

笔墨意象

纪念《中國書畫》
创刊十周年书画作品集

PERFORMANCE OF CHINESE INK
Commemorative catalogue for the
tenth anniversary of the
Chinese Painting and Calligraphy

經濟日報出版社

笔墨意象

纪念《中國書畫》
创刊十周年书画作品集

PERFORMANCE OF CHINESE INK
Commemorative catalogue for the
tenth anniversary of the
Chinese Painting and Calligraphy

經濟日報出版社

图书在版编目（C I P）数据

笔墨意象 / 严望庭，张树主编. — 北京：经济日报出版社，2013.1
ISBN 978-7-80257-486-1
I. ①笔… II. ①严… ②张… III. ①书画艺术—文集 IV. ①J212-53
中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第312022号

笔墨意象

出 品	中国书画杂志社
主 编	严望庭 张 树
责任编辑	陈 悦
责任校对	韩少玄
设 计	赵 巍 子 甲
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区右安门内大街 65 号（邮政编码：100054）
电 话	010-63567684（总编室）63588445（发行部）
网 址	www.edpbook.com.cn
E - mail	edpbook@126.com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京彩和坊印刷有限公司
开 本	889×1194 毫米 1/12
印 张	24
字 数	100 千字
版 次	2013 年 1 月第一版
印 次	2013 年 1 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80257-486-1
定 价	160.00 元

目錄

CONTENTS

袁武	2	林阳	184
陈葆棣	22	张铁甲	190
张尚明	62	孙克明	196
刁望平	94	徐恒	202
壶僧	110	蔡亮	208
老等	120	张建京	214
宋毓敏	130	楼台	220
沈兆祥	136	刘少白	226
胡春文	142	石语轩画廊	232
滕家明	148	吉林明轩博物馆	238
张克伟	154	王清州	244
董扬	160	孔繁静	248
郭根会	166	李安水	252
胡成彪	172	杨旭	254
张宇	178	李卡	256

COIL A LANGUAGE 卷首語

作为《中国书画》杂志创刊十年的纪念之一，杂志社艺术交流中心统筹编辑并正式出版了《笔墨意象——纪念中国书画杂志创刊十周年书画作品集》一书。此书非通常意义上的作品集，而是一次因缘而聚的沙龙聚会。大家因着对《中国书画》杂志的情感，走到“笔墨意象”的雅间，咀嚼着笔尖之上的技与艺的味道。

因为是“沙龙聚会”，因而在编辑体例上多了一些自由。在呈现书画作品视觉欣赏的同时，增加了可读性较强的文字内容，特别是书画家自身创作的所历所感或一些资深美术评论家的评论文章，使读者与作品多了深层的沟通互动，对作者的笔墨意象和创作审美有了更深的了解。

