

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
WANG HUIZHONG

王惠中

● 主编 贾德江

收购图 2006年 纸本 69cm × 69cm

封面画：雨过山青 2006年 纸本 69cm × 69cm

21世纪有影响力画家个案研究·王惠中

图书在版编目(CIP)数据
21世纪有影响力画家个案研究·第6辑·王惠中 / 曹振江
主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2007. 12
ISBN 978-7-80526-663-3
I. ①王… II. 曹… III. ①绘画—美术著作—中国—现代
IV. ①J205.3 J205.3 J205.3
中国图书分类号: J205.3 (2007) 第 141173号
主 编: 曹振江
责任编辑: 郭朝华 黄继洪
装帧设计: 陈静艺林
出版: 北京工艺美术出版社
(北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 安国新华书店经销
电话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283627 (编辑室)/64283671 (发行部)
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 × 965 1/8
印张 6 印数 1-3000
版次 2007年12月第1版 第1次印刷
书号 ISBN 978-7-80526-663-3/1 · 580

全套10册定价 99元

ISBN 978-7-80526-663-3

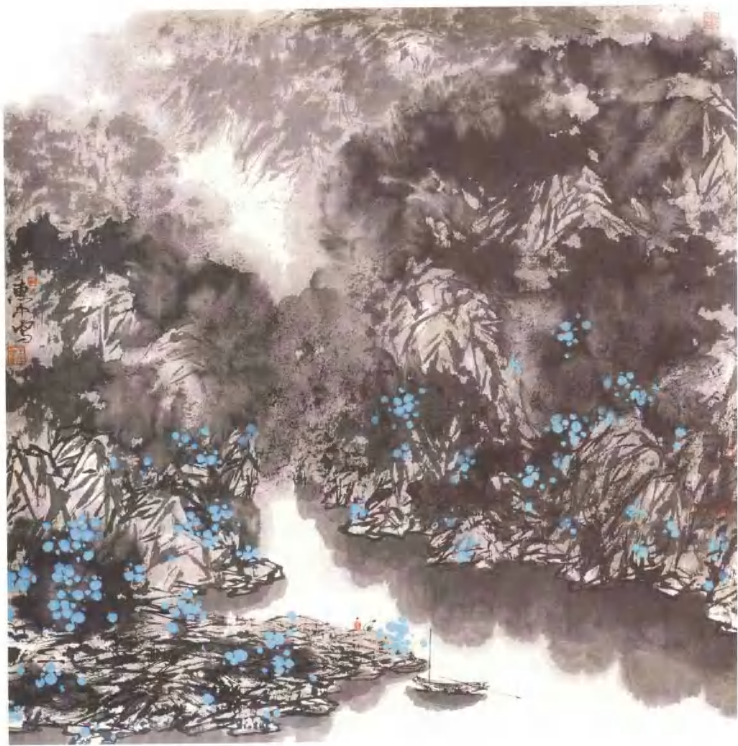
王惠中·21世纪有影响力画家个案研究

78052666306453
RMB 38.00

空山新雨后 69cm x 69cm 纸本 2006年

溪山雨歇 69cm × 69cm 纸本 2006 年

J222.7/111

:44

2007

21 世纪有影响力画家个案研究

王惠中 WANG HUIZHONG

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03]

人淡如菊 山水精神

陈新亚

[04-06]

厚德载物山水意 笔墨华章故里情

——王惠中先生山水鉴赏析

李兴阳

[15-18]

情系大别山

——王惠中的中国画艺术

蒋圣波

[27-29]

精神守望与文化情怀

——王惠中的山水画叙述

李广南

二十一世纪有影响力画家王惠中个案研究

主编感言

宗炳在《画山水序》中，古语“澄怀味象”，“应目会心”。在形与神的问题上提出了真知灼见。也就是说，属于精神与物质统一的天地之大美的获得，是靠澄怀心灵对天地万物的静观获得的。静观悟道的审美方式和艺术思维的方法，决定了山水画是对心灵深处的向往而不是满足一般性的感官世界的需求，纵观王惠中的山水作品，始终以追寻山水精神为目的，营造山水的美感和意味，在自然面前，在山林面前，画家体验了生命的苍凉，也传达着精神的愉悦。他的山水画将人生与山水互融，产生一种返青生命之感。在永恒宇宙之中，个体的生命总是短暂的，人也是孤独的，一旦与山水相融，便与山水同在，与时空并存，便产生自信与解脱，也就领悟了山水之中的深远精神。

