

CHINA CALLIGRAPHY

中國書道®

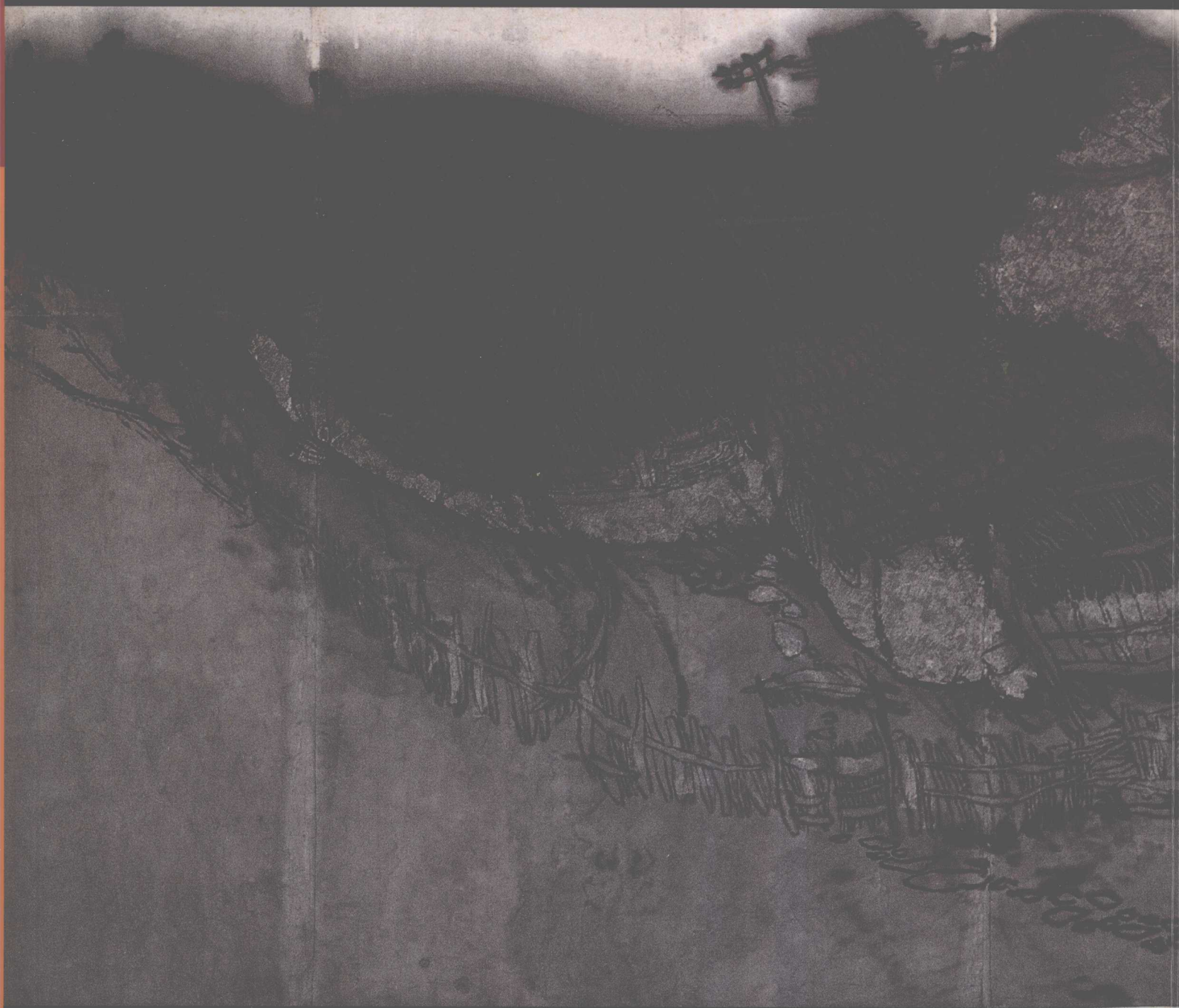
守护传统艺术·弘扬民族文化

第⑤辑

罗江 红土家园的孤独守望
石英 新视角 新感受 新语言
黄山 黄山的工笔人物画艺术

袁武

边走边画

这里有条河 90cm × 200cm / 1986 袁武

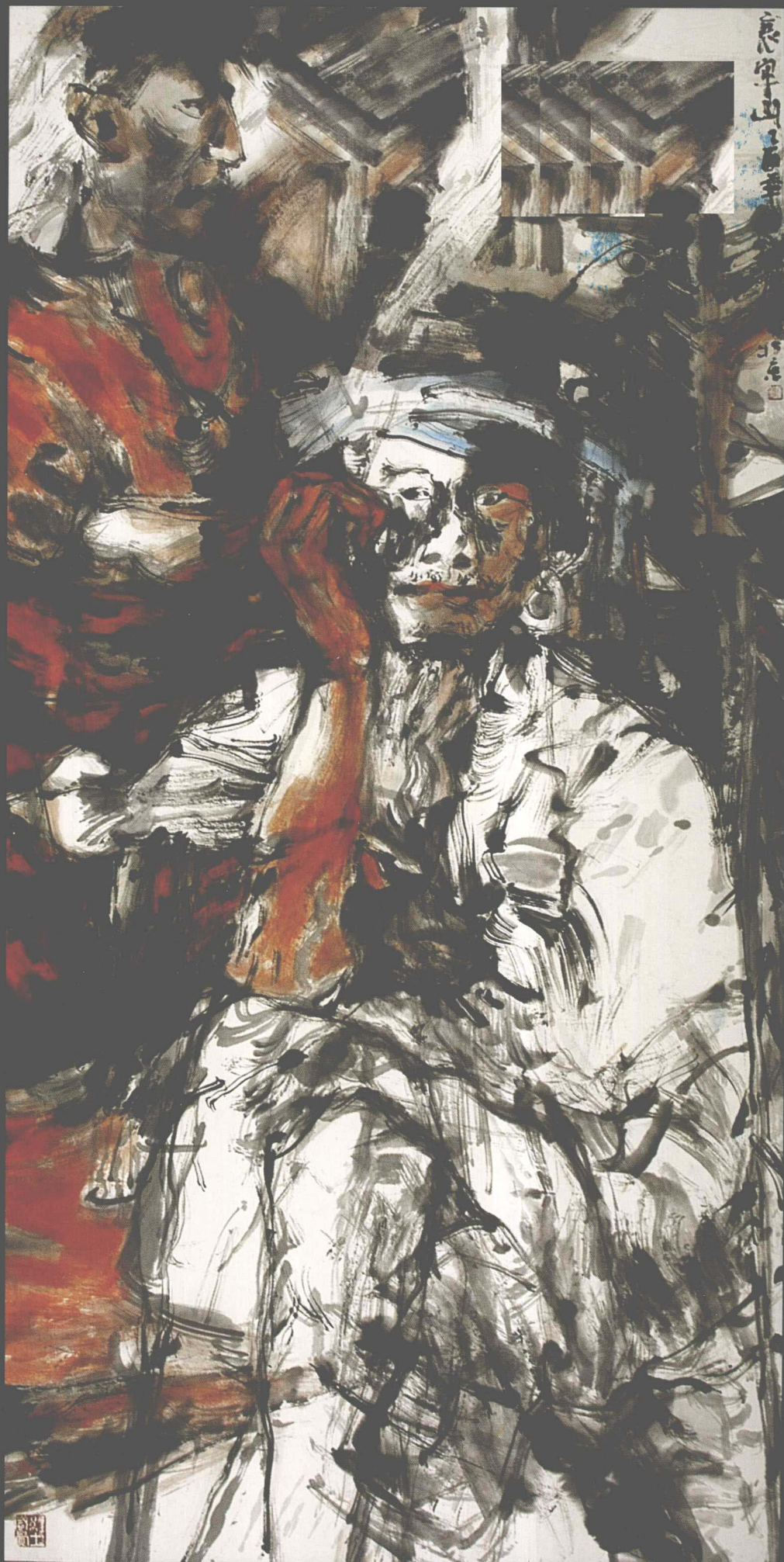

