

王凱旋楊波國畫集 范曾題

W A N G K A I X U A N Y A N G B O G U O H U A J I

王凱旋 楊波 繪

江西美術出版社

王凱旋楊波國畫集

范曾題

王凱旋 楊波 繪
江西美術出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

王凯旋·杨波国画集 / 王凯旋，杨波绘. — 南昌：
江西美术出版社，2008.5

ISBN 978-7-80749-472-0

I. 王... II. ①王... ②杨... III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第054043号

王凯旋·杨波国画集

王凯旋 杨波 绘

江西美术出版社出版

(南昌市子安路66号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxfinearts.com

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008年5月第1版

2008年5月第1次印刷

开本 889 × 1194 1/16

印张 6

印数 3000

ISBN 978-7-80749-472-0

定价 80.00元

从赣文化的底蕴读王凯旋、杨波伉俪的中国画

江西自古以来就是人才辈出的风水宝地，在赣文化滋养下涌现出的各类才俊如繁星璀璨、光耀夺目，如陶渊明、欧阳修、王安石、曾巩、晏殊、黄庭坚、杨万里、姜夔、文天祥、汤显祖、八大山人、宋应星、陈寅恪、陈衡恪、傅抱石、黄秋园、梁邦楚……不胜枚举，仅唐宋八大家江西就占有三席。可以说，江西的这些文化巨擘撑起了中华民族传统文化的半壁江山。而对于今天的艺术家来说，能在文化底蕴这样深厚的地方从事中国画创作无疑是有着得天独厚、近水楼台的机缘，而这种缘分我们完全可以看作是赣文化的脉络延伸。江西画家王凯旋、杨波有着这种幸运，他们占尽“地利”而充分培育着自己的艺术灵性和才情，用自己的作品接续着赣文化生生不息的文脉。

对王凯旋先生与杨波女士的中国画进行整体的评述最重要的原因恐怕在于他们的夫妻关系。他们二人作为相濡以沫、相敬如宾的艺坛伉俪对艺术的那份虔诚与执著似乎决定了他们必然的艺术理想和追求，而赣文化的大氛围也有助于他们形成相近的审美趣味和创作态度。照此推理，至少在画面的气象上他们不致距离太远。但看过二人的作品，我不禁暗暗吃惊：不仅在题材、风格上二人截然不同，而且在对审美趣味的把握上二人也大相径庭。

王凯旋长于水墨大写意。画题多是戏曲人物和花鸟。他的笔墨雄健、泼辣、简逸，其韵味既有吴昌硕的铮铮铁骨，也有虚谷的冷逸高洁，并且由内向外散发出八大山人的清俊洒脱、出尘绝世的气质。戏曲人物的嬉笑怒骂都在这种充满个性自由的笔墨中“挥写”出来。不经意间流露出草书的率直和潇洒。

而与王先生酣畅淋漓的画风相对照的是其夫人杨波女士清丽多彩的花鸟画。杨波的花鸟画具有怡然古朴、舒放俊爽的气质，作品风格鲜明、线条流畅劲健、设色庄重典雅，令人醒目。尤其是她能在工笔画中掺和着水墨画法，突破前人规范，富有奇趣，给人一种大气之美，洋溢着生命的活力。

如果仅以二人看似格格不入的画风我们就轻易地判定他们互不相干则未免失之简单。若是把二人作品并置一起展出，可以清晰地看出他们艺术上的内在联系：一文一武、一张一弛、一动一静……这种互补性的审美取向已经在悄然间体现出中国画传统所倚重的阴阳和谐的自然之道和辩证画理。夫妻间的情感默契已然成为二人艺术精神上的化合与统一。抛开题材、技巧的外在因素而转入笔墨、气韵等中国画核心价值体系去审视，他们夫妻二人实际上在共同完成对中国传统文化的研习和体悟，其内涵深远决非今天某些简单以“新、旧”为标尺的中国画“创新者”所能想见的。

这里我不禁又对赣文化内在的那份深厚、复杂甚至有些灵异的地域文化特征产生敬意和倾慕，毕竟这里曾是中国哲学占主导地位的程朱理学、陆王心学、南禅佛学与老庄道学等诸多思想体系留下过深刻烙印的地方，它的文化传承的复杂性、多元性、包容性乃至影响力使得中国民族文化在这里根深叶茂、繁花似锦、惠泽后代。而今天，在王凯旋与杨波夫妇的作品中我读到了赣文化的薪火相传。

