

当代性 学术性 文献性

本期名家：王满安

中国美术 · 解读

zhong guo mei shu

5

2007
CHINAART
新华出版社

王 涵安 静 纸本设色 136cm × 68cm 2007 年

王汉东 春烟叠嶂 纸本水墨 136cm×68cm 2007年

Zhong Guo Mei Shu China Art

当代性 · 学术性 · 文献性

中国美术

解读

名誉主编 冯远 孙志钧

主编 徐恩存

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术:解读 2007/徐恩存编. —北京: 新华出版社,
2007.12

ISBN 978-7-5011-8221-3

I. 中… II. 徐… III. 美术—中国—现代—丛刊 IV.
J2-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 190059 号

总 策 划: 首都师范大学美术学院

名誉主编: 冯 远 孙志钧

艺术总监: 姚民和

学术顾问: 何水法

编 委: 张道兴 尚 扬 田黎明 范 扬
马国强 戴成有 张 杰 许正龙
孔 奇 李 翔 杜世禄 张修佳
徐 里 何奇耶徒

主 编: 徐恩存

副 主 编: 梁秋克 刘进安 詹志峰

执行副主编: 李 振

编辑部主任: 张晓秋 葛向阳

编 辑: 马硕山 李耀东 王汉东 宋士操

编 务: 黄开利

外 联: 张 镛

《中国美术》编辑部地址: 北京西三环北路 105 号首都师范大学美术学院内

邮 编: 100037

电 话: 010—68980661

传 真: 010—68981318

电子信箱: zgms2004@tom.com

设 计: 北京元创空间设计公司

监 制: 航佳集团

中国美术

出版发行: 新华出版社

网 址: <http://www.xinhupub.com>

地 址: 北京市石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

制 版: 北京捷艺轩彩印制版有限公司

印 刷: 北京理工大学印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 40 千字

版 次: 2007 年 11 月第一版

印 次: 2007 年 11 月北京第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-8221-3

定 价: 40.00 元 本社购书热线: (010) 63077112

图书如有质量问题, 请于印刷厂联系调换。 电话: 010-68913330

目录

zhongguomeishu

当代名家文献	4
徐思存 山水主题与文化情怀——王潮安山水画解读	
学术关注	24
徐思存 心游万仞……——詹志峰的山水画	
徐思存 抒写苍润 寄意寥廓——读贾荣志的山水画	
艺术论坛	44
李富 绘画记录现实的时代性内涵	
视野·文本	48
刘志安 山水画家赵规划	
徐思存 生命与艺术同在 李秀峰的人物画	
宋润民作品	
刘文斌 心灵的漫游——读北京画家李平的油画艺术	
徐思存 现代意识与先锋激情	
李海军作品	
张春生作品	
柯立红作品	
张国旺作品	
叶利平作品	
徐思存 生命意义的自我“言”说——读韩君的油画作品	
院校巡礼	108
李恒 / 郑丽波 艺术设计教育改革——教育中教师角色的反思	
绥化学院美术系作品选登	
他山之石	120
乌克兰艺术家米哈依·顾依达作品	

当代名家文献·王潮安

王潮安，字瀚生，1951年生人，祖籍山东。自幼好画，笔勤不辍。崇尚中国画的优秀传统，认真研读前人的优秀作品，对中国画的格、韵、气、图有着独特的领悟和把握。作品强调情感的真实流露和画面的格调与情趣，充满时代感。现为国际造型艺术家协会(iaa)会员，中国美术家协会齐鲁创作中心副主任，深圳美术家协会理事，深圳画院特聘画家，南京书画院特聘画家。近年来，在继承中国画传统的基础上，努力探索中西绘画融汇之路，借鉴和吸取西方绘画的有益语言，大胆尝试，积极运用到中国画的创作中，取得了可喜成果。作品追求笔、墨、色的有机结合和交响给予人的视觉与心理感染，表现绘画过程中自由抒发的随意性和随机应变把握画面的能力。作品多次参加国内外美展，并在《美术》、《国画家》、《美术研究》、《美术大观》、《走向世界》、《羊城晚报》、《安徽日报》、《深圳特区报》、《深圳商报》等各种杂志、报刊发表。作品“秋韵”获第33届蒙地卡罗现代艺术大奖赛“摩纳哥城市奖”。