袁武

中國水墨

哀牢山系列之二 136cm x 68cm 2005 罗江

J292.28
Y910.1

關注的是綫條和以此為基礎的中國藝術。書道之道

太古無法

大樸不散

大音希聲

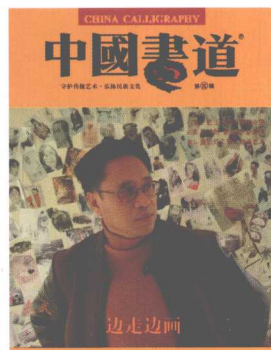
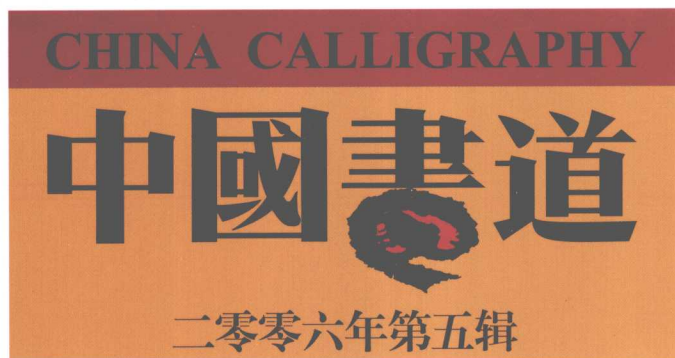
而法生焉

