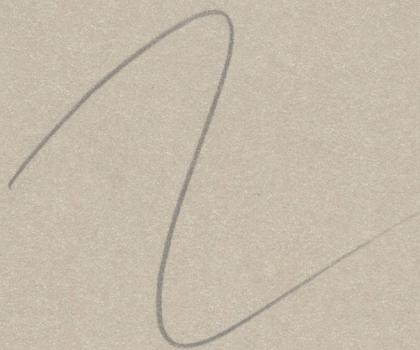

21 世纪有影响力画家个案研究

王界山 WANG JIESHAN

Individual case study of influential artists in 21st century

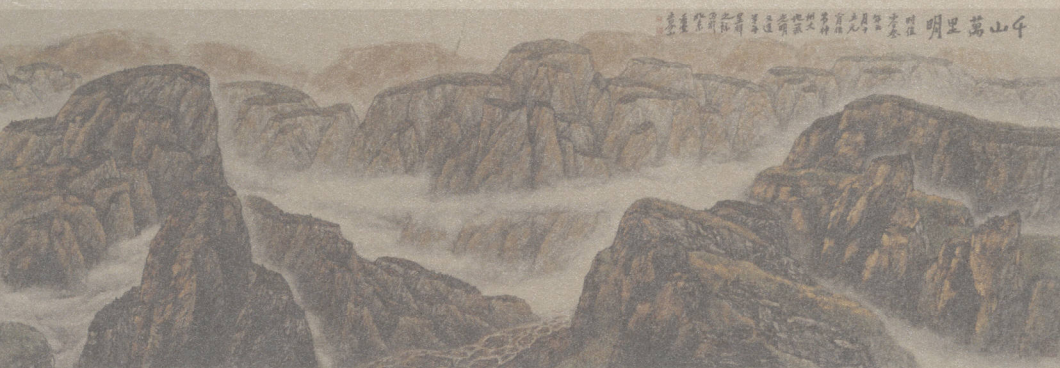
Wang jieshan

图书在版编目 (CIP)数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第 5 辑. 王界山 / 贾德江
主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007. 10
ISBN 978-7-80526-296-3

I. 2… II. 贾… III. ①绘画—美术批评—中国—现代
②山水画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 149604 号

责任编辑 陈朝华
黄秉洲
责任印制 宋朝晖
装帧设计 汉唐艺林

21 世纪有影响力画家个案研究

王界山

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 号楼
邮政编码 100013
电话 (010)84255105 (总编室)
(010)64283627 (编辑室)
(010)64283671 (发行部)
传真 (010)64280045/84255105
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 北京博海升彩色印刷有限公司
开本 635 毫米 × 965 毫米 1/8
印张 8 印数 1~3000
版次 2007 年 10 月第 1 版
印次 2007 年 10 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-80526-296-3/J · 570

王界山-21 世纪有影响力画家个案研究

780526296483547

RMB:48.00

全套 10 册定价: 本册定价 48 元

2007

J222.7/111

:39

2007

21 世纪有影响力画家个案研究

王界山 WANG JIESHAN

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-60]

图版

[61-63]

道家思想与中国山水画

王界山

二十一世纪有影响力画家王界山个案研究

主编感言

王界山是近十年来画坛受人注目的一位画家。他之所以受到人们的注意，不是靠新闻媒介的宣传和一些不负责任的批评家的吹捧“包装”，而是靠他的创作成果。他通过勤奋的耕耘和默默无闻的探索，使自己的作品不断完善，使自己的个性风格不断强化，从而在艺术界逐步树立起自己的形象，受到人们的关注。