画家亲近自然，醉心的正是山水精神所表达的生命量感。因为他往往把山水的艺术表现与生命意识和和谐地对应起来，因此，王惠中的山水画又是心灵的风景。笔下的山川也很具魅力，并表观为一种对山野之气的关注，显示为水墨淋漓，气韵生动，墨中见笔，笔笔生机，苍润深厚，疏密得体，劲健有神。王惠中把自己的人生阅历与学识修养的蕴积化为笔墨波澜，以独特的感受、感觉、悟性和智慧自成品格。应该说，画家在笔墨幽幽中，倾听生命，自然交融与超越的旋律。这是一种情怀，一种对自然原始性的缅怀。它穿越了时空的隧道，增添了作品的古远与苍茫之感，这正是王惠中作品耐人寻味之处。

王惠中的山水画功力深厚，所作的山水要法，笔墨明显地流露出对石涛、黄宾虹诸大师的追慕。他的作品既得黄宾虹深厚苍润之韵味，又自具峻峭深宏之特色；近处墨色深厚，远山轻淡疏抹，笔墨融含自然，整体浑然一体，江南文人的秀丽清逸和北方画派的雄浑苍劲合二为一，形成一种气息与韵律弥漫在画面中，做到了近观其势磅礴，远观其质的精微。

王惠中的山水画在继承与发展中，形成了自己的美学特点。他的作品显示了一种笔墨之美，智慧之美与性灵之美。其中点、线、墨、色及整体形态表现出一一种对传统文化的留恋与回眸。当然，王惠中并不是一个复古主义者，而是对一种纯粹文化精神的向往。在这里，王惠中发挥了画家与知识分子的优势，他以感性为情怀，以知性为学养，让灵性浸润着意义。

艺术档案

■ 王惠中

■ 1949年出生于湖北省罗田县。1971年由部队选送，入四川美术学院师从冯建吾、李文信等教授学习中国画。1975年从部队转业至湖北师范学院从事书画教学至今，现为湖北师范学院副教授。

■ 自上世纪70年代以来，其书画作品多次参加各级各类美术作品展览并有获奖。曾于1995年、1996年、1998年、2004年先后应邀在广东佛山、湖北荆州、襄樊、荆门、黄石等地举办个人作品展。

■ 近年来，其作品应邀参展、入展的有全国高等美术学院中国画名师作品展、小幅中国画作品展、湖北、江苏高等院校教工书画展（国画山水获一等奖）以及参加湖北省美展等20余次。多幅作品被海内外艺术机构和收藏家收藏。

■ 出版有专著《书法基础教程》（1997年湖北教育出版社出版）、《书法教程》、《硬笔书法教程》（合著，2004年华中科技大学出版社出版，被评为优秀教材，已四次印刷），作品和论文见于多家报纸杂志与专集。

人淡如菊 山水畅神

■ 陈新亚 / 文

藕湖之清 69cm × 69cm 纸本 2007年

深山倚担图 69cm × 69cm 纸本 2004年

孔子说：“知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。”显然，先贤不仅深深地感知到水的周流无滞，山的厚重不迁之意蕴美；并在体悟静山动水之形式美的同时，也寻得了仁寿智乐与山高水长之内在的精神同构——这大概就是中国山水画的自发生以至今日，为何从不称作“风景画”的缘故吧。因为这山水画，不只是描写自然中的物象与图形，而是要通过笔墨的挥写，表现画家主体对丘壑意趣乃至自然大道的人生感悟。晋人宗炳在他的《画山水序》中说：“山水以形媚道”其“澄怀味象”、“卧游”、“畅神”说，正道出了中国山水画独与天地精神往来的本质内涵。

