

A black and white portrait of a middle-aged man with dark hair, wearing a light-colored, long-sleeved, button-down shirt with a subtle grid pattern. He is looking slightly to the right of the camera with a gentle smile. The background is a plain, light color.

DANGDAI ZHONGGUO SHANSHUI
HUATAN SHI MINGJIA

当代中国

山水画坛 10 名家

管苈舫作品

GUAN MINGANG ZUOPIN

主编 贾德江

● 北京工艺美术出版社

当代中国山水画坛100名家

管氏桐

J222-7
318

DANGDAI ZHONGGUO SHANSHUI
HUATAN SHI MINGJIA
GUAN MINGJIA

作品

图书在版编目 (CIP) 数据

管芑桐作品//贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2009.6

(当代中国山水画坛 10 名家. 第 2 辑)

ISBN 978-7-80526-678-7

I. 管... II. 贾... III. ①山水画—作品集—中国—现代 ②山水画—艺术评论—中国—现代 IV. J222.7

J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 077802 号

责任编辑: 陈高潮

责任印刷: 宋朝晖

装帧设计: 汉唐艺林

当代中国山水画坛 10 名家·管芑桐作品

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/3630

经 销 全国新华书店

制 作 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 635 × 965 1/8

印 张 8

版 次 2009 年 6 月第 1 版

印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-80526-678-7/J·595

全套 10 本定价 480.00 元 (每本 48 元)

目 录

- 开拓新境界
——读管茺栢的山水画 薛永年/1
- 云阳县沙沱牛角洞写生 /1
云阳县沙沱田坝镇写生 /1
巫峡雨后 /1
重庆云阳县石笋河大峡谷写生 /2
峨眉晨曦 /2
巫峡清韵 /2
临郭熙《早春图》 /2
巴峡春潮 /3
蜀山锦绣 /4
且入巴国山意濛 写得烟村幛犹湿 /6
青绿染巴山 /7
霞外倚天石 极目飘缦纱 /8
大江溯源 /9
春湖（附局部） /11
江河东流寓千古 /12
峡江出帆 /14
云岚出帆图 /14
大山峡 /15
聚友观景图 /16
拜松图 /16
渡江会友图 /17
观云图 /17
五月光雾山 /18
云岚出帆图 /18
蜀山清韵 /19
祥云千里图 /20
峨眉胜景四条屏 /21
峡江纤夫 /22
蜀山飞瀑 /23
初冬瑞雪 /24
玉泉龙潭 /25
深山藏古寺 /26
巫峡雨后 /27
大岳松风 /28
大岳浑成 /30
香巴拉晨曦 /31
十月故园满地金（附局部） /33
金色家园 /33
嘉陵丽景 /34
云岚千帆上夔州 /34
金堂小三峡 /34
扬帆出西陵 /35
莫西春色 /36
剑门峥嵘 /37
祥云照西陵 /38
武夷山晒布岩 /39
大渡河水浪滔天 /39
白云山幽居图 /40
巫山云霞 /41
清云绕壑 /42
大岳清兮卷云台 /43
溪山暮霭 /44
江山云霞图 /45
蜀国多仙山 峨眉邈难匹 /45
秋水如蓝 /46
巫山新雨后 /47
西岭千秋雪 /48
盛夏幽泉 /49
祥云照千山（附局部） /51
极目嘉陵江 阳春看三月 /52
千峰竞秀 /54
嘉州雨后 /55
春醒图 /56
若水河春色 /56
云涌山尊水自灵 /57
看惯巫山云雨 /58
二郎山外泸水长 /59