法于何立

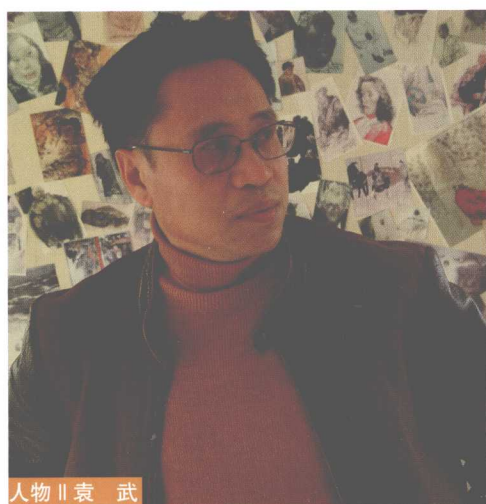
立于一畫

石濤語

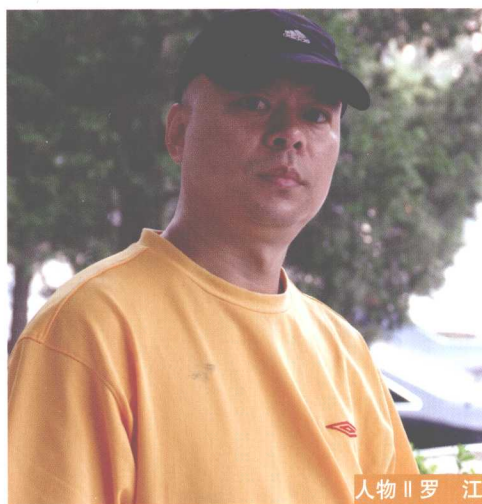
書道

二零零六年第五辑封面人物袁武

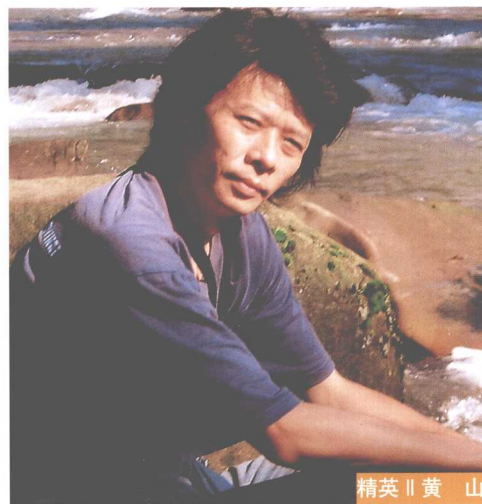
人物 || 袁 武

人物 || 罗 江

精英 || 石 英

精英 || 黄 山

目录

袁 武

边走边画

4

罗 江

红土家园的孤独守望

34

石 英

新视角 新感受 新语言

50

黄 山

黄山的工笔人物画艺术

60

守护传统艺术 弘扬民族文化
CHINA CALLIGRAPHY

第⑤辑

中國書道

图书在版编目(CIP)数据

中国书道 / 袁武等书. —北京: 北京燕山出版社, 2005.12

ISBN 7-5402-1738-3

I. 中... II. 袁... 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 120537 号

编 委—王 镛 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 壖
周矩敏 周京新 杨春华 贺 成
姜宝林 高 译 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划排序, 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—北京燧堃堂文化艺术中心

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)81785871/103

发 行 部—(010)81785871/105 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—19.1千字

印 张—7.75

版 别—2006年6月北京第1版

印 次—2006年6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, 印装错误可随时退换。

袁武，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。现任解放军艺术学院美术系副主任、教授，中国美术家协会理事，享受国务院政府特殊津贴。

边走边画

文〇许向群

当代水墨人物画坛，正处于一个活跃而多元的重要时期。一批敢于直面现实、直面当代的人物画家正在探索中不断崛起，这其中袁武可以说是一位极具潜力的人物之一。品评袁武的画可以追踪他“边走边画”这条线索，这个线索具有两重性：其一，袁武的艺术始终是一种“在路上”的感觉，身后留下的是一串清晰而渐进的足迹；其二，采风与写生是他生活的一部分，与他的艺术创作和教学有着密不可分互动作用。