他是一位受过高等美术院校严格训练的军旅画家，基本功扎实，对景写生能力极强。当他毕业之后走向了社会，他便敏感地觉察到学院式教学的弊端。那就是中西融合的教学体系，把训练素描造型和写生放在首要位置，而对传统中国画特有的艺术情调、情趣重视不够。由此，他自觉需要补上传统这一课。他一方面从传统山水的根系中汲取营养，由临摹古画入手，走进古人，走进传统，走进真正意义的绘画；另一方面，他走上一条苦行探道的写生求索之路，大量的对景写生之作，成为他营造“心灵境界”的基因，为他提供了无数条一触即发的引线。他坚信“精读传统和大自然两本书”（李可染语），是画家创造新天地的必由之路。

王界山长于写生是人们所公认的。十余年来他几乎每年都要外出写生，足迹遍及大江南北，其作品具有观察细腻深入、富于抒情韵味与笔墨流畅、表现力丰富的特色。画家在自然面前，如诗人一般怀着虔诚热烈的赤子之情，努力寻找发现与挖掘客观世界的美，触发灵感与表现欲望，经过艺术取舍与笔墨锤炼，突破这些美感在自己画面上，完成自然界与画家心灵的感应和交融，即所谓“大块假我以文章”物与我“神遇而亦化”。

王界山走的是以中为主适当融合西画经验的道路，是承继李可染山水画由写生到创作一路走下去的，对景创作的激情性和对景造境的审美现代性，是他作品的一个重要特征。循此去理解画家的作品才能见其中活力与生命，才能领略其全新的潜在意义。他立足于中国画的水墨写意的原则，十分注重以书入画的笔墨意趣，“心随笔运，取象不惑”，他力图在作品中运用水墨渲染、点线的生动结合、墨色的丰富多变表现主体的虚实、神韵与理气。西画写实造型被他自然地融入中国水墨的天地之中，成为中国水墨的一部分，这大概是王界山不同于一般受过学院写实训练，而后虽走入中国画创作领域但始终被造型束缚，不能深入领会写意画的奥妙的画家们的一大特点。当然，王界山在这方面还有不少路要走，但他已经有明确的方向和目标，有自己的艺术追求，并且取得了可喜的成就。

艺术档案

■ 王界山

■ 1963年3月15日生于山东省青州市。先后毕业于解放军艺术学院、首都师范大学。现任空军文艺创作室副主任、为清华大学美术学院杜大恺教授访问学者、中国美术家协会会员、北京美术家协会理事、全军美术高级职称评审委员、全国青联委员、第六次全国美术家代表大会代表、第八次全国文学艺术界联合会代表。曾获第三届北京中青年文艺工作者“德艺双馨奖”、空军精神文明建设先进个人标兵称号等。

■ 作品《金秋无闲人》、《天地之间》入选第八届、第九届全国美展，多次参加全军、全国性美展，并有作品获奖。多幅作品被国内外一些博物馆、美术馆收藏。

■ 曾多次参与组织全军、共青团中央、全国青联、空军、北京文联、北京美协举办的大型美展，以及研讨会、培训班、写生采风的多项艺术活动。

■ 曾出访法国、日本、西班牙、德国、荷兰、比利时、韩国、意大利等十几个国家，并举办画展和进行文化艺术交流。

■ 出版有《王界山诗·文·画选集》、《天地之间——王界山画集》、《王界山写生作品选》、《中国当代书画名家经典作品丛书——王界山作品集》等专著。

高山流水向古今 177cm × 177cm 纸本 2003年

王界山是军旅画家，在全军美术界卓有影响，山水、人物皆能。尤其山水，其创作多以写生图之，写生之于他是手段，亦是信仰，其勤勉多思，执著笃行，创作甚丰。

山水画的发展没有捷径，写生或是一条出路，我对山水画有所瞩望，固而对界山充满期待，希望他特守一生，以身立法。

——杜大恺（清华大学美术学院教授、北京美术家协会副主席）

屹立 88cm × 90cm 纸本 2003年

军旅画家王界山以山水画卓然自立。他是一位睿智的思辨者，面对传统两千年的绘画史，他认真地细致地研究与思考过。他首先看到中国山水的历史，是一部人以自然为师，人与自然交流、交融的历史，从中他看到师法自然的创造力，看到走出自然的失败。他的美术实践热衷于山乡、村落、田园、丘陵的描绘，他善于从平凡的景观中发现不平凡的美，并用朴素稚拙的语言给予表达，以对传统技巧的得心应手与对自然的悉心体验的和谐结合而令人叹服。