开拓新境界

◆ 薛永年

——读管茺桢的山水画

云阳县沙沱牛角洞写生 2009年 纸本 45cm × 68cm

云阳县沙沱田坝镇写生 2009年 纸本 45cm × 68cm

巫峡雨后 2007年 绢本 53cm × 176cm

十年前我认识管茺桢的时候，山水画在“’85新潮”之后出现了两种追求。一是参照西方现代艺术，探索以往未曾表现的精神领域，营造令人感奋的景观，同时强化山水画的视觉观念，以崭新的面目阐释现代感。二是回归明清以来的传统，打造个人笔墨图式，讴歌人与自然的和谐，以似古实新的面貌诠释中国艺术精神。随着上世纪九十年代弘扬传统呼声的高涨，回归明清传统而竞求笔墨图式的创作成了主要趋向，作品精神性的贫弱和笔墨理解的表层，成为引起普遍注意的问题。在这种情境下，由老学长朱理存介绍，管茺桢带着作品来到我家，那是我第一次看到他的作品。当时就觉得他的山水画境界雄浑、光影神秘，笔墨也有新的尝试，表现出突破前人的积极探索，显示了一定潜力。于是我和他讨论起山水画的创造。

我一直认为，描绘空间境象的山水画，直接诉诸观者的是“丘壑”和“笔墨”，进一步诉诸观者精神的是“意境”。“丘壑”泛指画中的自然景观和人文景观，它不但要符合客观规律，还要摆脱习见目光的局限，既前无古人地开拓新领域，又“搜尽奇峰打草稿”，按照构筑意境的要求，大胆提炼、综合、幻化。“笔墨”作为传统绘画语言的基干，它也不仅要集古今笔墨精神笔墨技巧与笔墨媒材的大成，还要有对其表现力有所突破有所发展。“意境”作为熔铸了思想感情的审美境界，它的创造不仅是情与景的结合，而且是“象内意”“象外意”结合表达的精神境界。若想臻于此境，只能“外师造化，中得心源”。所谓“造化”，不仅是大自然的整体和局部，还包括了自然生成演化以及它在人类历史中变异，因此师造化的含义有二，一是客观地表现大自然乾旋坤转中丰富变化的外表征象与内在联系，二是艺术家要像造物主一样地创造一个多种对立统一的艺术世界。为此画家必须到大自然中去感受、体验、领悟。所谓“心源”，指的是画家永不枯竭的思想感情，是他浸透了民族文化根脉与时代脉搏气息的内心世界，为此画家必须把自己融化到民族的血脉和时代的潮流中去，提升精神境界，丰富学识修养。

当时管茺桢画的大山大水是一种熔铸了内心感情的心象，旨在表现他对天人关系的感悟，但从巴蜀山川生发而来的特点依然可见。我觉得他对山水画的创造，对于“外师造化，中得心源”的历史经验已有了来自实践的认知，

