

CHINA CALLIGRAPHY

中國書道®

守护传统艺术·弘扬民族文化

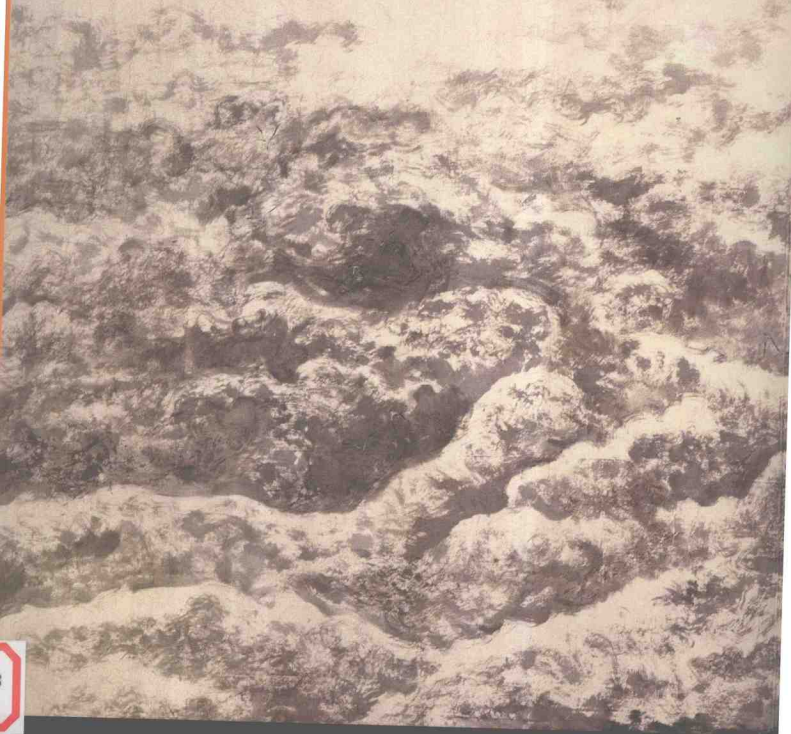
第③辑

卷之二 一种日常话语

两种样式 一种情怀

——王西京绘画的思想境界和审美超越

[illegible]

玉楼醉春图 180cm x 1200cm / 1993 王西京

玉楼醉春图(局部) 180cm x 1200cm / 1993 王西京

中国水墨[®]

《中国水墨》系列丛书

本丛书由北京顺壁堂文化艺术中心策划、编辑，北京燕山出版社出版、发行的大型当代中国绘画系列丛书。丛书内容以全方位的视角展示中国当代二十位最具创作实力的艺术家的创作环境、创作空间、创作状态及最新创作成果，全面了解中国当代绘画的民族性、文化性、经典性、原创性、现代性，是广大中国画工作者研究当代中国画的必备藏书。

本丛书为国际大度16开本，内页120页采用进口157克哑粉纸，四色印刷，图文并茂，装帧精美。

王谦卷

龙瑞卷

张立辰卷

范扬卷

林穗卷

方媛卷

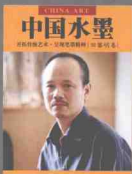
周京新卷

杨春晖卷

何加林卷

田黎明卷

陈平卷

贾振宽卷

陈勇卷

霍泰阳卷

张志民卷

张健卷

单册价：50元(含2元邮资)欢迎订购！

邮购电话：(010)61765765 81458958

邮局汇款地址：北京市亚运村邮局 100101 信箱 165分箱

邮编：100101

收款人：董保建

农家的日子 李己夏
玫瑰园主 庚午

J292.28
W237.1

「關注的是線條和以此為基礎的中國藝術。書道之道。」

太古無法

大鑿不散

書

而法生焉

法于何立

立于一畫

石濤語

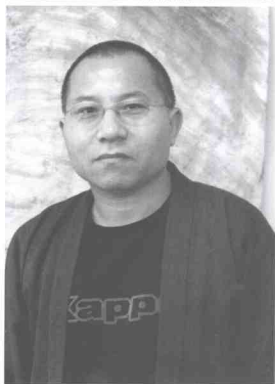

二零零六年第三輯封面人物王西京

人物 || 王西京

人物 || 邢庆仁

目录

王西京

两种样式 一种情杯

6

邢庆仁

一种日常话语

40

守护传统艺术 弘扬民族文化
CHINA CALLIGRAPHY

第 叁 辑

中國書道

图书在版编目(CIP)数据

中国书道/王西京等书. —北京:北京燕山出版社, 2005.12
ISBN 7-5402-1738-3
I. 中... II. 王... III. 书画—作品集—中国—现代 IV. J292.28
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第122463号

