

主编 贾德江

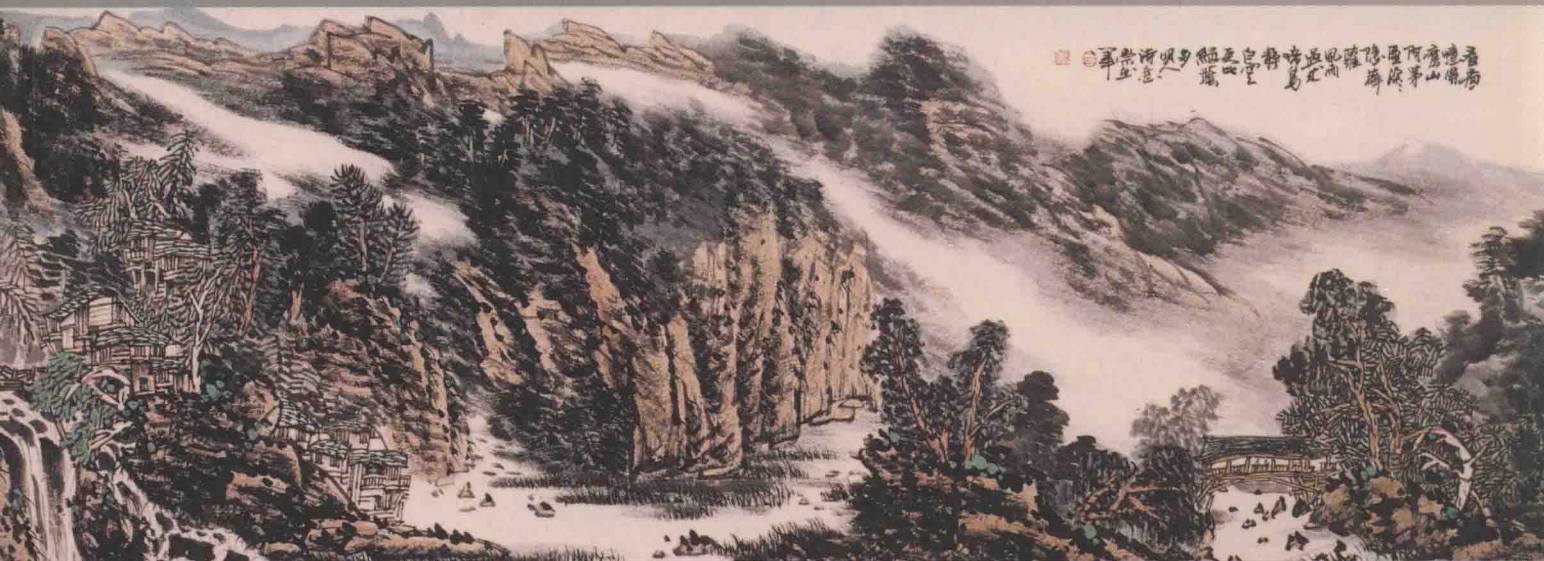
当代名家

写意山水

画库

DANGDAI MINGJIA
XIEYI SHANSHUI
HUAKU 第2辑

白崇然
孙远利
吴伟波

北京工艺美术出版社

丁巳仲夏

松烟生

当代名家写意山水画库

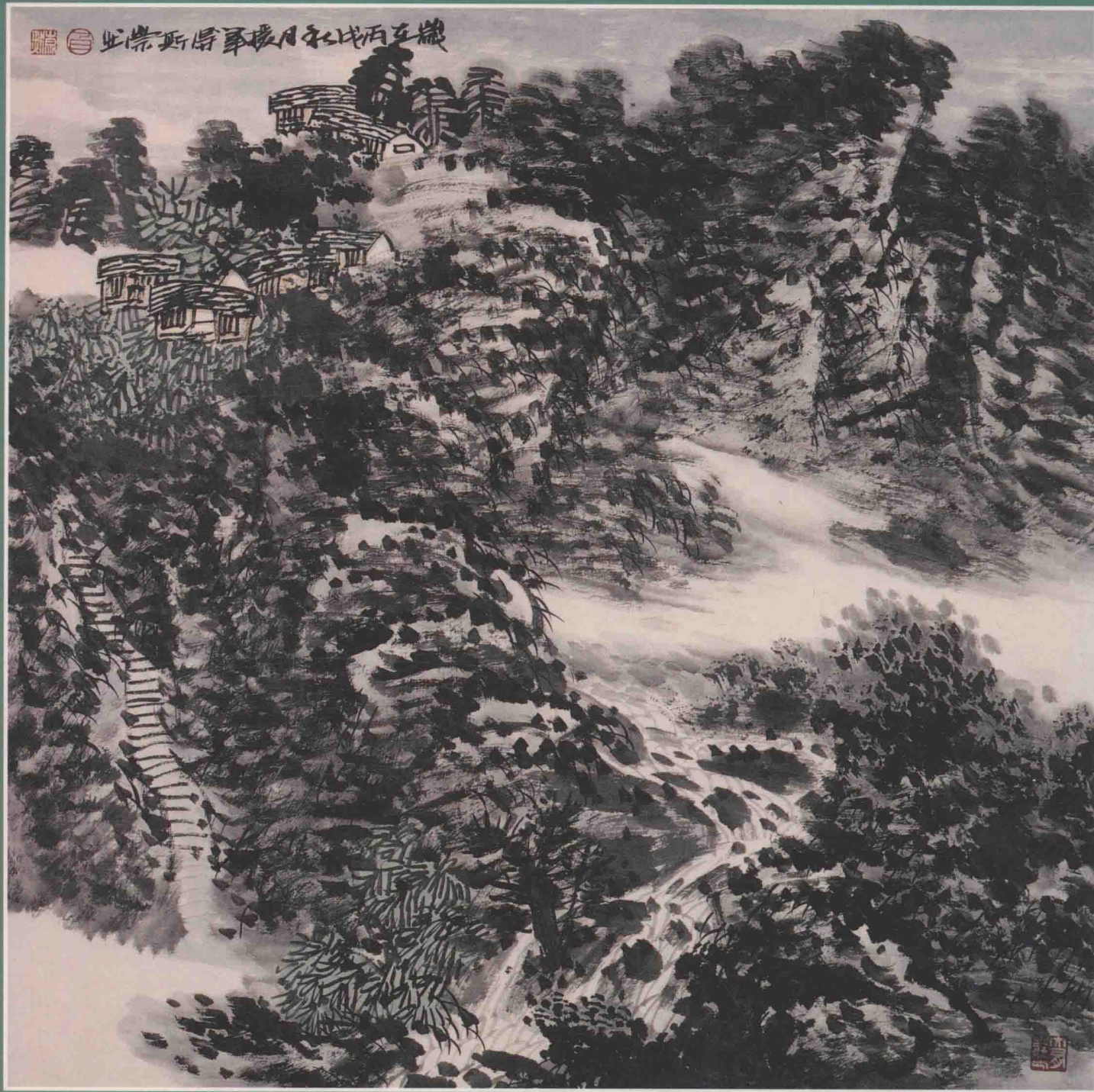
2

白崇然 · 孙远利 · 吴伟波

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

© 白崇然·溪路迢迢绕碧峰 2006年 纸本 68cm × 68cm

图书在版编目(CIP)数据

当代名家写意山水画库·白崇然、孙远利、吴伟波/贾德江主编.

—北京:北京工艺美术出版社,2009.3

ISBN 978-7-80526-795-1

I.当… II.贾… III.写意画:山水画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第032027号

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

电话:(010)84255105(总编室) (010)64280399(编辑部) (010)64283671(发行部) 传真:(010)64280045/84255105

网址:www.gmcbs.cn

制版:北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷:北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本:889毫米×1194毫米 1/16 印张:3.5 印数:1~5000

版次:2009年3月第1版 第1次印刷

书号:ISBN 978-7-80526-795-1/J·696

总定价:250.00元(全套10册 25元/册)

责任编辑:陈高潮

责任印制:宋朝晖

ISBN 978-7-80526-795-1

9 787805 267951 >

目录

白崇然作品 3/20

放笔摇五岳 落墨化机杼
——白崇然写意山水画刍论

贾德江 / 4

清风遗韵之八 / 4
清风遗韵之九 / 4
清风遗韵之十 / 4
老鹤不知年 / 5
思归生晓寒 / 6
清风遗韵之一 / 7
风来天地青 / 8
清风遗韵之二 / 9
心远地自偏 / 10
清风遗韵之三 / 11
天风发清籁 / 12
清风遗韵之四 / 13
飘然思不群 / 14
清风遗韵之五 / 15
秉操贯冰雪 / 16
清风遗韵之六 / 17
古塞落秋红 / 18
目同碧宇朗 / 18
山与吟怀清 / 19
逸气走青云 / 20
浦树远含滋 / 20