张金林近照

山水主题与文化情怀

——王潮安山水画解读

徐恩存

居家有福 纸本设色

一、回归意识

在当代，从文明与自然的角度去看，所谓的山水田园，已经成为现世空间中某个角落难以寻觅的、远逝的美好情感。但是，潜意识中的文化心理又把这份弥足珍贵的情感传承下来，使那种“自然荒野”、“山高水长”、“行云流水”、“荷塘秋色”等，作为文化精神使之在时间序列中得以延伸，成为当代人的一种精神与文化。我们是从这个观点去解读王潮安山水画作品的。

由于明确的“回归意识”成为王潮安山水画的精神主导，作品除了表现自然的丰富意趣之外，不同之处在于画家以当代情怀注入意象，笔墨之中注入人生积极进取的精神；因此，“回归意识”是作为当代人精神领域的一种观照性内容而存在的，在文化上是从“发展”、“发现”与“延伸”而获得的结果，他们直接导致了画家作品的不寻常的生机、活力与郁勃之气，乃至笔墨精神，山水气韵、内在结构与诗境情怀的迥然不同与焕然一新。当代人的“回归”，在事实上，只是梦想与虚无的“神话”，正因如此，在精神——艺术上，才有了能以“心灵诗意地栖居”的“家园”的图景方式得到体现，深沉的“回归意识”只有在艺术形式与语言中才能得以表达。

王潮安的山水画，无疑洋溢着当代人的情怀和诗意，同时，在意象与笔墨深层仍然弥漫着难以释怀的“山水田园”情结，在看似矛盾的“存在”中，反而成就了他作品的特殊美感与形式风格——在山水意象、笔墨意趣与美感传达中勾连着古典、现实与未来，山水意象、笔墨、美感被置入时空框架之中，获得了超越层面、超越现实的意义。

阅读王潮安的作品，我们发现画家不是简单的直接阐释“回归意识”在山水田园中的内涵与意义，而是画家把现代文明中的人与自然的疏离感转变为亲和气息的“家园”，把山水田园营造成当代人精神焦虑的清凉水剂，并在山水的清幽蓬勃之中，笔墨的生动淋漓之中，摒弃了技巧、虚饰、做作与浮夸，而代之以天然、淳朴、真挚的生命与审美的理想。

所以，《湿地印象》在平凡中营造出诗意而引人入胜，《行云流水》在素朴中呈浑然厚重之感，《荷塘秋色》于不经意中展示出笔墨的浑厚华滋之美，《烟雨三月》则是寥寥数笔传达出空灵飘逸的文化情思与意境，《立春刚遇》则是轻灵与厚重、色与墨、干与湿的混融交响，在有法与无法之间叩击着审美者的心扉，《山魂》则以水与