笔墨意象是书画作品的灵魂，书画家通过不同的笔墨营造出不同的意境，不同的意境传递着丰富多样的情绪，彰显着各自的思想情怀及审美感动。

在本作品集中我们可以看出书画家的实践与追求。开篇之章是袁武作品及邵大箴先生以《实践与理想》为题的相关评论。这很好地点明了本作品集的主旨。的确，袁武在娴熟的技巧之外深蕴着独到的思考精神，注重造型与线语言的天然完美结合，使其水墨人物“更具民族气派”。让我们接着梳理：陈葆棣的花鸟继承王雪涛先生的灵动、洒脱和清新之风格，又凸现取象单纯、造景诗化的“超以象外”的个性特征；刁望平花鸟人物的清新淡雅透出天地万物不染凡尘宁静致远的禅意格调；壶僧的明快格调、博大和雅之外另有一番立意高远的大气象；老等在面向白洋淀的氤氲画面中老是在等着什么；宋毓敏以心体察、以形造境、以彩动人，形成亮丽静雅的风格；沈兆祥之作品古意盎然苍润笔墨透出朴拙清雅；胡春文立足于寻找为技之道的最高境界；滕家明以苦行僧的严苛参悟践行着中国画的法与理；张克伟探奇武夷而别开生面使“画山有自家笔墨”（陈传席语）；董扬以近六旬好精神由禅入艺写花鸟之趣；郭根会从花鸟创新中寻抒情放怀之意；胡成彪扎根传统诗书相长务求高格；孙克明山水注重文脉有“古风”可堪回味；张宇聚焦于楷而心无旁骛大成气候“一但出手便过人数等”（胡传海语）；林阳楷隶之平和行草之简静入书之高境；张铁甲之书气息纯正顺性而自然；徐恒绘画得传统熏染而能空灵恣肆；蔡亮山水用笔轻松而活、用墨淡雅而逸；张建京纵恣放逸有“绝尘埃出清骨”之个性；楼台绘画缘物寄情意味幽远；刘少白有80后之清纯涉足山水花鸟诗文印章，可有“尚意趣、精笔墨、饶士气”之论；王清州以色彩动人心呈现意象之美；孔繁静让山水有“我”故能见画作之细致柔情之性；李安水造境师法造化、气息朴实醇厚；杨旭由修道体书道蕴法度成自己面目；李卡之画能追慕古人有高古清逸之气；更有张尚明之面貌独具的意象画让观者眼睛一亮成为坊间稀客。由此一览可以看出，此书编辑中，注意了从多视角多层次面对书画家的选择。

《中国书画》杂志是由经济日报社主办的国家级艺术类核心期刊，从创刊之始，就有四个关注维度：传统、实力、创新、市场；也有“学术性、知识性、鉴赏性、收藏性、可读性”之办刊理念，值创刊十年之际，在此书出版之时，再陈述一下价值观，权且是对弘扬中国传统文化、繁荣书画艺术其心其志的注脚。也希望读者通过对《笔墨意象》一书的阅读大略看到不同层面的书画家们在创作和学术上的所感所悟。

《中国书画》杂志社 艺术交流中心

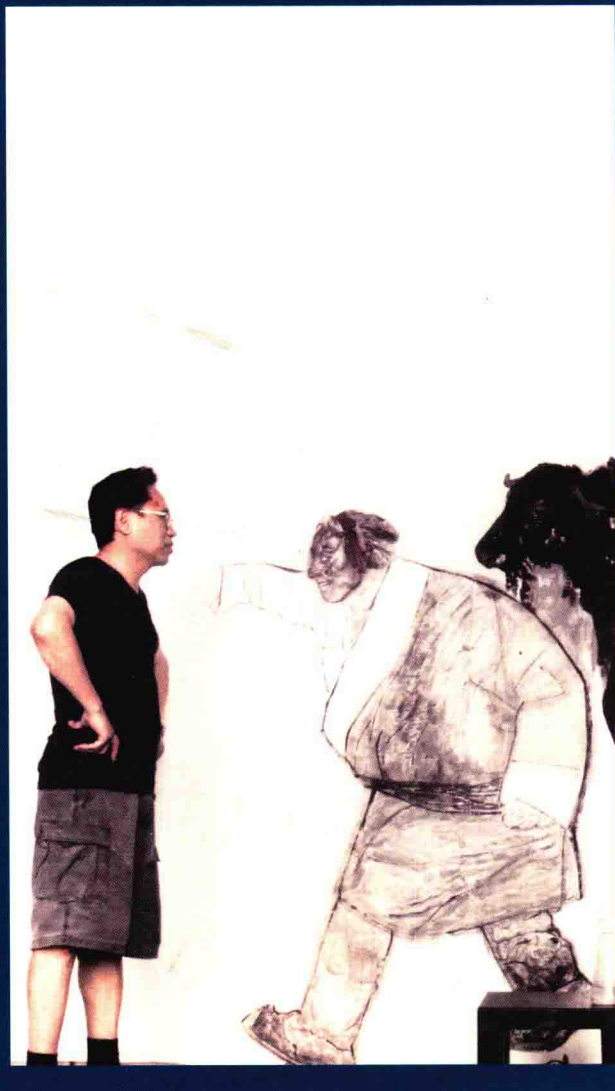
2012年12月31日

袁武

YUAN WU

1959年9月生于吉林省吉林市，1984年毕业于东北师范大学艺术系，1995年毕业于中央美术学院国画系，获硕士学位。现任北京画院副院长，中国美术家协会理事，享受国务院政府特殊津贴。