——贾德江（中国美术家协会会员、《中国画廊》主编）

破晓图
195cm × 100cm 纸本 1989年

苗乡清韵 67cm × 67cm 纸本 2001 年

王界山的画风属于那种云出山岫，溪流涧底，鸟跃枝头的自然、爽气、大度一类，不是小家碧玉，而是关西铁板；他作画，又作文，亦写诗，并在诗词歌赋山水花鸟间寻求艺术的“通感”……

——韩静霆（空军文艺创作室主任、中国美术家协会会员）

滑铁卢狮像远眺 67cm × 67cm 纸本 2003 年

在画界有的人一旦形成了个人的画风和面貌以后，就容易走向复制，重复和成批“生产”，活生生的现实生活被所谓的面貌所遮蔽，因“符号”而困惑，从形式到形式，从概念到概念，最终流于空泛，离艺术相距甚远。而王界山却能走出画室，投入山水的怀抱，师法自然，用心去发现真善美提升艺术的境界。王界山近期的一批写生作品让人看后犹如山中清风扑面而来，有着鲜活的生活气息和感人的艺术画面，实为难能可贵。

——李翔（中国美术家协会理事、全国青联常委、总政宣传部艺术局美术负责人）

千山万里明 110cm × 406cm 纸本 2003年

王界山的写生作品是情景交融的水墨诗章，王界山的写生作品实际上是对景创作。

王界山以诗人的情怀、画家的视点用真情去拥抱大自然，是带着感情去观察、体悟和表现物象的，画其所见、所感、所悟、所思、所想。王界山主动亲近生活，心与自然相连，足迹遍及天南地北。