惠中老师，生长于鄂东大别山区。少年时，即因能写一手好字，常提笔行走在山野田畴，刷标语，写语录，为乡邻所欣赏。青年时期，当兵服役于川中，得从师于四川美院冯建吾、李文信等前辈画家学习国画。那时的学习，绝无功利，纯由情趣。蜀中之人文、山水，升其心窍，长其视胸。自此，他目中山水与手中山水、心头山水与笔下山水，便常常文融一起，上世纪70年代初，惠中老师从蜀地转业湖北师范学院至今，又三十余载，长路漫漫，也近乎经历一种“蜀道难”。然而，任工作之艰辛，教学之烦杂，生活之挫折如何历荡于眼前脚下，他总也能乐而观之，从容待之。甚至因为他为人所平的善和霭，加之过度怜才，常有学生穿梭般往来其家，与之谈笑，以至寝食，他亦能无倦无厌。夜半更深，一旦稍得清静，几上茶酒所侍者，仍是一砚洫玄，几笔灵机，满纸云烟。那时节忧可想见，面对绢素，先生解衣脱礴，意与墨运，心游万仞，唯有我在天地之间的神游情状——不烦不满，不执不舍，《文心雕龙》中所谓“意得则舒怀以命笔，理伏则投笔以卷怀，逍遥以针药，谈笑以药倦”，庶几乎可为王老师水墨生活写照。此或即仁寿者相也。

惠中老师于书画，不粘着古人，亦不模式化。既能从传统取资，又不拘于旧的绳墨。其山水画，骨气清雄，笔墨劲秀，无论是写他久居的石灰山水，还是老家的大别山色，或草草数笔，或反复皴擦，总体上总具有一种清雄浑重之感。细读之，又觉有一种明秀通透的韵致。这种雄与秀的对立统一，是不容易做到的。于具体笔法，最具特色的似乎是将皴擦与勾勒打成一片，满纸勾勒，亦满纸皴擦，且勾且皴，似画非画，相生相发，一片水墨墨影。此则别无他家矣。但当年画曾有过云：“若有一笔是画也非画，若无一笔是画亦非画。”此所谓心与道俱，知与神通，天机自张，技进乎道，而能超出一般绘事藩篱之外者也。

王老师寄情寓意于书画，孜孜不倦四十多年。然而寡居学院山林，教书育人，迹近陶潜衣桑之事，资格虽老而不争不显，中怀矜介而人淡如菊，能与学生打成一片，却不与世宣扬。神远而调低，可谓桃李不言，和光同尘。荀子言：“无冥冥之志者，无昭昭之明；无惛惛之事者，无赫赫之功。”而我们所知道的惠中老师之于山水画，“畅神而已”。素无心于画集，故平时之所作，有得意者，或值同道相过而爱赏，即以举赠而不惜，好画竟常被人家藏去。然而，此次朋友又为催促，不得已而出此集，亦赫然大叹。

王老师画集将出，命新亚发言，谨就所知所感记于上。

2007年9月6日于汉上戴吾堂

小憩图 69cm × 69cm 纸本 2007年

厚德载物山水意 笔墨华章故里情

——王惠中先生山水画赏析

■ 李兴阳 / 文

孔子云：“智者乐水，仁者乐山。”何以“乐”？朱熹认为在于二者之“似”，“智者达于事理而周流无滞，有似水，故乐水；仁者安于义理而厚重不迁，有似山，故乐山”。朱熹以物性比拟人性，又以人性移就物性，从而把智者与水、仁者与山之间的关系转换为心物对应互指式的“隐喻”，这种隐喻的诗意表达，就是中国古典山水诗，而其具象呈现，就是中国山水画。蕴涵着中国文化内在精神和品格的山水画，在仁智者王惠中先生的艺术生命中，是其心与物游，移山水于尺幅，藉以抒写个人心志的独特艺术形式。于是，在多年笔耕不辍的苦心孤诣中，有了这数十