重庆云阳县石笋河大峡谷写生 2009年 纸本 50cm × 200cm

峨眉晨曦 2008年 成扇 纸本设色

巫峡清韵 2008年 成扇 纸本设色

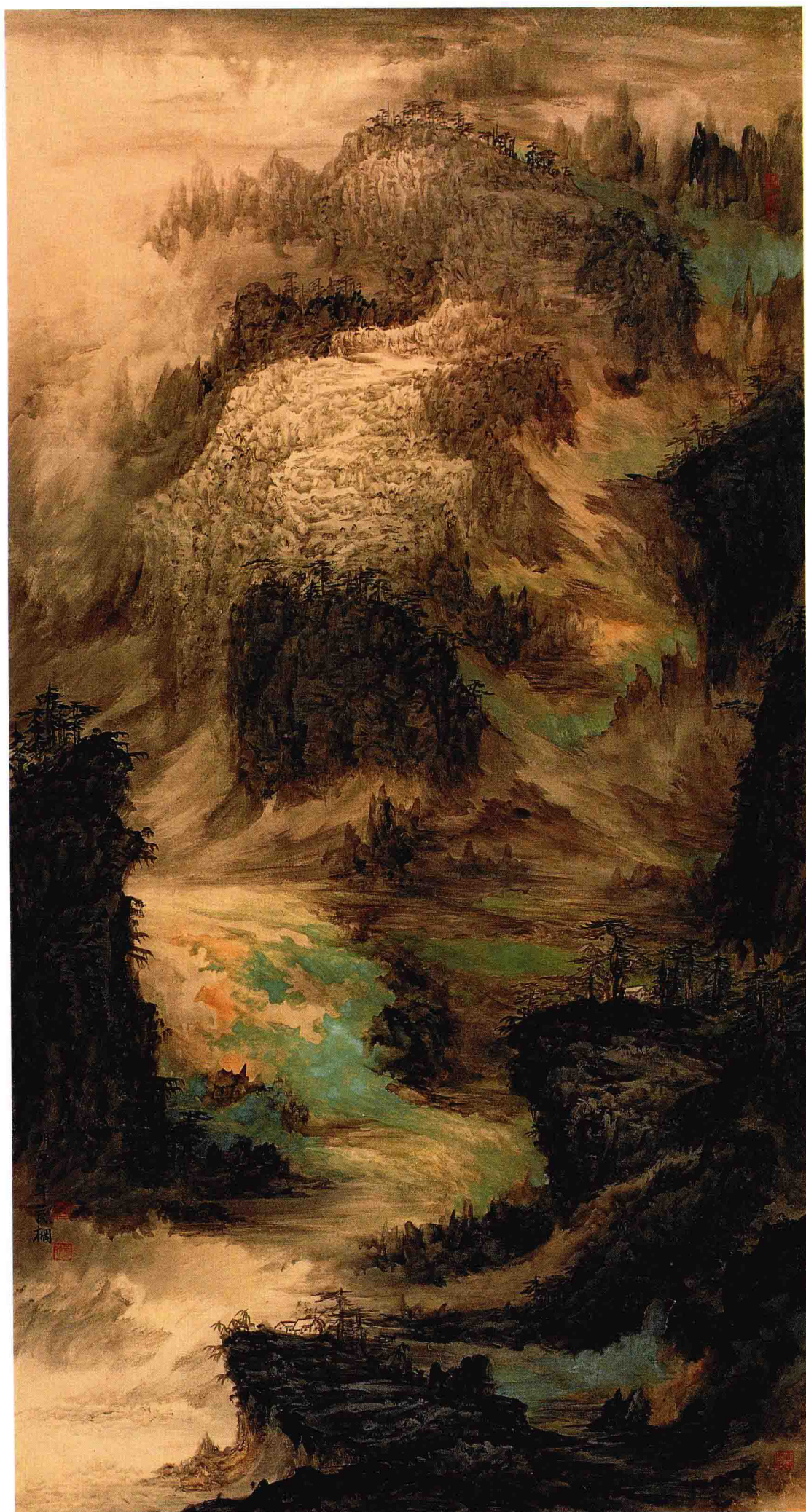
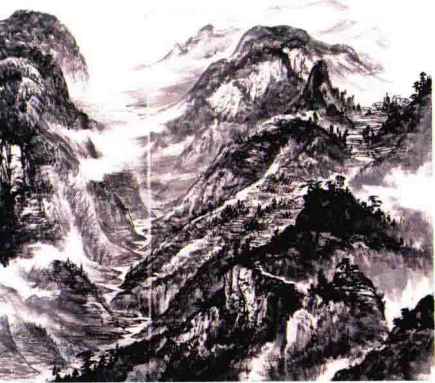
临郭熙《早春图》 2006年 绢本 150cm × 110cm

也初步形成了自己的面目。他恳切地希望我再提些建议，于是我便同他谈起了笪重光的《画筌》。对这部集山水画论大成著述，我强调了三个观点：一是“实景清而空景现，真境逼而神境生”，二是“笔中用墨者巧，墨中用笔者能”，三是“从来笔墨之探奇必系山川之写照”。希望他继续师造化，更深入地把握四川的山水资源，在熟悉“实景”的前提下创造符合时代审美的“神境”，在模山范水中去弄清笔墨互相渗透的规律，以自己的语汇发展传统的笔墨语言。十年来，不管他来京参展领奖，还是我偶尔因事进川，他总会带上新作给我观赏，并聆听意见。我发现这位好学深思之士的艺术，不断前进，不断完善，越来越成熟了。