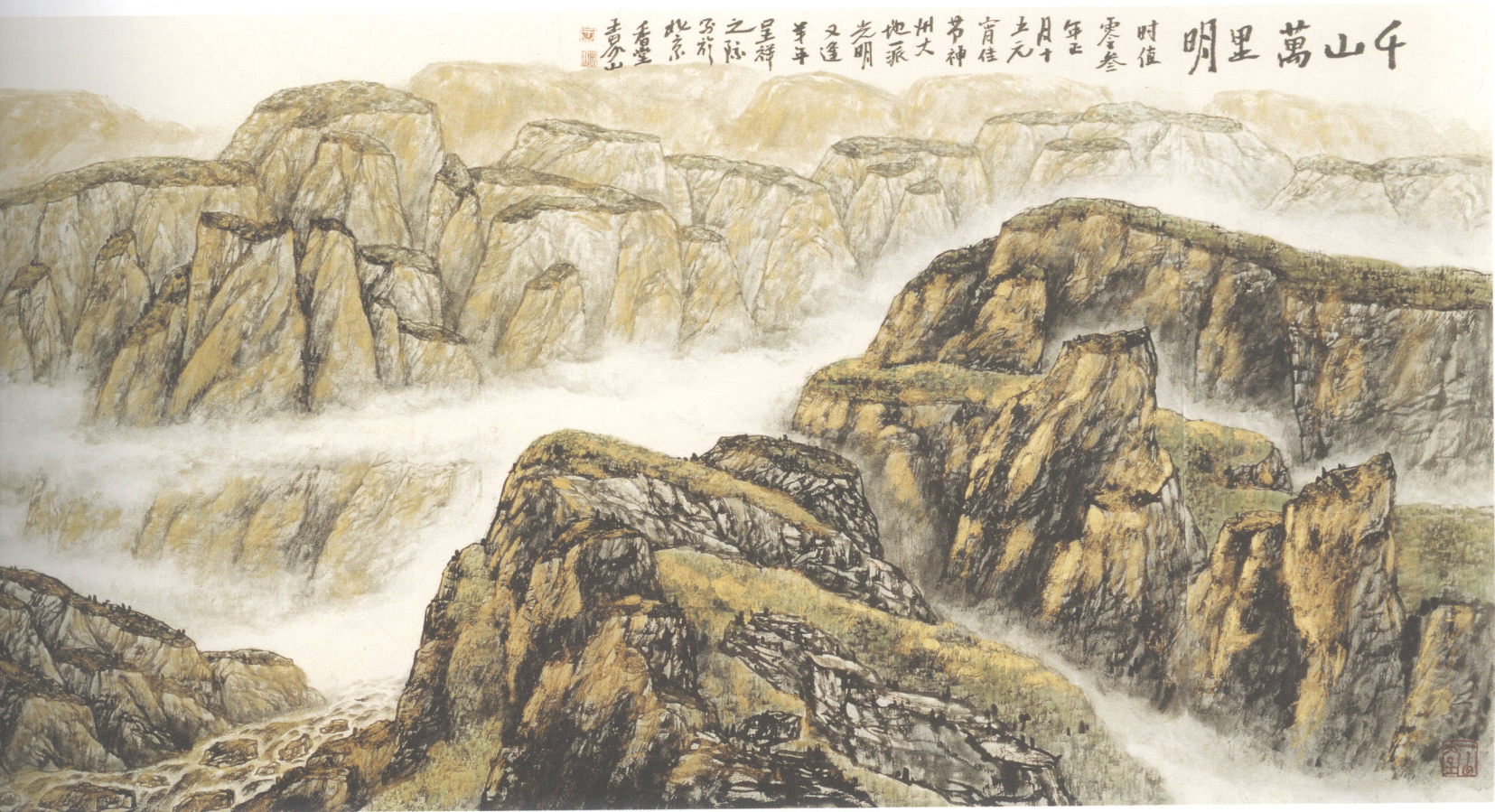
王界山的写生创作是借物抒情、化景物为情思的真情流露。在王界山流畅的水墨语言中，语言是应景而生、因思而成的。自然物象中丰富多彩的神韵被他以最为短暂的瞬间所感知。在其点画之中变成了承载情感的符号，迹化于画面之中，既与物象神态相合，又似乎不见笔墨痕迹，而细察其笔墨，笔笔铿锵，妙化自然。是境也、情也的体现。

王界山的写生作品的语言是闪光、生动而又独有的。其闪光之处多是以平时所少见不画之物总能在其写生中妙悟自然，语出惊人，多有神来之笔，在画笔中光焰四射。生活是创作之源，王界山的作品多是对景

而作，灵活变通，生活在其作品中是生动的、鲜活的，是有呼吸有生命的。

王界山的写生作品的语言是独有的。经历多年的写生创作，王界山每每对物象有着特别灵敏的感知能力，纷繁复杂的大千世界在他的眼里变得有秩序。而对于水墨语言丰富的储备，使他能准确地将所需的语言符号呼唤出来，放置在画幅之中，同时准确地表达着他的感受。这些语言的储备又是基于其常年的写生创作中而逐渐形成的独有的浸润到情感的语素，是对生活逐渐悟化的结果。生活是画家的储备和营养，“生活为我出新意，我为生活写精神”，王界山就是为生活传神的人。

——申世辉(清华美院绘画系访问学者、天津美院中国画系副教授、中国美术家协会会员)