作品《大雪》曾获全国第七届美展铜牌。作品《没有风的春天》曾获全国第八届美展奖牌。作品《天籁》曾在首届枫叶杯国际水墨画大赛中获金牌奖。作品《凉山布托人》获首届全国国画人物大展优秀奖。作品《九八纪事》获全国第九届美展银牌奖。1997年被全国文联评为中国画坛百杰。作品《亲人》获1998年全国抗洪英雄赞美术作品展一等奖。作品《凉山布托人》入选百年中国画大展，作品《生存》获解放军文艺奖，作品《夜草》入选2003北京国际双年展。作品《抗联组画——生存》获全国第十届美展金奖。多件作品曾在《美术》杂志、《国画家》杂志、《中国书画》杂志、《中国画》杂志、《美术观察》杂志、《朵云》杂志发表。

实践与理想

◇邵大箴

人物画，不论是油画还是水墨画，都有几个层次的讲究：形，这是最基本的，要达到“似”的要求，即形似；在形似的基础上求表现对象的神情，即神似，做到“形神兼备”。如何在描绘中，在形式语言中，注入作者的主观感情，使绘画形象具有更多的感情色彩，那就又有“传情”、“写意”的问题了。不过，不能把绘画中的人物形象塑造这样一个比较单纯的问题复杂化了。一般说来，写形传神是最重要的，在这当中，自然会表达作者的感情和思想。

写实的油画和写意的水墨画，在观念和技巧上有相同的一面，也有不同的一面。例如都要有造型，都要经得起视觉的检验，都要通过点、线、面和色彩等形式因素给人以美感，给人以心灵的感动和思想的启迪。但是，西方写实油画和传统的写意水墨画除了工具材料上有所不同外，在创造的出发点上也有区别，前者用形来包容意，后者以意来兼顾形，在美学追求上各有侧重，各有千秋。但是一个不容否认的事实是，前者在人物塑造的真实感上有相当的优势，后者在山水意境的创造上成就非凡。

20 世纪中国水墨人物画发生了重要的变化。变革的中国社会要求水墨人物画描写现实生活，塑造当代人的形象，以推动社会的前进步伐，因此文人画面临巨大的压力。有志于革新文人画的先驱们，提倡用文人画以前的民族写实绘画传统和西画的写实主义，来改进水墨人物画的造型。20 世纪涌现出人物画大师徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、黄胄以及王盛烈、杨之光、方增先、李震坚、周昌谷、刘文西、卢沉、周思聪、姚有多、刘国辉、吴山明等一大批杰出的艺术家。新时期成长起来的人物画家在这个基础上又做出了新的探索和新的贡献。基于时代的发展和人们新的审美需求，近十多年来驰骋于画坛的人物画家们在两方面有新的突破：在内容上他们更关注表现人的感情的丰富性，更深刻地发掘人性的复杂性，从而使人物形象更具真实感和时代感；在形式语言上，更注重造型与线的语言自然、完美结合，使水墨人物画更具民族气派。在涌现出的新人中，军旅画家袁武备受人们关注。

早在 80 年代末，袁武的作品就受到人们的好评，在高手如云的第七届全国美展上，他的作品《大雪》获得铜奖。之后，他不断在全国重要的展览会上亮相，推出自己的新作，尤其在中央美术学院中国画系研究生班结业、获得硕士学位之后，他的视野更开阔，修养更全面，追求更明确，艺术创作进入了新的境界。作品《凉山布托人》、《亲人》、《夏日，阿拉山口的雪》、《九八纪事》、《抗联组画一生存》等先后在全军和全国美展上获奖，跻身当代中国画领域优秀的人物画家的行列。