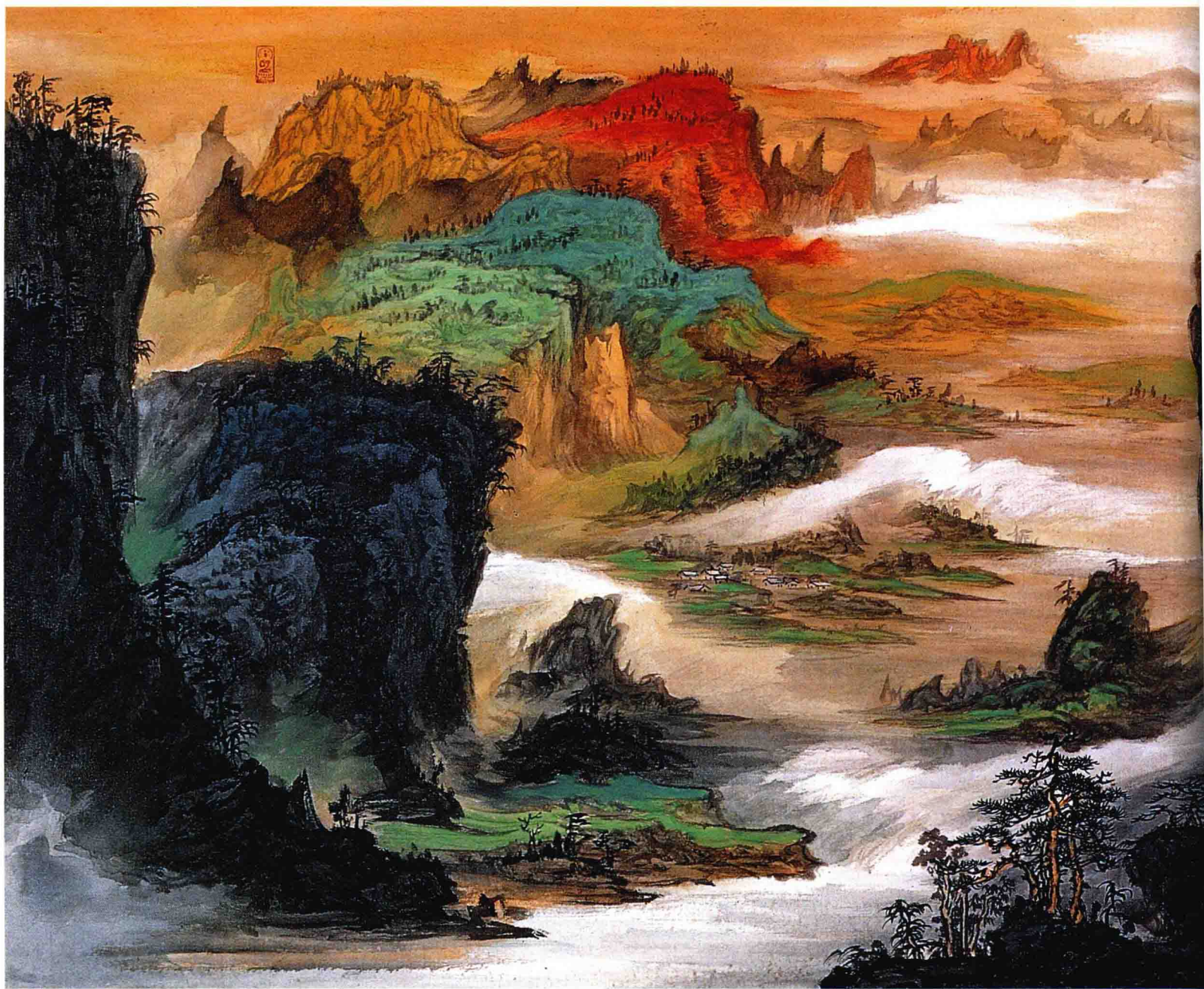
管茺桐作品中的景观，偏重于自然景观，而且取材于奇险幽秘钟灵毓秀的巴山蜀水，带有北方之雄、江南之秀、东南之幽奇、西南之神秘。他很少画视野狭窄的小景，画的都是震撼人心的全景山水，都不乏开阔的空间、层叠的峰峦、岩壑的起伏，云行的迅疾，光影的变幻，偶尔也有历史的留痕。引人注意的是，他画的山水，既有别于近人的江山新貌和革命胜迹，也不太接近古人的游观山水和隐居山水。他力图展现的是与人类同在的永恒自然，甚至具有人迹罕至的太古感。景观的呈现，不取若忘若忆的模糊印象，不用提炼过甚的符号，从局部和细节而言，颇有真实感，是笪重光所谓“实景”，有接近西画古典写实之处，从作品的整体而言，又有着高度的综合与幻化，既不乏北宋山水画的营养，又在艺术幻化中借鉴了西方现代艺术的视觉观念。