孙远利作品 21/38

灿烂光华 意态蓬勃
——孙远利山水画审美内蕴研究

傅京生 / 22

雨过山乡 / 22
秋到家山有一年 / 22
春华若秋 / 22
春融只待乾坤醉 / 23
石峰云飞遮日月 / 24
清气澄余滓 / 24
春气满林香 / 25
草树云山如锦绸 / 25
断断续续听秋声 / 26
野岭幽居 / 27
雨余山色新 / 28
云林烟树 / 30
轻烟生远林 / 31
青山风韵图 / 32
春林晴雨 / 32
光雾山色 / 33
秋山名寺 / 34
暮雨堆里有人家 / 35
草木荣 天下春 / 35
白云出岫 / 36
秋满群山 / 36
山近雨难暗 / 37
天涯无处不奇观 / 38

吴伟波作品 39/56

大气磅礴 神彩焕然 谢 林 / 40
丹巴藏居山水之一 / 40
振远古镇写生之一 / 41
大山回响 / 42
梵净山写生之一 / 43
振远古镇写生之二 / 43
梵净山写生之二 / 44
叫水潭 / 45
怀化写生之一 / 46
怀化写生之二 / 46
怀化写生之三 / 46
太行秋色 / 47
振远古镇写生之三 / 48
梵净山写生之三 / 48
丹巴藏居山水之二 / 49
丹巴藏居山水之三 / 49
早春二月 / 50
山雨欲来 / 50
怀化写生之四 / 51
怀化写生之五 / 51
太行人家 / 52
云起山谷 / 53
一方水土 / 53
怀化写生之六 / 54
梵净山写生之四 / 54
凤凰古城之二 / 54
家山春色 / 55
湘西写生 / 56
凤凰古城之一 / 56

封面画 / 白崇然·茅屋深深隐薜萝 (局部)
孙远利·草木有情 (局部)
吴伟波·三月里 (局部)
封二画 / 孙远利·木叶动秋声
封三画 / 吴伟波·怀化写生之一 (局部)
封底画 / 白崇然·溪路迢迢绕碧峰

当代名家写
意山水画库

2

白崇然 · 孙远利 · 吴伟波

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

请访问

www.bjgms.com

目录

白崇然作品 3/20

放笔摇五岳 落墨化机杼
——白崇然写意山水画刍论

贾德江 / 4

清风遗韵之八 / 4
清风遗韵之九 / 4
清风遗韵之十 / 4
老鹤不知年 / 5
思归生晓寒 / 6
清风遗韵之一 / 7
风来天地青 / 8
清风遗韵之二 / 9
心远地自偏 / 10
清风遗韵之三 / 11
天风发清籁 / 12
清风遗韵之四 / 13
飘然思不群 / 14
清风遗韵之五 / 15
秉操贯冰雪 / 16
清风遗韵之六 / 17
古塞落秋红 / 18
目同碧宇朗 / 18
山与吟怀清 / 19
逸气走青云 / 20
浦树远含滋 / 20

孙远利作品 21/38

灿烂光华 意态蓬勃
——孙远利山水画审美内蕴研究

傅京生 / 22

雨过山乡 / 22
秋到家山有一年 / 22
春华若秋 / 22
春融只待乾坤醉 / 23
石峰云飞遮日月 / 24
清气澄余滓 / 24
春气满林香 / 25
草树云山如锦绸 / 25
断断续续听秋声 / 26
野岭幽居 / 27
雨余山色新 / 28
云林烟树 / 30
轻烟生远林 / 31
青山风韵图 / 32
春林晴雨 / 32
光雾山色 / 33
秋山名寺 / 34
暮雨堆里有人家 / 35
草木荣 天下春 / 35
白云出岫 / 36
秋满群山 / 36
山近雨难暗 / 37
天涯无处不奇观 / 38