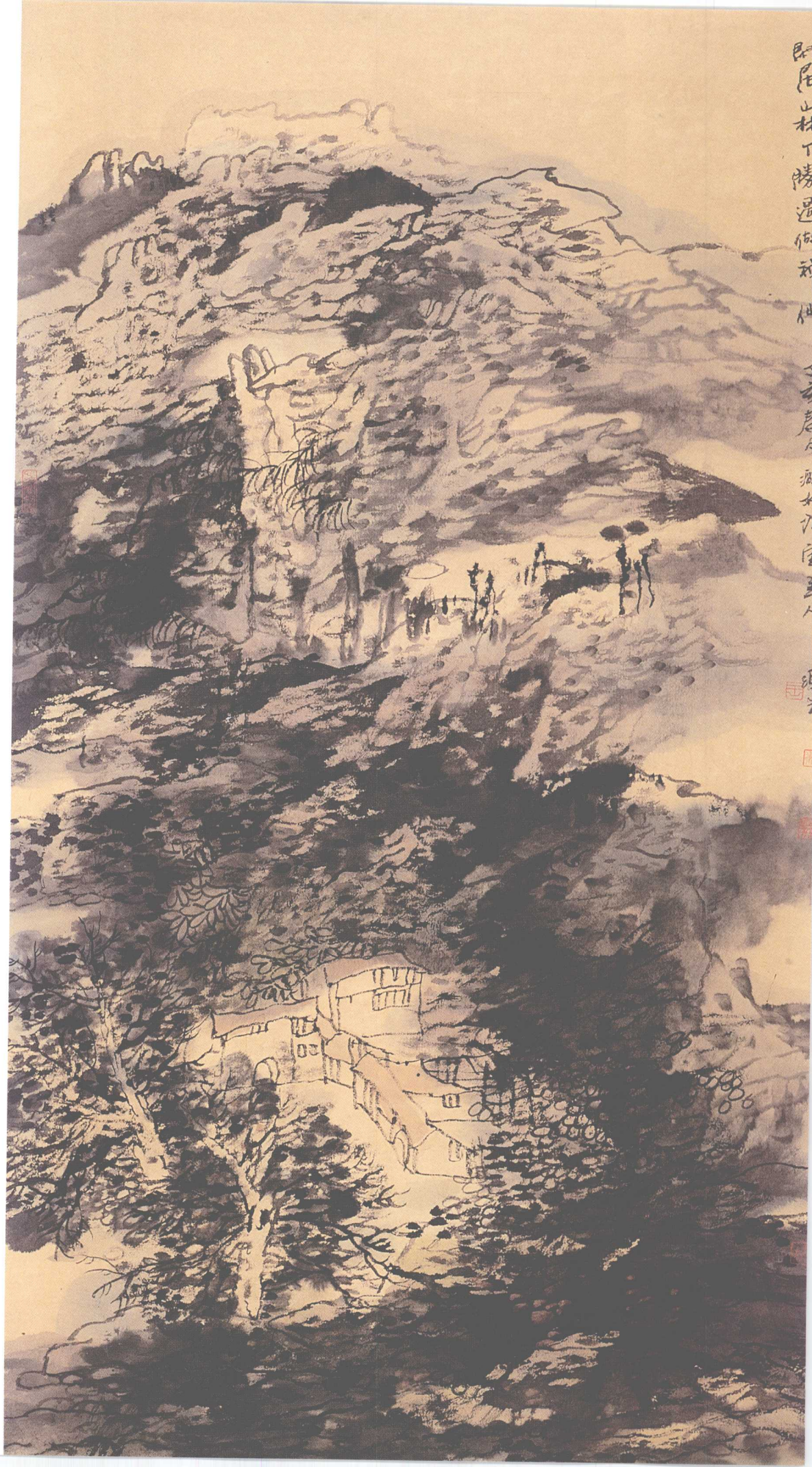
閑居山林下勝過做神仙

丁亥春月 癸亥秋月 畫人

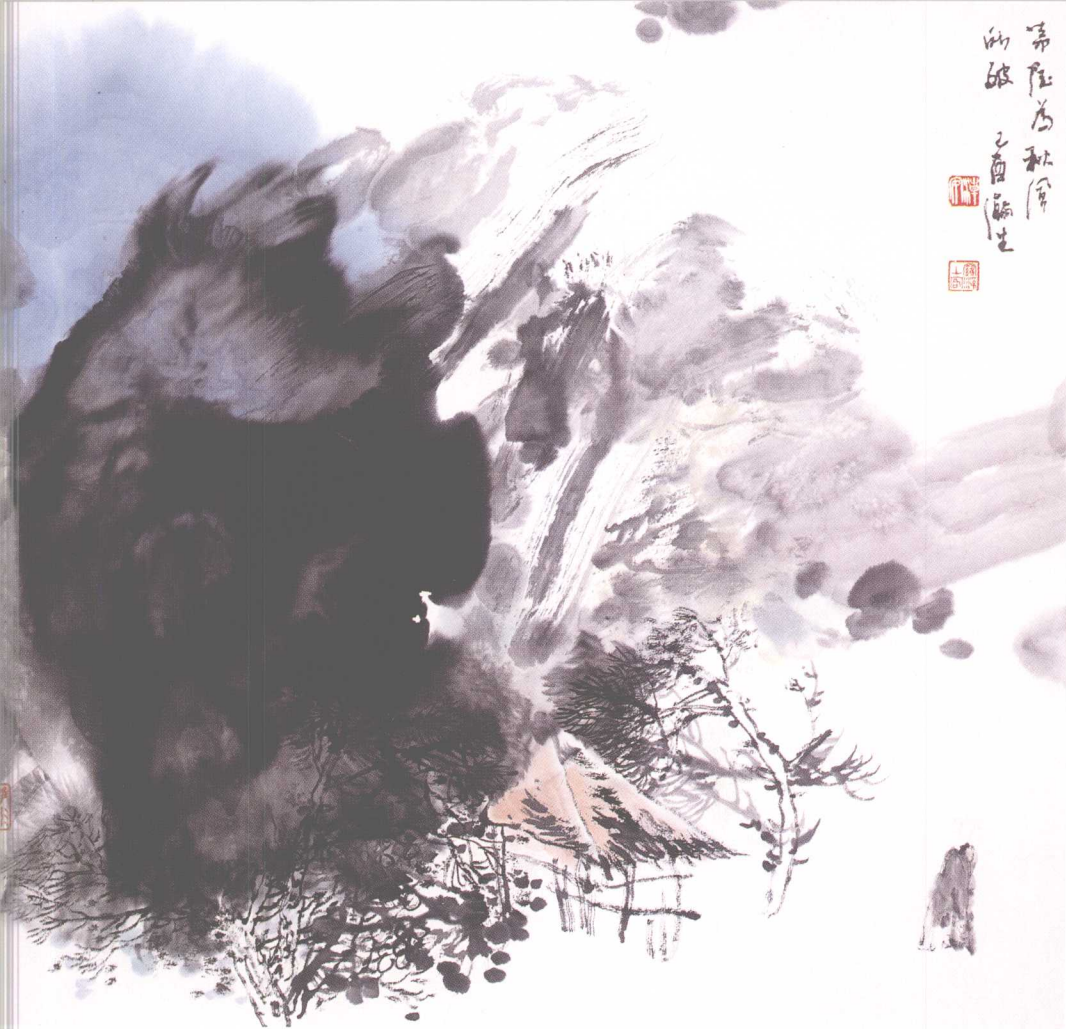
須

印

印

閑居山林 紙本設色

秋风 纸本设色

花卉 纸本设色

闹春 纸本设色

墨、墨与色的冲撞，在泼、洒、写、皴、钩、点、染中造成气势逼人与惊心动魄之感，与传统山水画的苍白乏力大相径庭。

王潮安作品的可贵之处，在于在“异化”的语境中，忠实于自己的个性与真情，剔除矫情与浮躁回归到人性与自然律动亲和真淳的境地；在“抱朴含真”相去已远的时代，他以追怀文化精神的人性之真构造着个性化的“精神家园”与“复原”着一个心灵的自由天地，且毫无古典的旷世的孤独和落寞，使他的作品在“当下”具有“转型”与创造性的启迪意义。

二、文本解析

像《山魂》、《荷塘秋色》、《湿地印象》、《青山雨雾》、《行云流水》等作品，一个最为突出的特点是，同为山水画作品，却并无摹仿、照抄古人作品意象、笔墨的简单化方式，这些作品都是画家直面现实生活获取创作灵感的结晶，在很大程度上是山水因人而生动的自然表现，其直接的结果是产生了许多原创性的形式、语言因素。