幅为故乡山水和自我精神传神写照的笔墨华章。

在这些笔墨灵动的山水画里，没有名山大川，王惠中先生静心描绘的是镌刻于心灵深处的南方故乡，是故乡生机勃勃的千丘万壑，是时光流转的春夏秋冬，是其生命与情思所自来的本源。这里，有仁者所乐之山。山不高，但沉静而葱茏，可远眺近观，远眺者，层峦叠嶂，连峰去天不盈尺，白云回望合；近观者，山石历历草长树立，无不岩崖含藏，生机孕育，水气沛然而氤氲常现，有祝枝山所题“石壁挂藤通篆意，桐音滴落聆琴声”的清新古雅之韵，无论是远眺还是近观，都融在四时手

野渡孤舟 69cm x 69cm 纸本 2007年

节变换交替之中。有春景，或于三月，在空山新雨后，看雨过山清，春山如黛，一览众山小；或于雾笼青山之际，晓雾春露各依依。有夏景，或于夏至，荷担深山，或在夏阴处，看林木森森，听鸟叫虫鸣；抑或在盛夏，沿山间崎岖小道，览近山近水，再乘舟而行。听两岸猿声，有秋景，或于艳阳秋日，看红叶纷披，或时值九月，应重阳节气，离舟登岸，留山峻岭倒映江中，或于晚秋时节，看山高水长，或独立寒秋，看层林尽染，忆故里情深。这里，有智者所乐之水，或寻源山泉，叮咚有清音；或在春雨一夜之后，看春溪水涨，行人待渡，或在河道弯弯，看小河涧水静流，览一川秋色，听秋水无声。水灵动而柔韧，融天地万物而不弃，即如《韩诗外传》所说：“夫水者，缘理而行，不遗小间，似有智者，历险致远，卒成不败，似有德者。”这里，山叠水绕，雾霭空蒙，尽皆虚

静，但也充盈着温暖淡雅的人气，有收获农人，有小河垂钓者，有独行山间者，有载着一船古典夕阳不知今夕何夕的野渡孤舟。这些由山、水、人相映相伴的水墨画卷，无不情思充盈，蕴藉着厚德载物的天地灵气与人间生命的温暖柔和。

美学家宗白华曾说：“中国画里所表现的最深心灵是什么？”答曰：它既不是以世界为有限的圆满的現實而崇拜模仿，也不是向一望无际的世界作无尽的追求，烦闷苦闷，彷徨不安。它所表现的精神是一种静默地与这无限的自然，无限的太空浑然融化，体为一。这样的画境，就是化境。这样的化境，在王惠中先生的山水图卷里，有一层是南方故乡的山水，有一层是心灵深处的山水，而将其“体和为一”者，是他那如切如磋却又似在不经意处自由挥洒的笔墨。其宁静、悠远、亲和、旷达而

深山渡溪图
137cm × 68cm 纸本 2007年

惠中

画

小河静流 59cm x 69cm 纸本 2004年

又迷蒙的意境，由他那独有的“笔”与“墨”营造。笔墨不是工具和材料，而是中国画独特的艺术形式语言。“笔”与“墨”有着骨与肉的关系。而用笔和用墨正是中国画的主要技法，是中国画艺术整体品格的灵魂，是中国画之所以为中国画的根本，也是艺术家独创性、艺术功力等的集中体现。正因为如此，张仃先生才强调笔墨是中国画的底线，即什么都能动，笔墨不能动。在中国画史上，那些留名者其实都是于笔墨极有建树的大家。王惠中先生深得其中三昧，于笔墨最为倾心。其用笔，不论是勾勒、皴，擦还是点，都自然洒脱，刚柔相济，巧拙互用。其用墨，不论烘、染、破、泼还是积墨，都既“活”且“鲜”，有“势”且有“韵”。而笔法主要是通过墨法来实现的。“笔”上有“气”，“墨”上即有“韵”。笔墨就这样与气韵相联，笔墨成就气韵，气韵也将笔墨提升到一种境界。王惠中先生山水图卷笔墨的特别之处，不仅在于此，还在于书法和西