吴伟波作品 39/56

大气磅礴 神彩焕然 谢 林 / 40
丹巴藏居山水之一 / 40
振远古镇写生之一 / 41
大山回响 / 42
梵净山写生之一 / 43
振远古镇写生之二 / 43
梵净山写生之二 / 44
叫水潭 / 45
怀化写生之一 / 46
怀化写生之二 / 46
怀化写生之三 / 46
太行秋色 / 47
振远古镇写生之三 / 48
梵净山写生之三 / 48
丹巴藏居山水之二 / 49
丹巴藏居山水之三 / 49
早春二月 / 50
山雨欲来 / 50
怀化写生之四 / 51
怀化写生之五 / 51
太行人家 / 52
云起山谷 / 53
一方水土 / 53
怀化写生之六 / 54
梵净山写生之四 / 54
凤凰古城之二 / 54
家山春色 / 55
湘西写生 / 56
凤凰古城之一 / 56

封面画 / 白崇然·茅屋深深隐薜萝 (局部)
孙远利·草木有情 (局部)
吴伟波·三月里 (局部)
封二画 / 孙远利·木叶动秋声
封三画 / 吴伟波·怀化写生之一 (局部)
封底画 / 白崇然·溪路迢迢绕碧峰

白崇然艺术简历

■ 回族，1952年生于北京，毕业于北京师范学院、北京大学书法艺术研究生班。现为中国美术家协会会员、中国书法家协会会员，供职于北京大学，兼《中国书画收藏》杂志学术部主任，中国人民解放军国防大学书画研究院副院长，中国徐悲鸿画院院士。

■ 其作品获首届高校书画大展一等奖、“爱北京”艺术大展金奖、第二届全国山水画展铜奖、中国画三百家展铜奖、盛世国风·中国画年展金奖、纪念毛泽东诞辰110周年画展最高伟人金像奖。多幅作品入选全国首届、第二届中国山水画展，全国首届、第二届中国画展，第八届全国美展等数十次全国性大展。

■ 曾获1997年中国画坛“百杰画家”称号，被国家人事部授予“当代中国画杰出人才”奖。巨幅山水《江山多娇》主笔画家，李瑞环题词。为纪念红军长征70周年创作的《长征万里图》，由全国百多位著名书画家签名，《中国书画报》以四版通刊报道，并搭载于“神州六号”飞船遨游太空。

■ 有数十幅作品被国务院办公厅、中南海紫光阁、人民大会堂、全国人大、全国政协、国务院、外交部、北京市政府等国家机关及多家博物馆、美术馆等单位收藏。中央电视台、北京电视台专题报道其书画作品及艺术成就。出版有《百杰画家·白崇然》、《白崇然写意山水画艺术》、《白崇然·溪山秋韵图卷》、《中国当代著名画家个案研究·白崇然写意山水》、《丹青典藏·白崇然卷》及入编系列丛书画集数十部。2005年入编《中国当代美术全集·山水卷》。

放笔摇五岳 落墨化机杼

◆ 贾德江

——白崇然写意山水画刍论

◎ 清风遗韵之八

2008年

纸本

57cm x 52cm

◎ 清风遗韵之九

2008年

纸本

57cm x 52cm

◎ 清风遗韵之十

2008年

纸本

57cm x 52cm

上世纪80年代以来,改革开放给中国画的发展带来了美好的前景。西方形形色色的文化思潮的涌入,形成了东西方两股文化大潮的对峙与碰撞的局面,引起了社会的广泛重视。中国画作为中国传统文化的形象标志,成了艺术领域交汇的一大热点。画家们主观上弃旧图新、实践改革成为这一时期中国画创作的主流。其缘起首先是大家对建国以来中国画创作现状的不满,其意义直接影响了现实创作和中国画的发展。这种情形对于当时青年一代画家来说,确实拥有一个无所束缚的空间。就是在这个大的环境中,白崇然开始山水画创作实践的,应该说其创作心态是较为自由的。

“穷途末路”论所带来的悲观情绪使一群人选择了对传统绘画的叛逆和对西方现代艺术的亲近。他们认为中国画应迅速摆脱令人腻烦的陈旧创作模式而向现代形态偏移。因此,他们在创作实践中多以西方现代艺术作参照,渴望“借洋兴中”。另一群人仍然固守在传统文化的浓阴下选择“一手伸向传统,一手伸向生活”的自足生活方式。也许是自幼受其传统文化的熏染,白崇然骨子里浸染着传统文化的乳汁,他选择了后者。