一

从《大雪》（1989年）到《生存》（2004年），是袁武的成功之路。《大雪》获全国第七届美展铜

奖，《没有风的春天》获全国第八届美展奖牌（此届只一种奖项），《九八纪事》获全国第九届美展银奖，《生存》获全国第十届美展金奖，罗列袁武在五年一届的国展中的情况，并没有要将他归入什么“专业户”的意思，而想说明的是一个画家的执著、真诚以及他坚定、明确的目标性。因为要在一种传统与现代的积淀均极为丰厚的、高度严谨的人物画领域有所建树，那么对画家自身的涵养、胆识与努力的要求就非同一般。袁武身上有一种自信而坚定的气质，他几十年如一日，从没有停歇前进的脚步和耕耘的画笔。如果说一次成功或获奖具有偶然性的话，那么袁武显然不是这样的幸运

春天里的最后一场雪 200cm X 260cm / 1993 袁武

儿,在他的身上如果非要总结点什么,那就只能应证这样一个真理:机遇与成功永远青睐的是有准备的人。

在近十多年的时间里,袁武的水墨人物画是学术与市场同时关注的对象。袁武成为新时期水墨人物画家的重要代表,他能够准确地把握现代水墨画的表现方向,在审美意识与个性发展上,继承了传统的精髓并摆脱传统的羁绊,形成自己的造型特征与独立的精神面貌。他的人物画显然属于写实的范畴,但这里的“写实”应该从这样的层面来理解:即它“应该服从这些目的:绘画中更重要的是表述人的心灵世界,体现人的内在生命,传达人的情感和情绪。”(邵大箴语)他在坚持和发扬水墨画特性的基础上,采撷各种相关艺术的优长,融入自己的创作中。袁武追求的目标是要把水墨的艺术本质与人的生命本质融合为一体。为此,他超越了地域,跨越了现实,将画笔努力抵达人类共有的精神家园。

《大雪》使袁武由一个地域性的画家登上了一个更为开阔的平台。因为当时全国有影响的美术展事及画家寻求成功的途径均比较单一,全国美展的地位及奖牌的含金量是不能与今天同日而语的,一幅画改变一个人的命运也并非天方夜谭。此前,当过农民,当过钳工,当过教师的袁武,已经从一个报考美院而被告知不会画画的青年,成长为一名在省内小有名气的专业画家。《大雪》使他跳出了省的范围,用更加开阔的眼光来审视自己的创作与人生。他没有陶醉在画院舒适的环境和自己已有的成绩中,而是只身走进了北京,过着清贫的求学日子。34岁的袁武“怀揣着一个‘乌托邦’式的梦想”(袁武语),晚上与朋友挤在一张拼起的床铺上,白天匆匆行走在合租的小屋至中央美院的路上,去“创造新的现实——理想的最终目标”(袁武语)。他像一个长跑运动员一样,努力

增强体质,随时准备加入冲向目标的竞赛。如今的袁武,已然成了一名艺术马拉松中稳健而有实力的选手,他在每个弯道都把握得很好——考取中央美院写意人物研究生,分配到解放军艺术学院任教,在各类展览中显露锋芒等,在人生与艺术的转折点都不失时机地显示出自己的潜力。《生存》最终摘取全国美展金奖,这是对坚韧者的褒奖,但对于袁武来说,也只能算是在这段路程上暂时成了领跑员,容不得他多歇息就得上路,因为终点仍在远方。

袁武说:到今天我也觉得每搞一件作品都很艰难。创作对于他来说是严谨而神圣的,如果说一件作品需要两周的时间来构思的话,那么,制作的时间一周能够基本完成,但是调整的时间或许要四五周,甚至更长。他认为,创作其实更多的是“劳心”。就在《生存》从画板上揭下交稿的一瞬,他又爬上梯子,把画面上部的一枝质感很强的三八枪抹了一笔,使它在视觉上显得更加整体和谐。袁武说:“每一次搞创作我都这样想,我这张画一定要比以前所有的画都强。虽然实际效果未必如此,但我每一次真是这样想,也是这样去使劲的。”他一件又一件的出色作品,就是这样脚踏实地的诞生了。视觉的新鲜感,思维的活跃性,感受的敏锐度成就了一个视野宽阔、心灵开放的袁武。