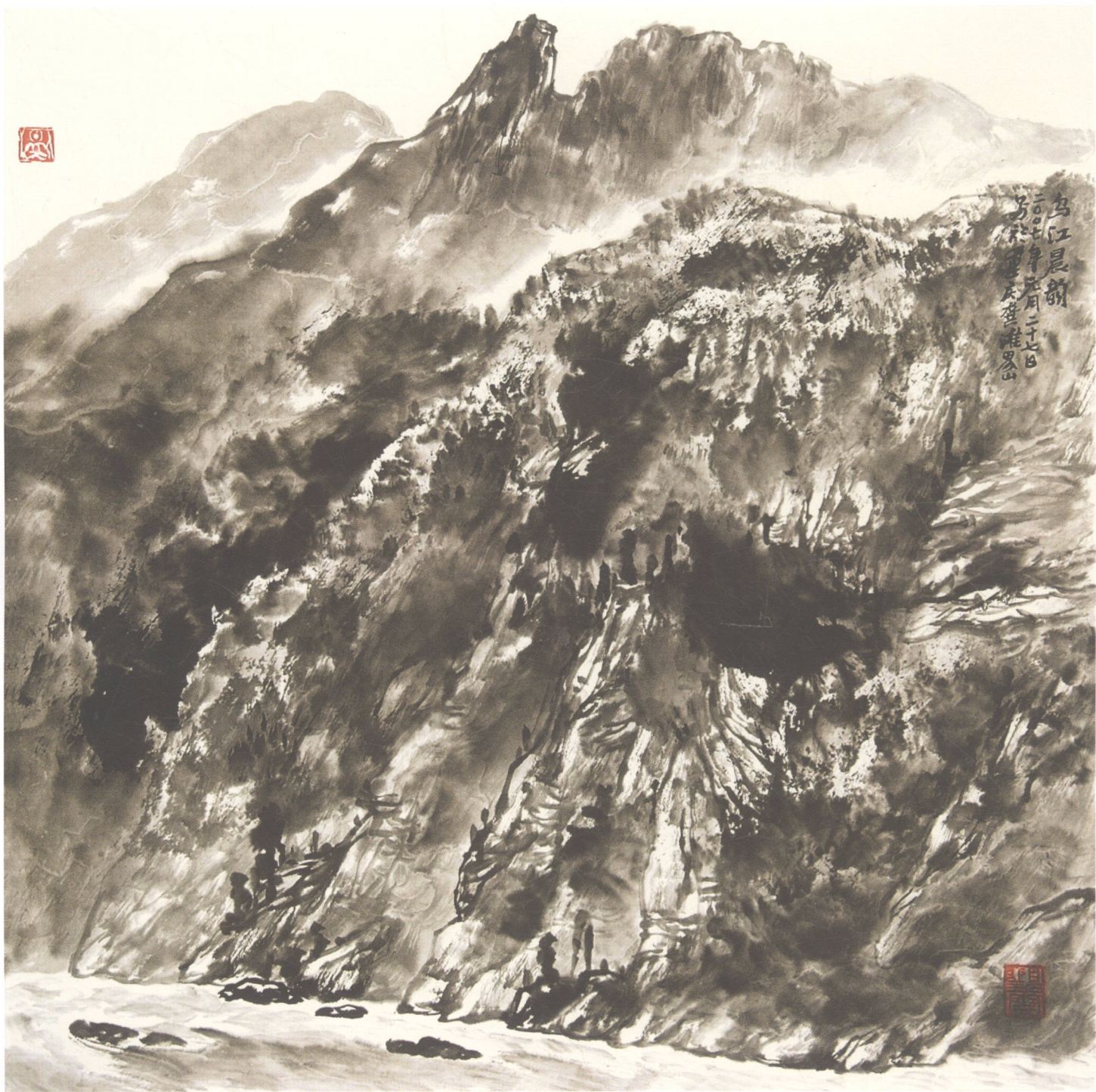

石涛曾说过“搜尽奇峰打草稿”，这说明了写生的重要性。现在有的画家喜欢在家里“编创作”，即使到了生活中，也是举着相机拍照，回家后看着照片编造。王界山这些年来头脑一直很清醒，坚持深入到名山大川写生，“咬定青山不放松”，以大自然为师，潜心研究和攻克难关，精神可嘉。从他那一幅幅生动的写生作品中，可看出他对大自然的热爱是那样的真心投入。他的作品生命力很强，非常吸引人……