他企望在中国画的精深崇高中寻找创造性的形式语言,超越存在的生命形象。这样,他又开始一页一页地翻开了传统,一步一步回到数世纪以前的绘画宝藏中。从宋元山水到沈周、龚贤、四僧,直至黄宾虹,他都认真临习揣摩,从中国历史、文学史到美学、美术史、美术理论,乃至书法史都潜心研读。他深感汉晋文字的博大雄浑、隋唐诗词的壮健清灵、宋元绘画“天人合一”的深邃精神等,无一不体现华夏文明庞大的文化构架潜在的生命活力。但是,在信息社会里,绘画上的新尝试、新探索很快会风行全球,由于开放,民族间的文化差别在缩小,艺术实践的求异求变是何等的不容易,唯有保持独特的民族艺术风格才能在艺术之林占一席之地。所以,受外力影响的中国画在向现代形态转移这个过程中,更需要的是自觉地保护、延续、发展传统体系的整一性。但是,在实践中与前师、同道彼此难以拉开距离,自我意识、自我价值难以得到充分的体现又困扰着白崇然。这种两难境遇迫使他寻找着民族特色、个性风格和独特的艺术形式,以及“借笔墨以写天地万物陶泳乎我也”的中国式表述方式来完成自己的创作。

白崇然的山水画大多取材于京郊地区的风景。这一带属太行山脉和燕山山脉,它们不像南方的山景那样清灵秀美,但却雄壮峭拔;没有名山大川那种神奇傲然,更多的是质朴平易。或许是受到托举着万里长城的塞外第一山燕山的感召,或许是生于斯、长于斯的他对故土乡情的眷恋,抑或是生就的禀赋着燕赵男儿的剑裘豪气,使得他对这片平淡朴实的山景情有独钟。他一次次地走进燕山,一次次打动他的是那秋日下的长坡,山石间滚动的山气,疏林中的老屋,它和峭拔的山崖相比,少了一份险峻,但是它的空灵和恬静、厚实和坚稳、自然和淡泊,以及透过这些所涌观出的大山精神和对心灵的感悟,正是画家所追求的一种生命状态。恰恰是这些常被人们闻所不闻、视而不见的漫漫长坡,使白崇然怦然心动。这是充满生气的山景,是我们这个生生不息的民族栖息的地方,是我们为之动心动情的家园。徜徉在平淡的、默默的、质朴的自然的物象之中,体味这静止与变幻、平凡与伟大,画家所寻找的那个具有个性的艺术生命在这长坡、山气、老屋中得到升华。

笔法是白崇然得以驾驭水墨表现的前提,也是体现他艺术个性的语言符号。白崇然笔法运行的基本原则主要来自石涛的影响。石涛笔法的原则在于运笔使转应回环相顾,一应如人呼吸的道理。具体说来就是运笔的送出送还,体现出逆来顺往的回环相抱相辅的特点。这体现了石涛意识中的宇宙幻想。一幅画是一个小宇宙,一个笔触为局部同样携带着它的全部信息。所以,任何一个笔触,无论是一根线、一个点,还是画面的整体结构、气势就具备一种易易化生的情态。这一切,只能靠笔法以实现。

笔法的这种周而复始的运作,带有“万物负阴抱阳,冲气为和”的观念,明显地含有太极图对生命运机的暗寓。白崇然在石涛的笔法中窥见到了其中的堂奥,并被接受了过来,使得笔的运作使转显得格外娇柔灵动,在用笔的回环、相顾中气脉相通,使画面充盈着一派生机。气韵使水墨的气势、墨象、意兴浑然一体,白崇然通过笔法得到由局部到整体气韵在质上的趋一性,在繁复中体味水晕墨彰的丰富趣味和层次,千变万化的用墨技巧使水墨性能在他的作品中得到了充分的表现。此外,历史上那些成就卓著的山水画家,如黄公望、王蒙、董其昌、浙派以及近现代诸家,也都成为他专心研究的对象,但他又不为名家和传统的笔墨程式所囿。他偏爱“北派”山水的沉雄博大、苍莽深厚,讲究法度谨严,功夺造化;同时也吸收“南派”山水的秀润华滋、温文儒雅,讲究笔情墨韵,率得天趣。他不喜欢用细笔雕琢,而善于用羊毫大笔挥洒,勾皴

◎ 老鹤不知年

2008年 纸本 136cm × 68cm

点染，一气呵成。大幅作品多取平远或高远全景式构图，给人以虎踞龙盘、气雄势壮的感受；小幅斗方多截取局部景致入画，取景不大，但形象的体量感甚强，同样给人以巍然、雄浑、壮美之感。画中的树木、山石、烟云、村舍，透露出一种野逸之趣，其点、线、面在互为交织的组合中相互呼应，呈现出极强的节奏感和韵律感，尤其在有序和无序、有意和无意间穿插列置的墨线，深得书法中的行草笔意，行气流畅，意态活泼。