画入笔墨。

在论书法与中国画的关系时，国画家李苦禅有颇为精当的说法，即“书至画为高度，画至书为极则”。王惠中先生一生勤于书法，碑帖金石皆所喜爱，以之为书，其书若画。以之为画，其画若书。从而形成书画交融的笔墨特征，达到了其所追求的“高度”和“极则”。王惠中先生于油画亦颇有建树，其画作多以身边亲友为对象，为其传神写照。有亲敬的母亲，那慈祥仁爱的面容和身影，已永远留驻在构图稳重，色调温暖而用笔细腻的油彩画幅中，有挚爱的掌上明珠，从呀呀学语到初成长成，从小鸟依人到温婉沉静，其生命成长的每一个阶段，都有浓浓父爱浸润的油画倩影。这些都是一个中国仁者的面画之作。而在这数十幅中国山水画的创制中，亦能清晰地看到融合西方绘画优点的墨迹，譬如，这些山水画卷的构图，虽然遵守中国山水画的诸多传统准则，但借用了西画

霜葉紅花月正二

层林尽染
136cm x 68cm 纸本 2007年

盛夏图 69cm x 69cm 纸本 2006年

的法度。其透视，用中国式的散点自由地观览天地万物，又以西画的焦点使其整合凝聚。反之，用西画的焦点观照事绘自然景观，又以中国式的散点解其胶着凝滞。从而在自由与限制的两难中，获得了笔墨表现的广度与深度。其布局，首先多以“△”和“S”相配合，以“△”为基，求其沉稳，又以“S”破之，求其灵动，从而实现动静结合、俯仰结合、稳中亦有险。这些都是中西结合的方式。其次，有散点式的横向片段连缀（如《一盅众山小》等），有纵向的片段连缀（如《秋高图》等），这些都是中国山水画的传统布局方式，而每一个片段又是西式的焦点摹写。这些中西结合的方式，使这数十幅山水画卷构思新颖，章法别致，既具有东方传统的艺术意趣，又隐约透露出具有时代气息的现代艺术倾向。

陈子庄说：“必须于性灵中发挥笔墨，于学问中培养意境，两者是一内一外的修养功夫。笔墨技法是次要的东西，绘画光讲技法就空了。有人光讲意境，无学问来培养，则是句空话。然而如沈石田，文徵明学问虽好，但缺乏性灵，笔墨也会落空。八大、石涛有学问有性灵，可称双绝。性灵是根本，治学当治本，不应治末。”王惠中先生是仁者，也是智者，其性灵，学问涵养着老亦愈新的笔墨丹青，倾情绘就的是自然山水的精灵正气，更是心灵深处的故乡，是生命的记忆，是精神憩息的家园。厚德载物山水意，笔墨华章故里情，这就是最好的结语与祝福。

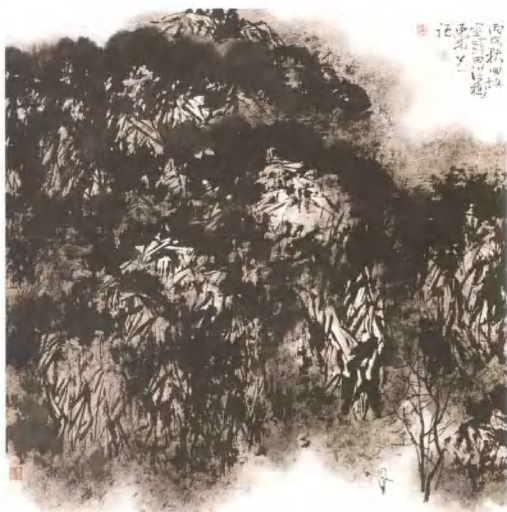
（作者系南京大学文学博士，湖北师范学院教授，硕士研究生导师）

夏明图
138cm x 68cm 纸本 2007年

春雨
69cm x 69cm 纸本 2007年

秋深图
69cm x 69cm 纸本 2006年

春雨一夜溪流急
69cm x 69cm 纸本 2006年

三月
69cm x 69cm 纸本 2006年

雾茫青山

179cm × 95cm 纸本 2007年