境独特,既超脱,又趋炉火纯青,与一些把想像世界弄得纷纭复杂以显示才华的同人相比,王学礼却尽量使想像世界趋于单纯、素朴,从而凸显出想像世界中所包蕴的思想内涵。

要指出的是,燕赵文化的滋养与浸润,使王学礼在艺术求索中获益匪浅。给了他以无限底蘊。在他看来,奇特的地貌与秀美的景致未必能画出理想之作。真正影响自己艺术的是那些与画家审美情

趣相融相通的“心中之境”。他牢记“外师造化,中得心源”的古训。以“燕山是我师,吾是燕山友”的一片深情,根植于家乡山水、生发艺术之灵感。在他的山水画中,我们读到了燕山的雄伟峻峭,朴拙苍润,也读到了“干裂秋风,润含春雨”、“林木潇潇,北风呼号”的感觉。画家喜用干枯之笔,以灵动多变的笔法,苍润兼济的墨色,描绘眼前景色,抒发胸中丘壑,耸立的石峰,屹立的青松,葱郁的农家,潺湲的小溪,这种人与自然血脉相连、和谐共生的抒情化的景观,表现的不仅仅是自然空间的静穆、洁净、疏淡之美,更有一种精神空间的营造,透着人性的刚毅和真情。

以性灵入笔墨,进而为作品造境,同时致力于原生态气息与意象符号化的整合,文化审视与乡土情结的整合,使王学礼的山水画具有更高、更深、更本质的特点,并具有了现代感。

著名山水画家王学礼简介

- 满族,祖籍山东,1965年生于承德,1989年毕业于河北民族学院。现为二级美术师,河北华翰书画院副院长,中国美协创作研修班山水画创作室画家。
- 作品入选中国美协主办的展览有庆祝建党八十周年全国美术作品展、第二届少数民族美术作品展(获优秀作品奖)、全国十八届新人新作展、“太湖情”全国中国画作品提名展(获优秀作品奖)、“黄河金口暨”全国中国画作品提名展,2005年全国中国画作品展(获优秀作品奖),2005年中国百家金陵画展,中国当代实力派画家“走进画展”写生展(获优秀作品奖)。
- 1998年在北京中国美术馆举办个人画展,2002年在承德避暑山庄举办个人画展。
- 多幅作品被中国美术馆、江苏博物馆、中国百家金陵画展组委会收藏。
- 《美术》、《中国画》、《中国书画艺术》等杂志发表其作品并作专题介绍。
- 出版有《绘画基础理论和技法——中国画》,入编出版画册十余册。

几多闲情在溪山 ——读王学礼山水

· 王东声 ·

从上世纪90年代中期开始,在绘画领域重读传统,亲近传统乃至深入传统之风似乎渐成“规模”,而这一点在近年来尤甚之,似乎“拟古”和“古意”样式在当代中国画创作中已然成为又一“热点”所在。

笔者以为,其中缘由,大体来自三个方面。

其一,改革开放之后,意识形态方面也随之解禁,伤痕艺术、新潮美术等风气日盛,发展至90年代后期尤其以“现代艺术大展”成为最为“标志”的新潮的高峰。然而,艺术的自律虽然受到了意识形态的干扰,但当达到一定的高峰之后则会“复归于朴”,新潮美术运动最终也在后来归于沉潜,画家们进一步的审视与反思,重提传统、精研经典,自然而然。

再者,随着工业文明、都市文明的蓬勃发展,视觉世界随之变得极大丰富,这也激发了人们对于物质的依赖和贪摄,致使现实社会充斥着物欲横流。泥沙俱下并因此产生很多不良的风气。这样,自然造成了人本性上的品格“丢失”。以至于,最为敏感的文人雅士们表现出普遍的心理错位与失落感,他们既不能自甘落伍于时代,但又无奈于世道变迁,只得在自持一种精神的孤高与尊贵,在思想深处独守一份清贫与孤独,于艺术上,向往山林,迷恋古风,怀旧、怀古之风随之而起。可以说,

燕山写生 2006年 纸本 35cm X 50cm

这也或多或少地满足了画人们的心灵与物质方面的双重需求。

其三,不言而喻的事实是,艺术本体之外的动因即表现出正在形成并“蓬勃发展”的艺术市场在其中起到了一种依托、支撑和推动作用。其实,目前的艺术市场尚处于发育期,普遍存在着“厚古而薄今”的需求倾向。“古意”、“拟古”恰恰顺应需要,并在市场上占有更大的“份额”也就不足为奇了。