从整体风貌上看，白崇然的作品多以单纯、整体的丘壑形态入画，雄浑而又坚定的山体在绵延中跌宕起伏，穿云破雾，气韵生动，既有厚重、敦实的效果，又有静谧、幽深的灵气，造境苍茫旷远、大气幽寂，不失传统绘画所特有的风貌和审美构成。在他的作品中没有因笔墨的繁复而失之于板滞琐碎，也没有因雄强豪放而失之于躁露霸悍，确实做到了整肃中见韶秀，峻拔中显圆润，给人以浑然天成、雄秀兼收的审美感受，不但继承了传统山水画精髓，而且赋予作品以鲜明的时代感。白崇然在画面上演绎的这种感觉，真切地展现了他热爱自然、热爱生活、热爱艺术的激情与努力。

中国画重视写意，常常被称之为写心，因为意从心出，心意与心象是作品结构上的内核，也是作品的灵魂。黄宾虹先生说过：“山水画写自然之胜，亦写吾人之心。”当今中国画坛能达到得心象表现佳境者实在太少，主要原因正在于手练有余而心练不足。白崇然则是长期潜心于心练与手练

◎ 思归生晓寒

2008年 纸本 136cm × 68cm

學書者不學晉

轍終不成品修畫

亦步宋元諸家如

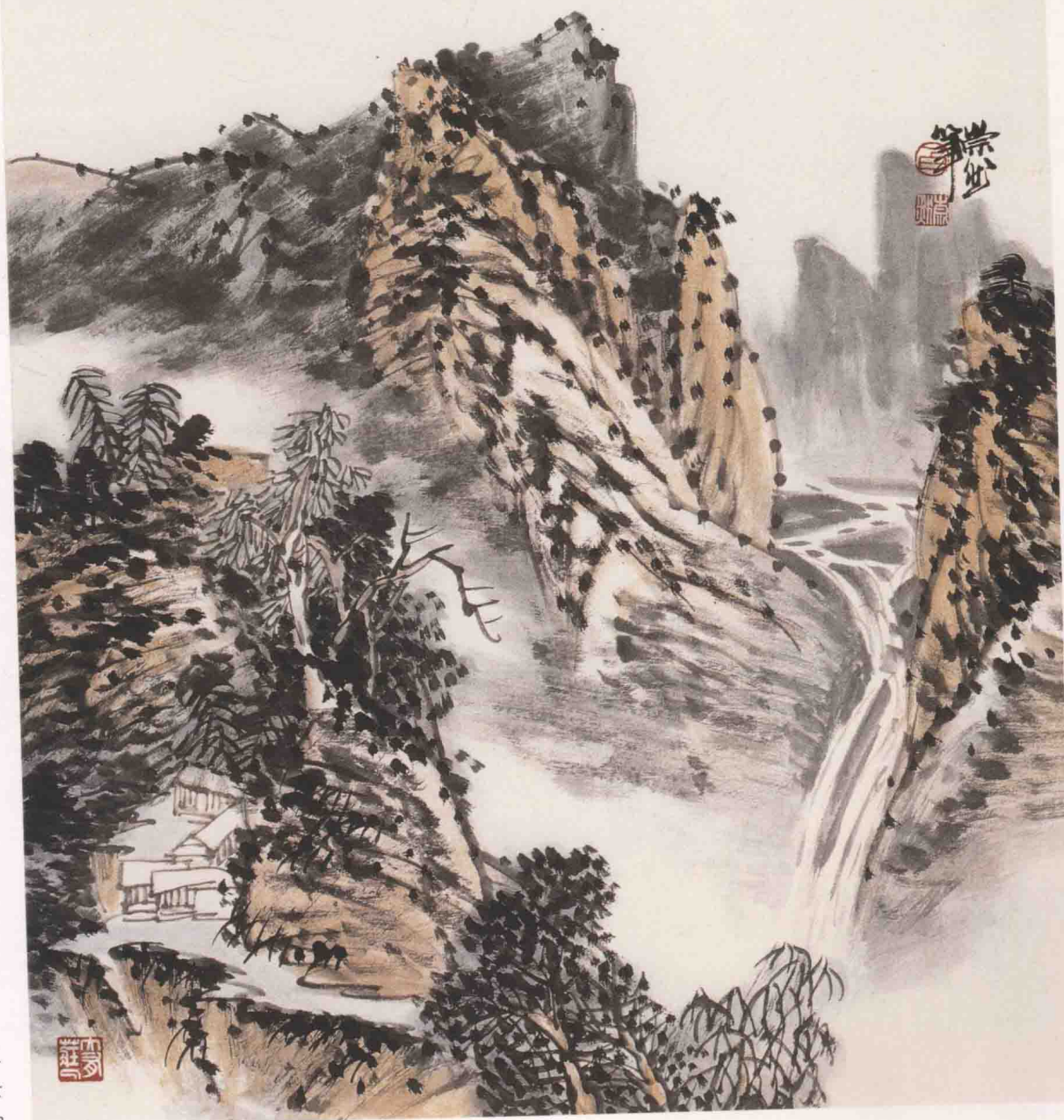
荆關董范子久叔明

矩法森然畫家之宗

也胸中有書故能

自具丘壑

崇然

并重的画家。他将传统绘画中“写其形，必传其神，传其神，必写其心”串成一条具有中华民族艺术特色、连通这种艺术灵魂的创作链，将山水形、神刻画的要求统摄于写心的表现上。

绘画离不开描述，但不同的绘画对描述的要求有所不同。以“外师造化，中得心源”为最高原则的山水画，总是把重心放在“中得心源”这方面，强调对天人合一境界的体现、对超越世俗倾向的追求、对人格思想的物化，而与西方风景画“摹仿现实”的宗旨大异其趣。即便被某些史论家称为“写实性较强”的五代两宋山水，也有浓郁的写意性、强烈的形式个性和深刻的主观追求。