他使用的艺术语言，既不是大笔头的写意方式，也不同于装饰意匠稍多的青绿方式，而是高度重视用笔的水墨淡彩，略有青绿辅助。如众所知，以笔墨为主的语言，一般也有两种，一种笔墨虽有独立的审美价值，但服从景观实景的呈现，可称为“实景笔墨”。另一种是书法式的笔墨律动引导景观的生成，使景观的描写成为既对应物象又有所抽象的图式，可称为“图式笔墨”。前者重客观的再现，后者重主观的表现。管茺桐的艺术语言，兼有上述两者的特点，笔墨首先服从于实景的表现，同时也有一定的图式感，特别对于山石结构和肌理的描写，已经形成一套不但来自三峡礁石而且在提炼中融入了个性的程式。这种不妨暂时称之为“浪花皴”的语汇，完全符合传统的笔墨规律，又以他人所无的样式，丰富了中国画的皴法。

如众所知，画中的笔墨，已经不再指工具材料，而表现为一种点线面形态系统，在没有认识到点线面的转化之前，古人曾谓“笔以立其形质，墨以别其阴阳”，其实这种表述过于简单。实际上被称为笔法的各种勾、点、皴、擦、染，在实际应用中是有所渗透有所转化的，正如笪重光所称：“勾灵动，似乎皴。皴细碎，同于擦。”“点之圆活，与皴无殊。皴之沉酣，视染匪异。勾之漫处，可以资染，染之著处，即以代皴。”正是基于这种深刻的认识，他强调指出：“墨中用笔者巧，笔中用墨者能。”管茺桐根据西南景观的感悟，为了强化其风卷云舒光影变幻的灵动神秘，在细浪皴中，成功地发展了“笔中用墨”的技巧。具体做法是：笔笔见浓淡，把润

◎ 巴峡春潮
2006年 绢本 137cm × 68cm

◎ 蜀山锦绣 2009年 绢本 55cm × 136cm

泽灵动闪烁的光感在笔墨与丘壑结合中表现出来。

巴蜀山水由于独特的地理环境与气候条件，其阴阳陶蒸、光影婆娑和流光溢彩、绚烂多姿、神秘玄妙，给人的视觉冲击也最大。为了把光的表现纳入笔墨之中，管茺桐进行了自觉探索，他在追溯传统中发现，在笔墨图式成风之前，古人对光已有不同程度的表现，或春光淡荡，或雪光凄清，近代李可染的逆光镶边，虽接近西法，却为表现光开了生面。然而他自己对光的表现，既结合了空间物象，分别平光、逆光、束光的不同表现，又注入到一笔一墨当中，使光的表现成为空间笔墨语言的有机组成部分，既体现客观世界的