现代山水画名家中的艺术道路各不相同，有的是直接参与生活实践，被称为“直接经验”，有的则是从传统绘画中获取营养后二次创造，被称之为“间接经验”。李可染先生认为“直接经验”比“间接经验”更为重要。王界山多年来在传统中获取丰富营养的基础上，以大自然为师，坚持不断地收获“直接经验”。大江南北，长城内外都留下了他的足迹，他饱游饫看，贮奇山秀水之形象于胸中，使客观的山山水水通过他的心灵提炼而升华，将平淡之景幻化为笔端下的景象是超凡的，呈现出一种静谧隽永，朴素清新又充满着生命气息的境域。

从王界山的作品中不难看出，取舍景物既不是照搬自然的简单摹写，也不是凭空造景，观后有一种可居可游，如身临其境的感觉，在不知不觉中，让人找回了理想的精神家园。王界山的山水画不抱于陈规，笔墨从容，汪洋恣肆而有度，卷舒自如，毫无华丽粉饰，一派天然之气，形成了既不缺乏传统精神，又有时代感的探索性的艺术世界。

——贺国林（中国美术家协会会员、空军文艺创作室创作员）

乌江晨韵 50cm × 50cm 纸本 2007 年

王界山的山水画很具灵性和个性，灵性来自画家的诗才与学养，个性来自画家的性格与经历。读界山的作品，可以享受到轻松和浪漫，有一种自由随意的笔畅墨酣之感，更能在青山翠丛中熟悉他为人特质和从艺的精神。