山水画要体现一种精神和气质，必须掌握描述的分寸，平衡物象描述、笔墨形式和精神表现的关系。过强的描述性会与充分的笔墨表现相冲突，因为笔墨讲程式、独立性，讲风格与格趣，最适宜在“不似之似”的造型和单纯的结构中获得活力。回眸20世纪新山水画发展至今的主要缺憾，就是写实主义的大众趣味对笔墨语言的扼制，这种扼制危机了笔墨本身，也削弱了山水画的精神性。从白崇然的作品中可以看出，他吸取了写实主义，也重视对自然的描述，然而由于他有丰富的生活积累和良好的传统素养，又有开放灵动的、含纳现代的心性，他的描述一直着力于艺术品质的内在开拓和独特个性的强化。因此，他的作品无论是“繁”还是“简”，也不论是宏篇巨构，还是斗方小品，都是写意的，没有过分的描述性，能清丽能浑

© 风来天地青

2008年 纸本 136cm × 68cm

無韻由筆墨發於無意者為
 上何謂發於有意者耶當
 其凝神注想流盼運腕初不
 意如是而忽出如是也謂之為
 自然而實亦且謂之亦且則又無
 可增加獨得於筆情墨趣之
 外蓋天機之常露也然惟
 靜者能先知之稍遲未有不
 泊於意而沒於筆墨者汨

崇然識

讀賓紅畫冊有感其
 游得甘憤於有石海雲卷

崇然

厚,且兼容北派山水的豪壮之气和南派山水的温润之韵。写实造型对山水形象和笔墨表现的负面作用在白崇然的作品中已得到很好的消解。

已经步入新世纪的中国画,只有继承发扬传统绘画中的精华,分辨我们中国画表现中诸多特性和优势,扬长避短,强化民族的笔墨语言,才能与西方艺术并立于世界艺术之林。白崇然在山水画创作上所取得的成就,无疑证明了这是一条走向艺术成功的必由之路。在个人的艺术道路上,白崇然迈开了成功的一步,我们应该祝贺他。我们相信,只要他恪守锲而不舍的艺术精神和矢志不移的艺术信念,就必定会攀登上一座巍峨的艺术高峰,让自己富有个性化和民族精神的艺术作品走向世界。