编委—王 键 方 骏 龙 瑞 田黎明
卢延光 老 圃 何加林 吴山明
张立辰 张志民 张 捷 张江舟
陈 平 陈国勇 范 扬 林 墉
周矩敏 周京新 杨春华 贺 成
姜宝林 周京新 唐勇力 梅墨生
崔振宽 程大利 满维起 樊 波
霍春阳

(编委成员按照姓氏笔画排序, 排名不分先后)

主 编—赵蒂嘉

执行主编—李海滨 谭云

副 主 编—徐勇

责任编辑—董保建 陈果 杨燕君

出 版—北京燕山出版社

出 品—北京慧堂文化艺术中心

编 辑—云鹏 刘哲 徐泽敏

美术编辑—易瑞东 王淑萍 孔国祥

编 辑 部—[010]61765765/103

发 行 部—[010]61765765/105 81458958

联 系 人—董保建

邮购地址—北京市亚运村邮局100101信箱165分箱

邮 编—100101

电子邮件—zhongguoshudao@yahoo.com.cn

制版印刷—金秋彩色印务有限公司

开 本—850 × 1165 1/16

字 数—12.9千字

印 张—6.5

版 别—2006年3月北京第1版

印 次—2006年3月北京第1次印刷

ISBN 7-5402-1738-3

总 定 价—1160(全二十册)

燕山版图书, 版权所有, 侵权必究。
燕山版图书, 印装质量可随时退换。

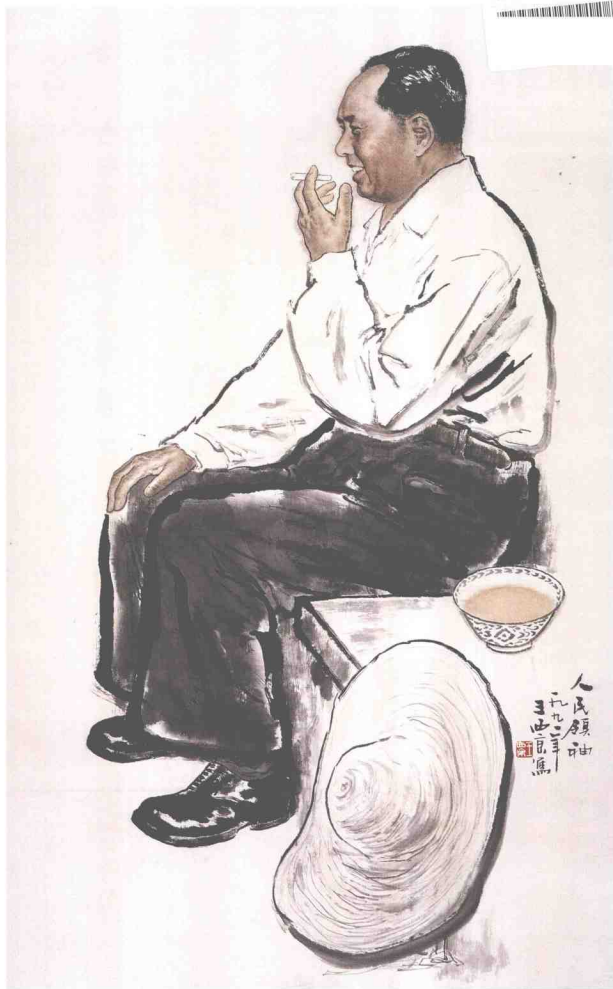

王西京

1946年8月生于西安，国家级有突出贡献专家、一级美术师、中国美术家协会理事、中国艺术市场联盟副主席、陕西文联副主席、西安中国画院院长、西安美术家协会主席，兼任西北大学教授、云南大学教授，第九届、第十届全国人大代表。