研究袁武成长的经历不难发现，他像一切有成就的艺术家一样，成功的原因除了有一定的天赋外，主要靠认真学习和细心体悟。他是一位很勤奋的人，从他的大量速写中，可见他“艺不离手”，不断训练自己眼睛、手和心的互相配合去把握对象特征的能力；同时不断在琢磨对象中体悟自己的感情，体悟艺术创造本身和人生的奥秘。所以说袁武远远不只是绘画技巧的高手，而且是有思考、有追求的艺术家的。

朵草 240cm x 120cm 纸本设色 2006年

袁武是在“‘85’青年美术思潮”之后登上画坛的，他虽没有卷入这场美术青年的“反叛”活动，但多少受到这场思潮的“洗礼”。他似乎从这场波及面很广的思潮中，更加认识到传统中国画艺术的精神，认识到手艺的重要。他尊重 20 世纪艺术前辈们的探索成果，决心在他们的基础上迈出自己前进的步伐。当袁武正满怀信心地在水墨人物画上奋力拼搏时，画坛又兴起一股复归文人画传统的思潮。他敏感地从中得到启发，更加精进地钻研笔墨，钻研文人画技巧，以弥补他学生年代重造型而对笔墨语言研究的欠缺。但是，面对一些把文人画“阐述”得玄而又玄，并以此来否定 20 世纪水墨人物画成就的理论时，袁武从自己的实践中清楚地认识到这种貌似弘扬传统的理论，会把中国画引入歧途。在他写的《心路》一文中，他用“我干脆掩耳盗铃，只管画画，不管画理”来表达自己的心情。其实，袁武是深谙画理的。在两个层面上他对画理颇有见解：形而下即技巧、技术的层面，形而上即理论的层面。我们读读他写的许多日记和创作心得，就会对此深信不疑。关于绘画技巧、技术，袁武是认真对待，一丝不苟的。他十分重视绘画的手艺，他说：“绘画，首先是技术，我个人认为，一个真正的绘画大师，应该具备一个画匠的手工能力，要有能力表现出对象的‘物理’、‘物情’、‘情态’。”他十分重视写生，把写生的目的归结为两个：搜集素材和训练造型。他用心地钻研水墨人物的造型问题，他在熟练地掌握了素描造型的基础上，近十年来孜孜以求的是在探索线造型与体积结构较完美的交融。在长期实践中他总结出“整体写意，局部写实”的经验，也就是说用写意的精神来统率写实的技巧，在尊重和保留大感觉的前提下精细地处理细部：他准确、简明地指出线有两层含义：作为体现人体结构特征的线和富有形式美感的线；他在教学、写生中强调画感觉、画特征而不是斤斤计较于对象比例等外在因素；他时常警示自己也告诫学生，不要满足于技巧的娴熟，有时要忘掉技巧直取对象的神态和性格，更舒畅地表达自己的感情……这些朴素的、闪耀着辩证思维的言论，是对画理的精辟阐述。袁武不停留于此，他更进一步深入探讨人物形象塑造面临的新课题，那就是发掘人在特定条件、特定瞬间感情的丰富性和复杂性，力求避免形象的概念化和说教性。这在写普通劳动者的形象中是如此，在写重大历史题材、处理英雄人物形象时也是如此。他关注笔下劳动者面貌和性格的真实再现，既不刻意美化，也避免过分夸张和渲染其“丑”的一面。而后一点，在新时期人物形象塑造中已经是一个值得研究的问题。真实性并不意味着形象的“丑化”，而在再现正面人物形象真实特征时，适度的、不留痕迹的“理想化”，则是有现实品格艺术的应有之义。袁武描绘劳动者形象的画幅如《凉山布托人》（1996 年），在刻画劳动者饱受生活沧桑（长期艰辛劳动生活在他们面部和身体上留下的痕迹）的形象时，同时写出了他们的善良、坚强和纯朴，写出了他们身上蕴含的力美。作者不止于对这些劳动者生存状态的同情，还有发出自内心的思考和对生活的诘问，其中包含着对劳动者身上品质的赞美。正是这些复杂的感情和思绪驱使袁武拿起画笔为他们的形象立传。作为军旅画家，描写我国革命历史上或现实生活中英雄们的壮举和业绩，更是义不容辞的责任。袁武处理这些画面时忠实于历史的真实，歌颂他们的英雄行为和事迹而不回避他们在彼时彼刻面临的艰辛，不忌讳写出他们在困境中复杂的心情。在《抗联组画一生存》（2003 年）中，他笔下的战士疲惫、寒冷和饥饿……但他们为了崇高的理想要坚持生存下去，他们内心的美，他们坚韧不屈和顽强奋斗的精神在逆境中显示出来更加真实感人。总之，着眼于“内美”而不满足于“外美”，是袁武水墨人物画的重要特色，这在他的作品《母亲看我画小平》（2004 年）一画中，也显明地表现出来。