王潮安的山水画视野宏阔、立意新锐，水墨氤氲、淋漓酣畅，进而统一于“笔墨当随时代”的艺术前提之下；其实，这是把艺术形式、度与自然现实三者互融互动的创作方式。

在依然是“三远法”的原则下，画家则以“形散而神不散”来结构作品，从作品中可以看出，在点、线、墨、色的随心所欲、将错就错与任意挥洒中，中心是明确的，结构是存在的，而且在运笔的节奏韵律中，不拘成法，尤贵灵动自然，在清淡与浑厚之中，潜隐着紧凑与集中，这是王潮安山水画中的“形散神凝”不变的法则。

在《山魂》、《荷塘秋色》、《青山雨雾》、《春色满山锁不住》、《峰峦几重叠》、《山色空濛雨亦奇》等作品中，意象之形虽散，却因其“神凝”而使全幅作品气脉贯通，

张振山北山 丁亥秋月

张振山

此物最相思
丁亥秋月

张振山

北山图 纸本设色

此物最相思 纸本设色

因有气脉，作品而气韵生动、取象于人。上述作品在意象、笔墨飘逸中，气息畅通；在浑然整一中，“意”无处不在，并成为画面的结构核心和内在机制，进而外化为外在形态的组合关系——如《山魂》的水墨冲撞的挥发与流淌，点、线的勾勒与皴擦，干与湿的结合与对比，虚写与实写的互补与互动，在“立意”的统一中，造成远观气势逼人的效果与近观笔墨生动的韵味与美感。《彩云飘飘》、《立春刚遇》、《行云流水》等，都是这样的作品。它们在意象、笔墨中，以无法之法、无序之序，形成结构原则。