王西京曾先后在国内外报刊、杂志发表作品计4600多幅。出版《王西京画集》、《王西京作品集》、《中国历史人物画传》、《无产阶级革命家肖像画辑》、《王西京历史人物画辑》、《中国线描人物画技法研究》、《当代著名人物画家王西京》、《王西京的中国画艺术》等作品集、论文集、录像带等计18种。在国内外大型画展中获大奖14次，2000年获日本政府“国际阿卡得密奖”和“教育文化勋章”，2002年荣获汉城国际书画大展“国际贡献奖”。1991年领导并主持了在西安隆重召开的“1991年国际意象艺术研讨会”，20多个国家和地区的100多名专家学者云集古城，出版了会议论文集3部，计300多篇，引起了海内外学术界的强烈反响。

王西京曾先后在新加坡、日本、英国、马来西亚、香港、澳门、美国、韩国、泰国、台湾等国家和地区成功举办画展三十多次，并多次出访讲学，蜚声海外，受到各界人士的高度赞誉，并被新加坡南洋美术学院、马来西亚艺术学院、泰国东方画院聘为客座教授，在对外交流中为祖国争得了荣誉，是我国当代画坛成就卓越，在海内外享有盛誉的艺术家。

两种样式 一种情怀

——王西京绘画的思想境界和审美超越

文〇樊波

对于王西京的绘画及名气，我还算是比较熟悉的，但当我能够大体上对他的绘画演变过程和艺术追求作了一番相对完整地考察后，就深感以前的了解是远远不够的，而且在我仔细品鉴他的画作中，会时时生出诸多感想却无法一下子理出头绪……此刻，正值夜阑之际，我的思路似乎渐渐明晰起来——我想从如下三个问题谈开去。

第一，就是关于中国人物画的造型问题。大约是20世纪80年代之前，王西京的人物画在造型上采取了中西融合的方式，当然，这里的所谓融合乃是指在以中国画的笔墨语言刻划人物形象的同时又能结合西画的明暗光影之表现手法。从中可以见出画家对对象的内在结构的准确把握以及坚实的素描功底。这毫不足怪，作为新中国培养出来的一代画家——王西京早年在美院所接受的造型训练大抵是以西画方法为基础的，这一切依然是当今中国所有美院教学的基本理念。从画法渊源上看，这种中西融合的方式最早始于晚明的曾鲸，后经有清一代的演化和培植，终于在民国年间以徐悲鸿为代表的画家手中达到了较为成熟的水准。这在当时画坛是一场引起广泛争议的艺术“变革”（或“革新”）。而今当人们已经可以心安理得地接受这一“变革”的历史成果时，其实还应当对其内在原由作一番深刻地反思。中国传统人物画为什么能够逐步接受和容纳西画的手法，这似乎还不能仅仅归咎于什么强势文化（西方）对弱势文化（中国）这一类表面话题，实际上“变革”的真正动因就发生在中国绘画传统

的内部。外来的艺术因素只是一种触发之机缘。中国的绘画传统当然是博大而辉煌的，至今依然是可供利用的审美资源。然而当这一传统一旦固步自封从而无法进一步开拓自身的表现空间时，它就立即变得不合时宜了。对于这一点，被当年的康有为、陈独秀和徐悲鸿敏锐地捕捉到了——或者说，他们乃是中国绘画传统在举步维艰的历史之际，寻求突破的代表人物而已。从造型上看，中国人物画在明清之际已构成了相对完满的审美体系。应当说，中国古代画家具有绝顶的艺术才智，他们善于根据真实对象建构出一种极富审美意味的“造型”样式。宋代郭若虚曾言：“画人物者”，“释门则有善功方便之颜，道像必具修真度世之范，帝王当崇上圣天日之表，外夷应得慕华钦顺之情，儒贤即见忠信礼仪之风，武士固多勇悍英烈之貌，隐逸俄识肥遁高世之节，贵戚盖尚纷华侈靡之容”，“鬼神乃作丑傀驰趣之状，士女宜富秀色婬媚之态”。这一表述对各类人物的“造型”特征作了很好的理论概括。我们看到，与之相应的乃是画家的艺术概括，这种概括主要是依靠多种“语言”来承担的，如所谓的“密体”、“疏体”，所谓“重大而调畅者”、“缜细而劲健者”，所谓“十八描”以及特定的“脸型”、“服饰”和“仪态”等等，各种不同角色的人物“造型”如“道释”、“帝王”、“儒贤”、“武士”、“士女”和“鬼神”，正是在这些“语言”中呈现出来的。应当说，中国传统人物画的“造型”一方面通过某种“语言”保留了现实对象的重要特征，而另一方面，“语