袁武在邓小平形象（《小平犹在》，2001 年）的塑造中，没有把重点放在表现领袖人物的“高大”这个基点上，他刻画了一位慈祥、睿智的长者正以其特有的姿势在纵论国事。坐在“画中国画”右下方的作者的母亲，一位普通的中国老年妇女，用极其普通的方式，表达她对使中国走上富强道路的伟人的敬意。这幅画的构思非同一般，画幅中有两位主人公：领袖和普通的老年妇女。画中的“我”即作者是缺席的，他的感情融在小平和母亲的形象中了。这幅画的灵

感来自作者亲历的生活，画面上表现出来的又是“原”生活形态，画面构思新颖，耐人寻味、耐人咀嚼。

袁武的人物小品特别是描写古人的小品，画得轻松自由，布局不拘一格，线条飘逸甚至“放纵”，但不满足于笔戏、墨戏，一看是受过现代写实造型训练的艺术家的手笔，人物形象的内在结构严谨。读这些画时，我又想起袁武说过的一段话：“现在的绘画已经不再热衷于讲故事、画情节，更多的是强调形式和节奏。我曾尝试打破时空，也曾想要突破笔墨。但是经过一番试验后，总是又回到原来的套路上。因为只有这样，才能把我要画的形象表现出来，才能把我要说的话说明清楚。”我理解和赞赏他的见解。艺术本来是人发自内心的声音，包括笔墨在内的一切形式因素都是为这一目的服务的。舍弃这一根本目的，艺术就失去其意义。勤于实践又有理想的袁武，执著地守护着自己的观念，并诉诸于实践，已经取得了令人称羡的成绩，相信经过他的努力，还会做出更大的贡献。