近朱得赤做画家

——王凯旋与杨波的话

王凯旋先生，鸿鸣是在20年前八大山人诞辰360周年的《八大山人研究》纪念论文集中知道其人的。一篇《八大山人艺术“出尘”浅说》写得条理清晰、有据有论，凭感而发。19年后，当鸿鸣再次造访八大山人纪念馆，他已经是纪念馆的馆长了。

时至八大山人诞辰380周年，鸿鸣被邀请参加在江西南昌召开的国际学术研讨会，此时鸿鸣与王凯旋已经是老朋友。也就是在这个时候，得见了王凯旋的中国画。

身处八大山人纪念馆，又与诸多的八大山人真迹朝夕相处的王凯旋，自然受此濡染不少。这是他的花鸟绘画当中，具有八大山人绘画遗风的重要学养来源。然而，王凯旋并不仅仅是一位花鸟画家，他的更多的写意戏剧人物画作品，才是更能体现出八大山人绘画精神、具有着更多创新意义的作品。

值得关注的是，王凯旋的人物绘画作品，并不是现实生活当中他所必须接触的人物，也并不是现实生活当中的人与人之间所发生的事情，而是一种被世代生活抽象化了、高度意象化、高度程式化和理想化的戏剧人物。这种原本华丽、璀璨、妩媚多姿的戏剧人物，在经过了王凯旋的泼墨大写意过程后，其韵味和重塑后的意义，已经远不再是先前那个戏剧人物所赋予的意义了。一种超然“脱俗”、远离尘嚣的作品，已经跃然于眼前。这不得不让人联想起20年前他作所的《八大山人艺术“出尘”浅说》一文来。看来，在传承八大山人绘画精神的过程中，作为八大山人一馆之长的王凯旋内心深处，与八大山人和前代几乎所有的艺术家们所追求的“出尘”意念一样，其“写意”的目的正在于此。而“泼墨”过程中所能达到的无比痛快的宣泄，多少能从他笔墨流动和奔放的风格中，窥探出王凯旋写意戏剧人物画“出尘”的真正目的和他内心深处的某些端倪来。

严格意义上的泼墨写意人物，自宋代的梁楷以后，虽说代有人出，但是让人耳目一新的毕竟屈指可数。这除了人物画创作在酣畅淋漓的泼墨写意过程中，有“画鬼容易画人难”的原因外，另一个重要的原因，便是人物内心世界的反映，要通过“泼墨”的形式来表现，则是较之于花鸟、山水更为难之又难的事情。绘画者在“泼墨”的过程中，除了要塑造人物的形象而不是“鬼”的形象外，还要将创作者自己的思想即所谓的“意”写于其中，这种“泼墨写意”，有时甚至是远远超越绘画技巧本身、关乎创作者多方面“学养”的事情。尽管在现代人物画的创作领域内，对戏剧人物的“写意”，先后曾有过诸如关良、叶浅予、马得、韩羽等先生，其作品重点都在于戏剧本身所固有的精彩故事和她们在舞台上的婀娜多姿。王凯旋的泼墨写意戏剧人物，则有着完全不同的追求。以王凯旋写意戏剧人物作品款题为“凯旋写戏”作品中的包龙图和无款的三武士作品为例，前者脸部真正意义上的泼墨，不仅让人看到了既是舞台上刚正不阿的人物内心情感，后者则更让人看到了这个戏剧只有在表演的不断运动的过程中，才能产生出来的灵动和洒脱，以及观众在观看过程中与之同步才能产生的痛快和酣畅。

作为“戏剧”再创作的“泼墨写意”绘画者本身，在借助“戏剧”这一特殊题材为塑造手段而完成自己的作品时，他所赋予的“思想”和“思索”，则需要高出原有的这个戏剧本身，这是再创作者借助戏剧这一特殊题材所追求的，也是经过再创作后的作品所必须达到的目的。如果做不到这

一点，就不如走进戏院，去观赏另一种称之为“戏剧”而不是中国画泼墨人物的艺术。在这一点上，王凯旋的泼墨戏剧人物，更让人在声、光、电、做、念、唱、打的戏剧感观刺激之外，享受着一种安静的“泼墨”韵味，使之回味悠长，而幽思不断。“绕梁三日”的感觉，不在于身临其境的耳、眼感受，而在于这种感受之后在大脑中形成的回味和遐想无穷。

八大山人是写意大师，其花鸟、山水的伟大成就有目共睹，而八大山人的写意人物画，虽不为大多数人所熟悉（详见萧鸿鸣《八大山人的人物画》），但他最好的继承者，却是齐白石。