这些作品，都符合一种符号——山水、林木、屋舍空间化的表现原则，不特别强调中心情节的整一性和时间的秩序感，因此在外部形态，只有“线”的抑、扬、顿、挫与游刃有余的运动；“点”的随形复加与层积，造成浑然与苍茫之感；“墨”的氤氲幻化与淋漓酣畅，使画面意象呈现空灵与流动感，气因韵而生动；“色”为作品的基调，干湿浓淡、虚实疏密、点线水墨都在“色”的笼罩中获得整体感与蓊郁的生机。特别是点、线、墨、色的浑融使用与简淡繁密的变化造成作品烟锁云断、色墨奔涌、奔放恣肆的审美效果。值得指出的是，在这些作品中，笔墨表现多为神情散朗超达，以解衣磐薄的精神状态来促发笔墨，使画面达到自然天成境界，如《山魂》、《行云流水》、《青山雨雾》、《春色满山锁不住》、《荷塘秋色》等。

细细看去，作品中点、线、墨便纷纷独立出来，并获得本体的意义；王潮安作品中的笔墨颇具直落笔微茫之感，把烟雨苍茫的山水尽收胸中，把山水丘壑化生为胸中的虚空，心灵机敏，而放笔直抒；在烂熟于胸的前提下，挥洒淋漓，任情任性，乘气而发，达于天成。这样的笔与墨、点与线最能显现画家的精神面貌、胸襟情怀与笔墨神采。

以“气”运笔，是王潮安笔墨的又一重要特点，其产生的结果是突显了笔墨的独立品格——如《山魂》中墨的意蕴与美感，《荷塘秋色》中点的魅力与独特意义，《春色满山锁不住》的线的节律的形式意味的不可替代性，《行云流水》的笔、墨、点、线、色的神韵光彩，使山水意象与笔墨品格合于一体，达到“笔是笔，笔非笔，笔墨都成物象，物象都成笔墨”的境地。在这里，笔墨技法表现与人的主观精神生

花卉 纸本设色

命相联系，技法表现蕴含着人的精神生机，人的生命活力通过笔墨而体现于山水意象的外在形式中，从而使画家自身的情怀与山水技艺形成内在生命的一致性与共生的特点。

王潮安以舒朗的笔意，在干湿浓淡中确立基本表现方式，而且刚柔相济、用墨洒脱、生动活泼，既有元明诸家的笔墨影响，又得清代与近代大家的笔墨精髓，尤其是近代黄宾虹的积墨法对他影响至深；细看作品，不难发现王潮安以水墨干淡勾勒皴擦，间以色彩罩染，且色不碍墨而保持笔墨的独立品格，深得元四家绘画的遗韵；王潮安把它们推而广之，发挥得淋漓尽致，使作品既空灵致远，又层层叠加，以浓墨钩、点、复加湿墨渲染，浓淡干湿互用，积点积墨，以湿取韵，苍苍莽莽，浑茫厚重。

像《荷塘秋色》、《行云流水》、《立春刚遇》、《春色满山锁不住》等便得苍润的笔法、墨法、色法与水法，且出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外，而浑然天成。这些作品画风郁然深秀，浓淡相宜，用笔有序，繁而不乱，茂密苍郁，极为别致；而且点、线处理，繁密处极繁密，密中有疏，充分体现出其笔法、墨法的稳健与明朗，使作品元气淋漓、纵横潇洒。

王潮安用笔细而柔韧，成为他重要的笔墨特点，干湿浓淡叠加互用，手法丰富多样，画面浑厚华滋，达到一种浓郁纯正的品格，一种气韵生动的体现。在笔取生动、墨取气韵的互动中，笔的力度与雄健活泼、墨的色层幻化与重叠复加，自然产生气韵浑厚的效果。稍加分析，便会看到如《荷塘秋色》、《山魂》、《春色满山锁不住》、《行云流水》等作品中，墨色分明，如雾中山，虚无缥缈，隐约有序，似虚似实，不可端倪，在极其生动之中体现出气韵的作用；不可忽视的是，湿润的墨色增添了生动的效果，墨中水分饱满，一笔下去，深浅有致，正是这些作品元气淋漓的关键之处。

从某种意义上看，王潮安的山水画是以自己的笔墨语言与文本形式对复杂自然与世界进行秩序化而产生意义的，不过，它的秩序化更体现为时间和空间意识。

在这里，时间把“意象”给予组织，空间把点、线、墨、色进行排序，最终形成王潮安山水画的整体独特的形式、风格特点。

三、山水情怀

傲梅 纸本设色

丁巳仲夏
吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

玫瑰色的记忆 纸本设色
紫调 纸本设色