周恩来同志 180cm X 80cm / 1991 中国美术馆

言”也会使得“造型”与现实对象之间产生某种“间隔”，因为“语言”在概括对象的同时又表现出某种“自律性”中——中国画独特的富于意味的美感正是在这种“自律性”中，在保留对象特征和与其相“间隔”的造型关系中透发出来的。在这方面，中国传统绘画与西方古典绘画是有差异的。如果说，西方绘画的“造型”通过“语言”旨在最大限度地接近现实对象的话，那么中国绘画的“造型”与现实对象却始终具有某种间隔性，这种间隔性越大，其“语言”的自律性就越强，以至于人物“造型”在其“语言”自律性基础上逐渐形成了一定“模式”或“程式”。这种“模式”或“程式”很类似中国戏曲中的各种“脸谱”，虽然很有意味，且是具有很强概括力的美的结晶。但它一旦固定下来，就会沦为绘画创造与现实生活的障碍，或者说，人物造型“语言”的“间隔性”也就会变成“断裂性”——由于和现实生活失去关联，那么它的审美意味也就会变得稀薄和贫乏。应当说，这是中国绘画自元明清以来逐渐形成的一种倾向，不少画家（包括山水和人物画家）沉溺于既定的语言“模式”（或“程式”）不能自拔，对此当时已有人展开了批评，然毕竟难以扭转局面。直至民国徐悲鸿等人出，中国画才始开新境——尤其是中国人物画，从西画吸取的表现手法使其“造型”语言与现实生活再度建立直接联系，从而打破“模式”（程式），消除“障碍”，获得新的生机。

这是20世纪以来建立起来的一个新的传统，是中西融合，然又不失中国艺术审美品格的新的绘画样式。王西京及其在他前前后后的一批中国画家都是这一新的传统样式在新的时代条件下的继承者。相对于古代绘画传统，这一新的传统样式主要表现为如下几个新的特点：一是，突显了“写实”的功能。当年徐悲鸿就曾指出，中国画不如西画那样可以“尽术尽艺”，充分反映对象的“奥臆繁奇”。但新的传统样式由于借鉴西画手法，显然弥补了自

身的不足。就人物画而言，由于注重了人物结构的把握和光影明暗的运用，从而使古代的“形神”观在新的“造型”中放出异彩。二是，拓宽了传统笔墨的涵量。在新的样式中，其人物画对于光影明暗的采用乃是由笔墨（尤其“墨”）和色彩来完成的，正因为如此，从而一方面，传统固有的笔墨语言的表现性能改观了，拓展了；另一方面人物“造型”的真实感、体积感也大大增强了。对此人们只要看一看王西京的《远去的足音》等作品，即可知晓与古人拉开了多么大的距离。三是，由于以上所述的两点，加之新的题材对象，所以无论是20年代50年代以前还是50年代之后的中国画，皆可用诗人毛泽东的词来形容：“萧瑟秋风今又是，换了人间”，“数风流人物，还看今朝”。完全是一派新的艺术旨趣和风格境界。

以这样一个新的传统样式作背景，再来看王西京的人物画（这里主要指他80年代以前的创作），我们才能发现出他在艺术上的生长点。在我看来，这种生长点主要表现为对上述新的传统样式的进一步巩固、丰富和完善上。我们看到，新中国成立后成长起来的一批人物画家，如浙江的方增先、陕西的刘文西以及北京的黄胄和稍后的周思聪，他（她）们在吸收西画，笔墨语言贴近现实生活以及在造型和风格境界上传达时代精神气息上，显然是与新的传统一脉相承，同时他们又各自从不同角度在进一步巩固、丰富和完善这一新的传统样式，使之达到了一个新的历史的艺术高度。王西京也不例外，在画法上，他可能直接受到了石鲁、刘文西的影响，笔墨沉厚、凝练，造型准确而深刻，画面格局充盈着一种勃勃欲出的难以掩抑的真气——在这一基础上，王西京的人物画似更加注重人物造型的体积感，在这方面，他十分自然地采用素描的语言，使之与色彩渲染和谐地交融，从而恰如其份地刻画出对象的体貌特征和精神品质，整个造型透露出北方画家特有的浑朴的气质和风骨。吴冠

鐵肩擔道義
妙手著文章

李大釗

李大釗 1926年 X 20cm / 1988 王原藏