古有云：近朱者赤。

置身于八大山人纪念馆的王凯旋，想必对八大山人的人物画有超乎常人的认识和理解。只有对八大山人的绘画精神有较深的领悟，才能在其绘画作品中，将八大山人的“写意”精神，融会于自己的绘画之中，而这种载体，对于王凯旋来说，则是他的泼墨写意戏剧人物。

画家杨波，是王凯旋先生的夫人。鸿鸣虽未曾与之有过谋面，她的工笔花鸟画，却是甚为喜爱。

“惟妙惟肖”为艺之道。妙，美也；肖，术也。宋人工笔画至今令人叹为观止，就在于“真情真景的表现，辅以画家主观理解”，其“妙”与“肖”达到了和谐统一、浑然天成的境界。杨波擅绘事，尤擅工笔花鸟画，她在彰显宋初“徐熙野逸”“黄家富贵”的基础上，融入现代绘画的审美情趣，走出了自己的一条路。她深谙工笔画中静与动、写与工、粗与细、阴与阳、浓与淡的对比之要义，追求别具一格的虚实交换来反映工笔绘画生意盎然之趣味，画面淡彩为主，结合重彩之技法，设色清雅，气息疏秀，灵动活泼，宛若盛装丽人之轻歌曼舞。绘画技巧上将传统层层晕染之沉稳与现代大笔渲染之痛快淋漓相契合，无脂粉之气，亦无凄迷荒凉之态。其画面中所取对象是大自然中司空见惯的花卉、禽鸟、竹木、山石。你看那红花绿叶鲜艳夺目，山禽汀凫机敏生动，佳构画境让人有着润心畅怀之精神感受。在她的作品中却以细腻丰富的色泽变化来传达对象的生命本态，有一种宁静、悠远、朦胧的气息飘荡在画中。

勤奋乃成功之要义，综采诸家之长，并皆能曲尽其妙，去芜存菁，扬弃并举，在体察自然之中细致入微。理解的把握构图整体气势的同时，注重详尽细腻描绘。多种艺术面貌和与之相应的多种精湛的艺术技巧集中体现在她的绘画之中。最终得以取势得意，将诗情转为画意。一种宁静、悠远、朦胧的迷人境界，油然而生。“厚积薄发、日积月累”，中国画讲究的是历练，经年不断地探究，终将有所得。

作为王凯旋先生的夫人，将艺术融会于耳鬓厮磨之间，更共同濡染于八大山人的艺术精神。其静谧、恬淡与悠闲的工笔画，既体现了女画家特有的贤淑性情和睿智的眼光，更让人喜欢她的绘画作品，这种创造，当然是不可忽视的。而伉俪之间在艺术上有此成就，当然是要让人羡慕和刮目相看的。

目 录

王凯旋作品

丑一	1	无畏	26
丑二	2	精气神	27
丑三	3	着枪	28
丑四	4	英雄好汉	29
丑五	5	净一	30
丑六	6	净二	31
丑七	7	净三	32
丑八	8	净四	33
黑头	9	净五	34
喜	10	净六	35
哦	11	武一	36
“嗨”	12	武二	37
老军	13	生二	38
“花和尚”	14	生三	39
不惧权奸	15	净七	39
取神写意	16	生一	40
豪气	17	生五	41
“戏”	18	时惕乾称	42
忘形得意	19	太极之一	43
铜锤架子	20	太极之二	44
“仓”	21	太极之三	44
义气	22	凝寒	45
“好哇”	23	香雪	46
“你待怎讲”	24	野	46
开打	25	个山意	47
生四	25	乐水	48

清荫广被	49	娇艳	67
荷翠	50	听	68
独凄	50	暖	69
幽兰	51	玉洁冰清	70
虚怀当竹	51	双双	71
快哉	52	沉寂	71
悠哉	52	丽日	72
孤	53	清香流溢	73
独立	54	穆和	74
相知	55	掠	75
注	56	宁静	76
乐鱼	57	红叶双凄	77
俯	58	大吉	78
仰	58	暮归	79
杨波作品		雨露滋润	80
富贵成双	59	不染	80
秋韵	60	晨雾	81
晨雾朦胧	61	逸韵	81
臆明	62	嬉戏	82
清风	63	梦	83
天香	63	深谷	84
层林尽染	64	密叶丛中	85
朝露	65	湛露濛濛	85
皎洁	66	呼唤	86
款款飞来	66	眺	86
		后记	87

图1 77cm × 47cm

丑二 57cm × 37cm

丑三 57cm × 57cm

图四 37cm × 30cm

舞卷上可成

丑五 100cm × 57cm

戲
可
戲

丑六 68cm × 57cm

丑七 68cm × 47cm

丑八

丑八 47cm × 37cm

黑头 47cm × 47cm