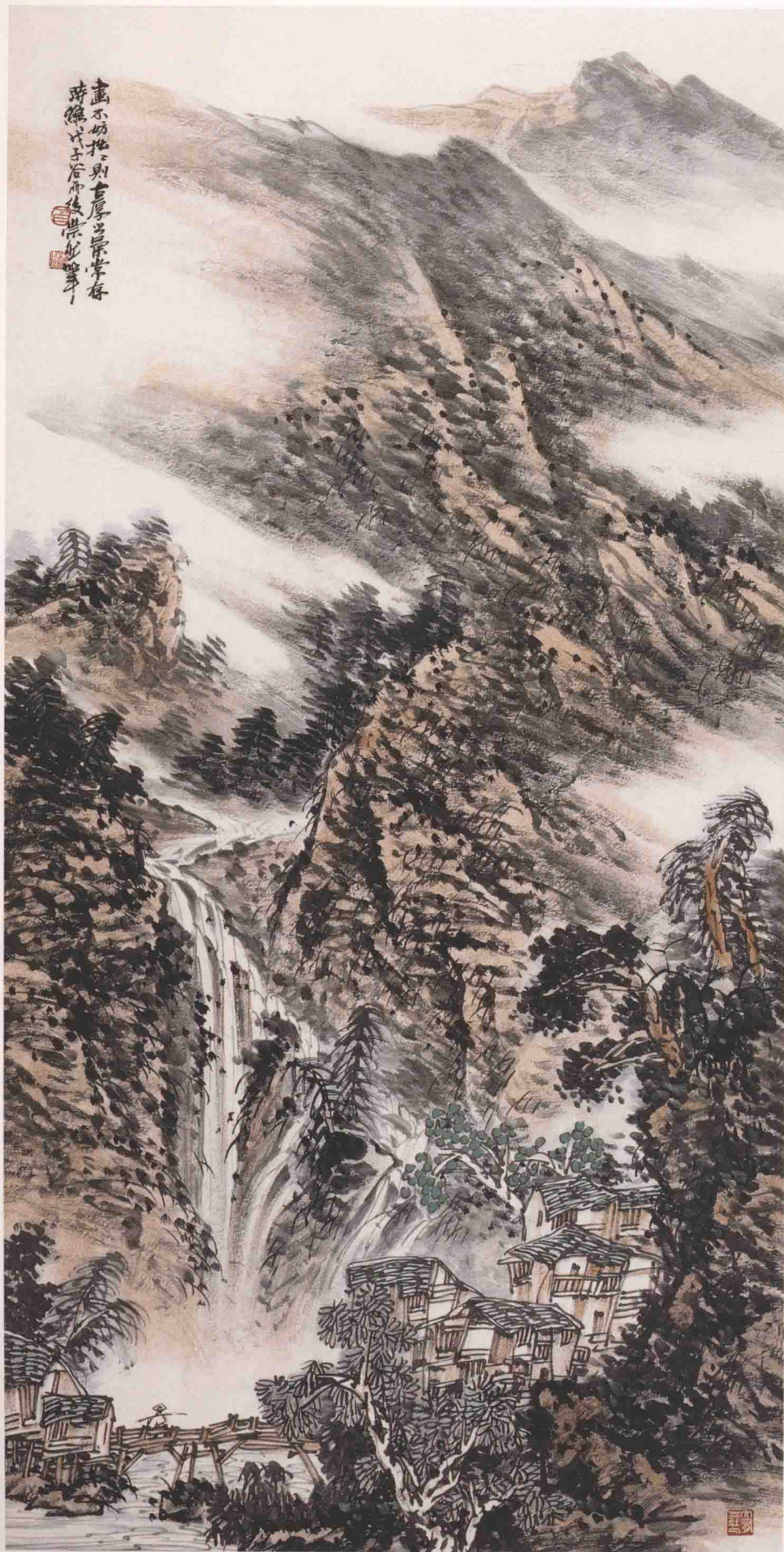
2007年3月二稿于北京

◎ 心远地自偏
2008年 纸本 136cm × 68cm

形在江海之心存魏阙
不下神思之谓中寂然
凝虑思接千載情高
動容視通萬里吟咏之
間吐納珠玉之聲眉睫
之前卷舒風雲之色其
思理之致乎故思理之
妙神與物游之心雕龍

◎ 清风遗韵之三
2008年 纸本
86cm × 52cm

◎ 天风发清赖
2008年 纸本 136cm × 68cm

筆自縱橫意自閑
寫山隨意似遊山臨
溪知有高人往林木
蕭疎屋數間雲
氣生毫端樹色茂
北窗心手忽相忘
惟
游策墨間 崇然

◎ 清风遗韵之四
2008年 纸本
86cm × 52cm