——袁 武（中国美术家协会理事、解放军艺术学院美术系副主任）

幽亭古桥思千年 68cm × 68cm 纸本 2005 年

王界山的山水画是从真山真水中走出来的，如同他人一样的豪放和大气！

——孙 浩（中国美术家协会会员、解放军艺术学院美术系教授）

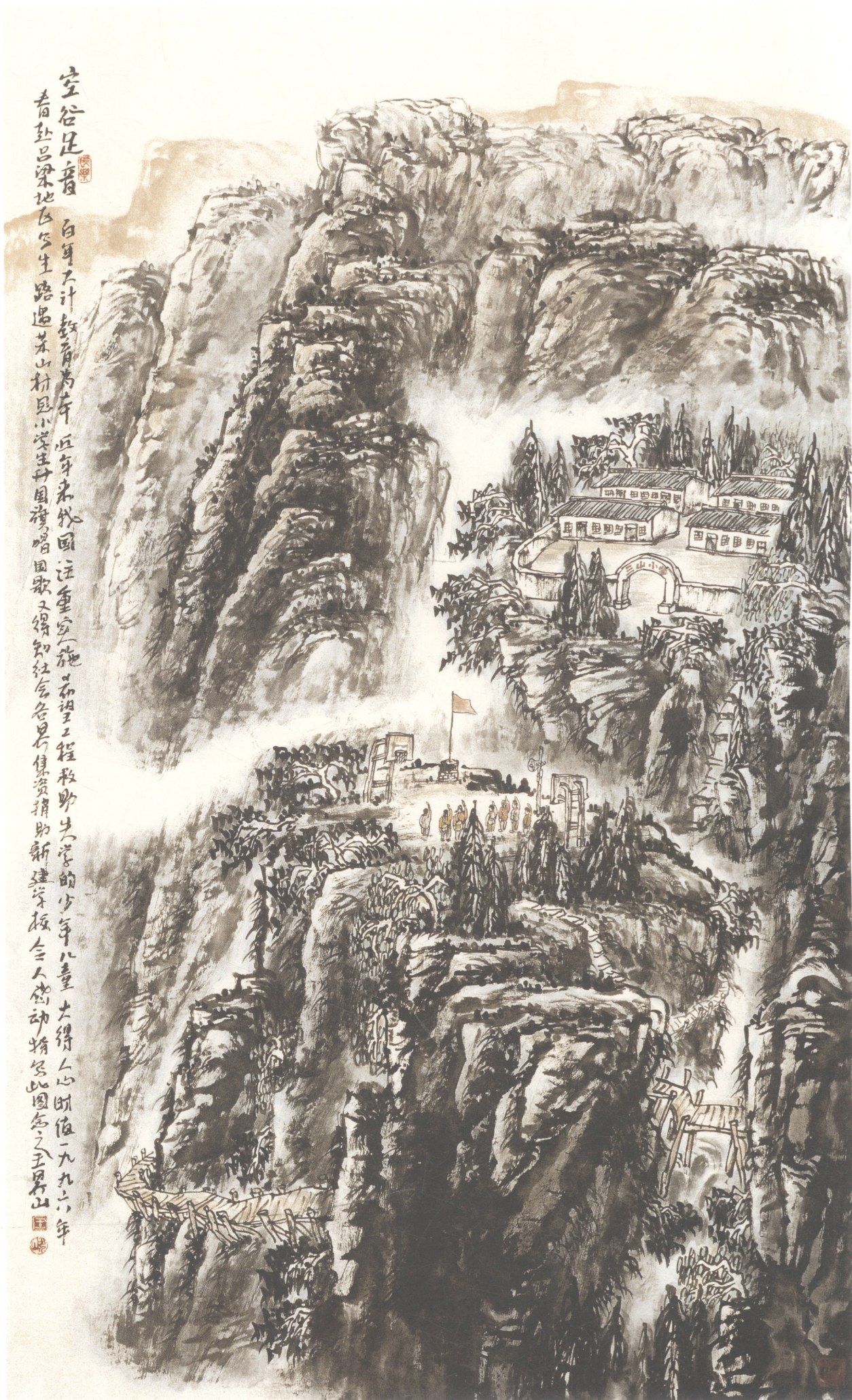
水流山曲悟随时 67cm × 67cm 纸本 2005年

王界山的作品总是给人一种扑面而来的鲜活气息，他借鉴中国画的水墨、写意原则，进行取舍扬弃，力求形成表现新生活的语言和形式，并进行了不懈地努力与探索，渐渐形成了自己的风格特点，尤其在表现空军战斗生活方面，他的作品给人留下了深刻印象。

作为军旅画家，王界山的眼光是宽广的，他扫描着一切新事物及其所体现的新精神，因为，正是这些新事物代表着时代的巨变，代表着一个古老民族复兴的希望。

——徐恩存（《中国美术》主编）

空谷足音
 百年来中国教育为百年以来外国注重宣（施）教工程救助失学的少年儿童大得人心时值一九九六年
 去岁赴吕梁地区写生路遇某山村见小学生升国旗唱国歌又得知社会各界集资捐助新建学校令人感动特写此图念之王易山

空谷足音
 160cm × 96cm
 纸本 1996年

秋来山未倦 67cm × 67cm 纸本 2005年

王界山写生的作品形神兼备，随着多年来的艺术实践，他对精神美的体会逐渐加深，其笔下的东西不落俗套，耐人回味。界山对待艺术与人生都是真诚和认真的。他注重将生活之美升华，不为客观场景所困，强调内在之精神，通过互为蕴藉、过滤，使精神境界更加净化和高远。

——贺成才（中国美术家协会理事、北京美协副主席兼秘书长）

清淨天王殿 67cm × 67cm 紙本 2005 年

初识画家王界山，是在清华美院做访问学者报到之时，他为人热情、谦和、直率，具有典型的北方人豪爽性格。见到他的作品便被深深吸引，他的作品之中透出一种浓厚的自然之情，那清新优美的自然风光扑面而来，使人顿感身临其境。他的作品在艺术语言、笔墨结构、形式意味上，具有自己独特的艺术风格，鲜明的时代特征，这与他长期走进自然、根植于生活是分不开的。他注重生活的真实，注重实境的体验，使他的山水画进入了一个新的艺术境界。

——关宏臣（清华美院绘画系访问学者、沈阳大学副教授）