王学礼君携近作以示,凡六七十件,山水溪崖,林木萧郁,古意横陈。观瞻之余,便有如上所想。其实,王学礼一直以来的山水画创作皆充满“古意”。只不过早年作品与今日所见略有不同,即原来多重笔墨,今日则多参色彩,且画面也更繁密了许多。这种风格上的微妙变化或许也正是他近年游学京华的所思、所想开有所求的具体体现。

王学礼生于文革前夕,那场昏温日月的运动贯穿了他懵懵懂懂的童年。他因为喜爱涂鸦并渐次步入学画之途,30岁留京后就读于河北省内的几所院校。这个期间,他全心锻造基础,多年来笔耕不辍,并参加了很多省内乃至全国性的展览,应酬人多限于省内画界。1997年以后,不计跋涉于一地的王学礼往返京、冀之间,后入北京画院研修,从学于山水画家王方芳先生。因此,识见渐广,交游也众,眼界豁开。然而,本性温和内敛的他虽然心中不无丰富,但手上不急不躁,大山大水,挥毫染翰,踏踏实实行己之道。他笔下基本上从“古意”出发,但“拟古”并不“泥古”,画中茂密凝练,显致繁缛。

中国文化具有极强的“内倾”特征,重视人格完善。孔子言“圣人立象以尽意”,庄子云“得意而忘言”。其实,对于造型艺术而言,不仅体现在写实与写意的相互关系上,诸如技法以及意境、意象、意念、意趣、意绪等语言、境界层面上,表现为“人”的因素,也是既重“实”更重“意”的人做事,同样透露人格气质。中国艺术强调艺与“道”通,则强调画品与人品的一致。而做到人格完善,即需要本性既有,也需要合理的自省方式;以“反求诸己”,“为仁由己”,并主观上要“对‘仁’与‘境界’有所追求,以达到有超然于世俗之外的静气、和气和正气。历代的杰出画家特别是文人画家,都熟谙诗文书法,重视精神人格的塑造。中国山水画要求“外师造化,中得心源”,即从眼中丘壑开始,进而发掘胸中丘壑,并以笔墨表现“内美”,讲求对笔墨品质的追求和精神的自我修炼,而作品格调的高下往往反映出画家的人格、精神品位与文化素养。然而,现代人追求效率,在艺术上也希望花最小的力气获最大的收益,下笨工夫大捞笔墨里,涵养修为最不划算,最实际的方法是揣摩、模仿甚至移植视觉冲击力强的西方现代艺术,再者包装炒作一番,从而俨然一种“新气象”,自己也俨然一方“人物”。如今这样的“聪明人”不可胜数。

王学礼其人其画皆具古风,他说话不紧不慢,做事一点一滴,交友温雅以待,表现在画面上,不仅注重水墨渲染,如今又随类赋彩。他的画不倚媚做作,不逞玄油滑,不轻挑浮躁,不虚张声势,在原有风格上更多了一份厚重,一份浑朴。或许,这正是他从自己的经验中得出的新的判断,并将自己的直觉外化、表达出来。对他来说,重要的也许不是有意识地选择与变换,而是通过在审美意象上的不断调整,并在此基础上有所更新追求。