神奇幽秘，又表现主观感受的辉煌迷离。应该说，这是发展笔墨语言扩大了笔墨表现的有益尝试。

在“丘壑”与“笔墨”之间，还有一个联系二者的纽带，即是古人称之为“布局”今人称之为构图的技巧。在这一方面，管茺桐也探索出适合独特景观与个性化笔墨的个人方式。表面看他十分重视引进西方的构成意识，注意形体大的对比与大的冲突，往往具有摄人心魄的张力。但认真解读，不难看出他的构成意识恰恰与传统布局中的“势”及“开合起伏”巧妙结合在一起。所谓“势”实际是指运动趋向，而“开合起伏”的节奏又加强了“势”的表现。正是由于他把构成对形体的强化

与表现自然运动与感情运动的势融合为一，所以作品有效地表现了大自然永恒的活力和对时代脉搏的独特感受。

管茺桐的山水画所以独特动人，他所以名列全国百杰，更在于创造了不与人同的意境：大山大水，雄秀神奇，灵动幽秘，开发了山水画的精神表现领域。自古以来，山水就作为先民可望可游可居的生存环境被画家讴歌，创造了两种类型的意境。一种在广大空间的千丘万壑中驰骋神思表达超越视界的审美感情，另一种则在某山某水或一丘一壑中寄托有动于衷的深切情感。新时期以来，又出现了表现崇高之感与天人之思的另一种类型。管茺桐创造的意境，则兼而有之，既在囊括万殊的

恢宏境象中充分表现对巴山蜀水雄奇深秀的感动，又在似乎神游万仞的思逸神超中透露出对山川运动的惊叹和敬畏。他不仅画出了所见所感，而且画出了所想所思，不仅画出了语言可以表述的意蕴，还画出了超出语言文字的直觉感受和心底悸动。

作为新时期成长起来的中年画家，管茆桐勇于实践又好学深思，不仅创造了山水画的新面目，而且在不断地精进，不断地突破与不断地完善。在上世纪八十年代中期以前，他还追随着老师岑学恭的三峡画派，后来经过孙竹篱点拨有意识地探索自己的艺术语言以来，他大略经历了三个阶段。开始，他的山水受到

“‘85新潮”唤起的寻根意识的启发，吸收西方现代构成的技巧，带着“文革”跌宕命运中的潜意识，极力在大山大水中表现巴蜀山水的雄谲乃至天地创生的神奇，虽已脱颖而出，但情感有些压抑，笔墨也尚在探索之中。90年代后期到新世纪初叶，他开始更积极地感受时代氛围，取法汉画的雄深、唐画的辉煌、宋画的静气、在气势磅礴的大山大水中凸显神秘幽邃中的崇高伟岸，在复合性的千岩万壑山耸云驰中开掘永恒的静穆庄严，在精到的个性化的“笔中用墨”里求水晕墨彰的灵动和天籟之光的辉煌。

无疑，管茆桐自成面貌的艺术，已经在如今名家辈出的山水画坛卓然自立。不

断开拓领域的管茆桐，近年又推出另一种意境全新的山水，意境情调与已往又有所不同。他开始以一定的青绿重彩描写大山大水中明丽的山光春色，表现西南山区良田万顷的安居乐业之美。显然，这种山水，已经有别于他原有的文化观念，从表现人对大自然的崇仰惊叹转为对人在雄秀神奇的人间仙境中生活的畅神惬意，虽然如何发挥以往意境创造中的长处，还是一个需要探索的新课题，但十年来管茆桐的思索与实践，恰恰由浅入深地抓住了山水画创造的关键。我相信，他通过来中国画研究院深造，转益多师，开拓视野，取长补短，继续多思奋进，一定会取得更大的造就。

◎ 且入巴国山意濛 写得烟村幃犹湿 2006年 绢本 238cm × 180cm

◎ 青绿染巴山
2009年 纸本
137cm × 68cm

◎ 霞外倚天石 极目飘缈纱
2005年 绢本
180cm × 92cm

◎ 大江溯源 2004年 绢本 194cm × 139.5cm

◎ 春潮
(附局部)
2006年 绢本
222cm × 122cm

◎ 江河东流寓千古 2004年 绢本 137cm × 484cm