2006年元月于北京 中央美术学院

福来

袁武

上图：福来

45cm × 45cm

纸本设色

2005年

下图：观鹅图

46cm × 69cm

纸本设色

2011年

《进山》四联画 380cm x 600cm 纸本设色 2006年

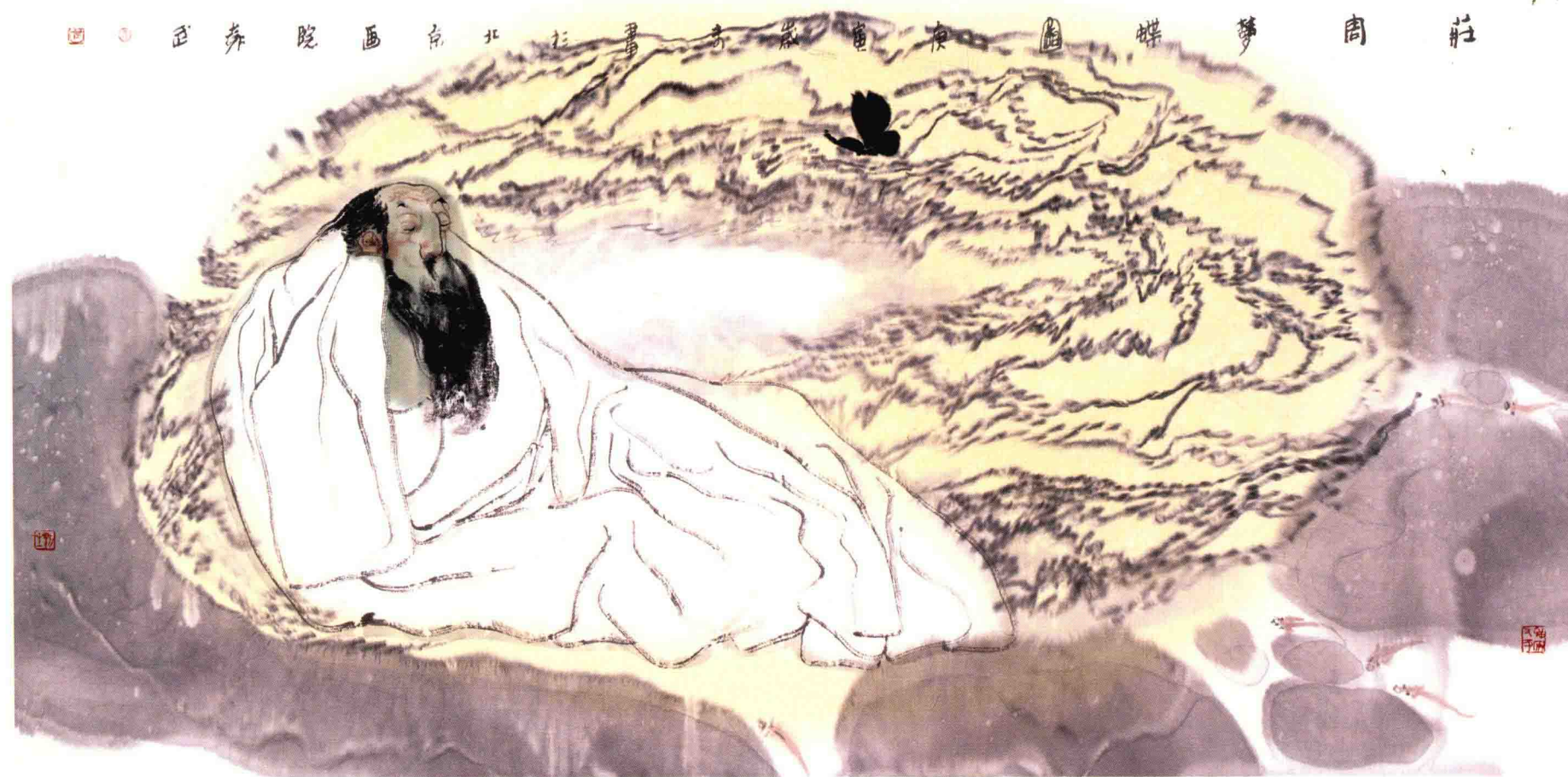
塞外，春天还不曾苏醒
240cm x 200cm 纸本设色
1995年

小村，又一个秋日 120cm x 120cm 纸本设色 1995年

暮色 140cm × 320cm 纸本设色 2009 年

庄周梦蝶 69cm × 138cm 纸本设色 2010 年

净地 120cm × 340cm 纸本设色 2006 年

秋水无声 霍达画于北京 2002 年

秋水无声 97cm × 180cm 纸本设色 2002 年

走过沱沱河 366cm x 732cm 纸本设色 2009年

2009.8. 奔世画