二

从《大雪》(1989年)到《夜草》(2003年),是袁武的故乡之路。生长在东北黑土地的袁武,虽然体貌缺乏东北汉子的视觉效果,但骨子里却有着一腔豪情和热血。近三年的知青生活,使他对北方农村的风土人情有了切身的体会,他钟爱东北题材的绘画创作,一方面是因为他是从黑土地走出来的,有深厚的生活底蕴和感悟,另一方面是因为黑土地激发、调动了他的创作灵感,是他艺术表现的最佳载体。

塞外·春天还未曾苏醒 220cm x 200cm / 1995 袁武

不妨将《大雪》看作是袁武东北系列的成名之作。因为《大雪》具备了东北特色中国画的基本要素，即用水墨来表现冰雪，来表现生存其间的人。这幅画没有借助一些“特技”来刻意画冰抹雪，而是用一种淡淡的墨色来渲染烘托那种寒冷而纯净的氛围，画得十分整体而有韵味。孩子清澈的眼神，很容易使人想起后来成为希望工程代表形象的那位小姑娘充满渴望的大眼睛（虽然袁武创作此画时这张照片还没有诞生），显然，袁武被这个眼神感动了，在这淡淡的乡愁里他用画笔为她“编织着一个春天的梦”（画上题字）。这幅画画得很直观，技法并不完备，有一些摸索实验的痕迹，手法也缺乏他日后那种强悍、果敢的魄力。虽然那只是一片记忆碎片的再现，但真挚、准确的切入点，仍然拨动了人的情感之弦。

袁武的东北系列作品，具有浓烈的风情色彩。但是，这种风情既有别于走马观画般的猎奇，又有别于借题发挥似的矫情。袁武说：“我一直很喜欢在作品中表现北方农村平淡、宁静、实在的生活，并用抒情的笔调和色彩来渲染，不从概念出发，不去自编自导情节，而是从生活真实出发。”这说明袁武真正关注的是那片白山黑水间芸芸众生的命运。他已经由最初的对场景的关注，对人物形象的关注，逐步走向对人物生存状态的关注。虽然他的画场景变换的并不多，基本是场院、木屋、牛栏及牛，人物以老人与孩子居多，如《自己的粮食》、《塞外，春天还不曾苏醒》、《小村，又一个秋日》、《没有风的春天》等，但画面构成的意象却十分明确：孩子——希望，老人——沧桑，牛——辛劳。甚至连画题也包含着凝重的诗意，它们很容易使人想起那句知名的诗句，“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉……”（艾青）。

与此相应，袁武的造型特征与水墨技法也在不断磨练中逐渐形成并自成面目。在造型上，他强

调格调。他认为“对形象要朴素、要强烈，要狠、要拙。”“趣味很重要，过于取巧，不够生涩，容易导致平淡无味。”应该说袁武基本上遵循的是现实主义的创作方法，但是同样的方法在不同的人的眼里和手上却会产生不同的甚至完全相反的结果。美术评论家栗宪庭说的十分中肯：“现实主义创作方法的基本内核——即生活的本来样式，反映现实与反省现实，是个不变的因素。因此，艺术家在创作中，属于个人才能的如对现实的敏感程度、真诚程度、形而上的反省能力；属于社会客观条件，如政治的宽松等，都会使艺术家在一定程度上超越政治功利的束缚。”显然，袁武是属于敏感、真诚和具有反省能力的那一类画家，改革开放以来的社会环境也给他提供了一个施展抱负的舞台。他笔下的东北农民与村童，形象是强烈而苦涩的，使人感到很真切，但又有点陌生。真切，是因为他调动了自己的生活积累，娴熟地使用了大家十分熟悉的传统具像语言，在作者与观者之间建立起畅通的视觉桥梁；而那一点陌生，则是他的用心所在，他的个性所在，并由此把观众引领到一个新的审美高度。使形象既有外形的真实感，又有超越外形的精神内涵，从而体现出在造型上的刻意探索。

袁武个性化的水墨技法使他的作品显得与众不同。他常说：“我一直觉得绘画的视觉性是不能被忽视的，画面的可视效果是作品构成的主要成分，如果不能悦目怎么能赏心。不解决表现问题，却几百年追求视觉以外的功夫，本身就是因为中国文人在扬长避短，在借助绘画卖弄文化。”不论这句话在理论上是否偏颇，但是他对“表现问题”的重视是确定无疑并抓住了本质的。他在实践中竭力探索追求水墨的自主性和纯化性，就是要剥离那些遮蔽绘画的因素，突出水墨艺术本体的美感与魅力。他喜欢在纸上画下又长又涩的线和又黑又重的大墨团，那些线，既有古代传统的皴法样

小村·又一个秋日 200cm x 180cm/1995 袁武