2006年5月于石门

王学礼 2006年 纸本 50cm x 50cm

王学礼 2006年 纸本 180cm x 50cm

王学礼 山水

《桃花溪醉桃花人》作画步骤

步骤一：动笔前构思立意，大体确定画面构图与笔墨方法。用淡墨画出近景坡石、树干轮廓，确定中景山石结构。注意画面大的动势变化。

步骤二：描绘树叶、亭舍、舟船等细部，丰富树石结构并把握好各部分之间的关系。

步骤三：进一步皴擦点染，重点刻画与虚化处理相结合，把握画面的虚实关系。用没骨法画远山，画出点景人物，完善画面部分的表现。

步骤四：着色以赭石为主，逐渐染出山石树木的层次及色彩变化，做到“色不碍墨，墨不欺色”，调整画面大的关系。最后题款、铃印。

山里春浓
王学礼画

山里春浓

2006年 纸本
185cm × 99cm

雄伟、峻厚的燕山，苍苍茫茫，树中有石、石中有树，若隐若现的村舍、红顶白墙，间以几片嫩叶，一条小溪，溪声、鸟鸣、鸟鸣、溪声。

溪山秋色
 黎民

溪山秋色

2006年 纸本

185cm × 96cm

燕山不是名山，没有黄山秀美，更没有太行雄壮，但她前朴实，朴拙，苍中带润，更迎合我的心性，因我是燕山人。

林寺春图（局部）

2006年 纸本

68cm × 136cm

秋山夕照

秋山夕照

2006年 纸本
68cm × 68cm

大幅重势，小幅重趣。相对于大幅画的制作性，小幅画的情趣、笔墨更显灵性。

秋山横云

2004年 纸本
68cm × 68cm

“望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡。”所情，所感，所生，所发，古人，今人，同辞，同韵！

燕山雪大

2006年 纸本
186cm × 96cm

“春山澹冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”山水画创作是客观物象与画家主观心灵的融合。雪后燕山，银装素裹，野趣中透着“人气”，方为人间净土。

秋林远岫

2005年 纸本

185cm × 96cm

一方水土养育一方艺术，
画家要行万里路，游八方山，
奇特的地貌与秀美的景线不一
定就能画出理想之作，真正影
响自己艺术的还是那些与画家审
美情趣相融互通的“心中之
境”。

王学礼写意山水

王学礼写意山水

11

碧烟寒林

2006年 纸本
50cm × 100cm

我喜用干笔，以灵动多变的笔法，苍润兼济的墨色，描绘眼前景色，抒发胸中丘壑。

山水清音

2006年 纸本
68cm × 136cm

艺术创作源于真实生活，而艺术的真实与生活的真实是两码事。经过加工、提炼、归纳，加入画家个人情感的物化了的艺术才是“真实的艺术”。

积素松岭（附局部）

2006年 纸本

185cm x 96cm

燕山山脉漫长的冬季，林木萧萧，北风呼号，“燕山雪片大如席”。耸立的奇峰，屹立的青松，透着人性的刚毅。

江南早春
高天书

江南早春

2006年 纸本

68cm × 68cm

自然万物之关系血脉相连，创造可行，可望，可游，可居的大致精神田园，强化人与自然的和谐共生的理想之境，是艺术家抒情达意，借景生情的精神追求。

溪山烟云
高天书

溪山烟云

2004年 纸本

68cm × 68cm

“千裂秋风，润舍春雨”。既感生发，虚实相生，自然而然。

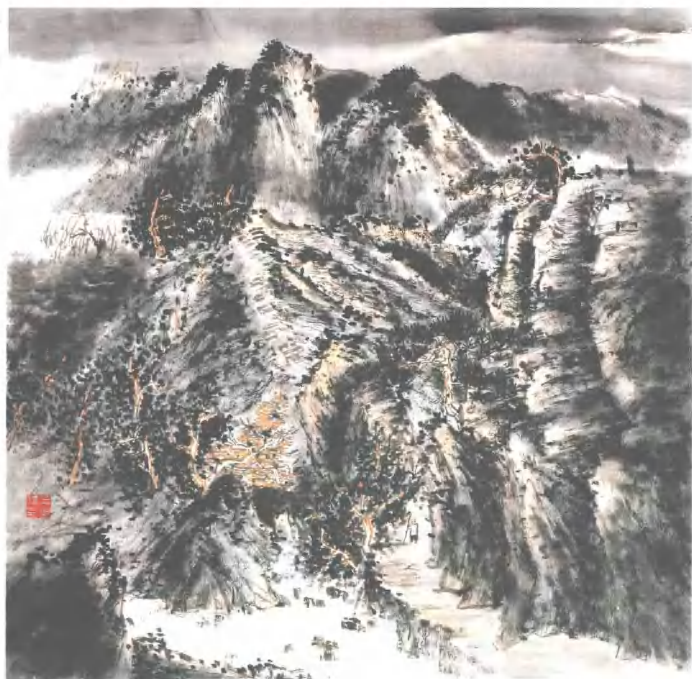
耐人寻味是春山（局部）
2006年 纸本

水村渔舍

2006年 纸本
50cm × 100cm

石涛的“搜尽奇峰打草稿”道出了走进自然、直面生活的重要性。寄情于家乡山水，生发艺术之灵感，善于发现客观之美，凝结升华主观之美。

溪山晓露

2004年 纸本
68cm × 68cm