

国墨风范

当代中国美术家
领军人物 毕学军

GUOMOFENGFAN
DANGDAIZHONGGUOMEISHUJIA
LINGJUNRENWU BIXUEJUN

董晓萱 谢莉 主编

毕

学

军

国墨风范

当代中国美术家领军人物

GUOMOFENGFAN

DANGDAIZHONGGUOMEISHUJIA

LINGJUNRENWU BI XUEJUN

董晓萱 谢莉 主编

河北美术出版社

主 编：董晓萱 谢 莉
责任编辑：赵小明 李菁华
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

国墨风范．当代中国美术家领军人物．毕学军 / 董晓萱，谢莉主编；毕学军著．——石家庄：河北美术出版社，2014.3

ISBN 978-7-5310-5717-8

I. ①国… II. ①董… ②谢… ③毕… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 037148 号

书名：国墨风范——当代中国美术家领军人物
作者：毕学军

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
印刷：廊坊市佰利得彩印制版有限公司
开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/8
印张：8
印数：1-3000 册
版次：2014 年 3 月第一版
印次：2014 年 3 月第一次印刷
定价：600 元（全套十本）

版权所有 侵权必究

毕学军

BI XUEJUN

艺术简介

毕学军，署名老毕、汕夫、万松楼主，1961年生于辽宁沈阳。1990年毕业于鲁迅美术学院，留校任教。1996-1997年于中国美术学院国画系山水专业研修。现为鲁迅美术学院副教授。

主要学术活动

- 1991年 全国纪念“九一八”事变60周年中国画展铜牌（中国画研究院·北京）；
'91中国山水画邀请展（中国画研究院·北京）；
- 1994年 第八届全国美展；
- 2008年 中国美术大事记三周年纪念邀请展（北京 中华世纪坛）
- 2010年 第三届当代中国画学术论坛——创新作品展 中国香港；
- 2013年 第四届当代中国画学术论坛——创新作品展 中国台湾。

个展

- 2002年 毕学军水墨小品展暨学术座谈会（北京今日美术馆）；
- 2002年 毕学军水墨作品展（江苏省美术馆）；
- 2009年 毕学军写生作品展（北京语言大学）。

论文

- 1996年 《对图案教学的再思考》发表于《美苑》；
- 2002年 《以退为进——对山水画教学的一点认识和建议》发表于《鲁美教师学术论文选》；
- 2003年 《对思考的思考》发表于《江苏画刊》

主要著作

- 2002年 《老毕水墨》；
- 2009年 《中国画创作工坊——毕学军卷》。

目录

功夫修持与“北人南相”	1
作品集评	2
后记	61

功夫修持与“北人南相”

文 / 冯远

毕学军自鲁美本科毕业，从事中国画教学、创作、研究。孜孜矻矻，初显峥嵘。1995年溯河源、涉江陵，见闻风土人情，采撷民间艺术，观摩碑刻壁画；又察考美术学院国画教学，眼界日宽、思路通达，对艺术又有一番新见。翌年，他执意求进中国美术学院国画系山水专业研修。勤用心脑、刻苦实践，可谓殚精竭虑。临结业时交出一批作业，竟与入学时面貌判若两人，与之交谈，觉得小毕不光技艺精进，识见亦见深入。在我记忆中，北方来浙江研修中国画的有为青年已不在少数，但能够像小毕这样有识见、有眼力，技艺水准皆俱长进的则不多。

中国画艺术发展至今历久而弥新，其独特的审美品格从精神上包含了民族思想的、哲学的、文化的丰富内容；从形式上显示出迥异于西方艺术而特有的比兴、写意、喻意、寄情和高度程式的精华；从技艺上又具备了极为丰富的手段、方法。自从以水墨渲淡为特征的传统水墨文人画成为传统中国画的代表形式，又自董其昌以南北宗论“定雅俗”以降，水墨画在中国画中的概念，便具有了约定俗成的特指含义，而不同于现今一般以材料区别为标准的画种分类。因此，从事中国画创作研究不从根本上对中国画重精神、重修养、重意境、重神韵、重笔墨的特质具有深刻的体认、悟识，却奢谈什么革故鼎新、创意独造，或以偏概全、一味硬画；或不谙传统精粹即弃之撇履，一味运用西方理念；甚至即使是采用了相同的笔墨纸砚等工具材料，已与中国艺术特质相去甚远。而要取得认识上的“正本清源”，不走进传统是舍此别无他途的。读画、揣摩、心仪神追，一招一式、一笔一画，岂能偷懒？只有真正切入进去，才可能体会到“传统”（哪怕其再保守顽固）的宏富精深。令我赞赏的是：小毕把这些认识上的转变看作是一年研修最为重要的收获。

既要入得去，能吃透要义，从传统艺术中汲取营养；又要出得来，即以“营养”作用于表现“我”的生活（创作）。以现代人的审美眼光，发挥传统或超越传统的精湛技艺，营造新颖的视觉构成形式，表现现代人眼中的景物。这种学一半撇一半的办法，可能既避免“死学”，又避免“生造”，使旧技为新技所用。

画家作画，除了预设一个心象图式（亦即成竹在胸）外，主要靠笔墨技巧经营画面。用笔的平直、溜圆、厚薄、疾滞；用墨的干湿、浓淡、水晕墨章；技巧语言方面的“术”与“法”

以及风格特点等等，在互相比较中交替运用。然而点染勾斫，画面一旦完成，其俱实可观的一笔一墨、一点一画所“垒砌而成”的形式却须转换成可感的品读对应物，即通过读者的感觉、领悟去体现反馈作品的意趣、情境、气息、神韵。确切地说：画家是靠笔墨和技法在营造作品的艺术气息，显示作品的艺术品格。一笔一墨可能并不能说明什么，但是经由笔墨组织构成的作品所反映出来的气息、意境、品格却是要去打动人心的一——中国画家不唯画一山、一水、一草或人禽鸟兽，而是在画气息、画意境、画品格！严格地说，小毕的《观日出图》《诗意之二》《独行图》在用笔用墨和形式结构方面还可以做得更为讲究和深思熟虑，但是在作品的气息、意境和品位方面却较之前年有较大的进步，同时在使用积墨复加和用水方面也颇具特色。当然，如果小毕能够对书法加强修持，相信对其以后用笔的韵致和笔触的处理会有很大帮助。

通常情况下，画家作画多擅取与自家修养生息之地熟悉的体裁景物入画。因之，从艺术风格上论，多与地域或多受地域人文影响浸染有关。北方多山多莽原，故画家性多豪气、朴直，作画重其势，画风亦多具浑茫、粗犷之感。南方则多水多泽国，故画家性多机敏、细腻，作画喜其韵，画风亦多具灵巧、秀润之感。这固然属一般而论，两种美，两者皆具短长。但是这并不意味着艺术只须一味求其粗狂、雄浑而无须重神韵、趣味；或反则一味求其精妙、巧逸而无须注重气势、格局见大。艺术虽然需要一点偏执，但仍需时时注意兼修兼容。我一直以为：提倡一点作品的“北人南相”“南人北相”一定对受不同地域文化熏陶出来的画家大有裨益。从这个意义上说：小毕能够到以承继、发展、光大明清文人画艺术集萃为其学术主张的中国美术学院国画系潜心研修，不唯是明智之举。因为这种艺术上的兼容互补将是使作品品格获得提升的重要环节，也是区别一位优秀艺术家与一般平庸艺术家的差异之处。

小毕尚年轻，唯其年轻，是说他和他的艺术还具有很大的造就天地。翻阅这位憨厚的东北青年同行的一大卷作业，频生一种感想，祝愿他继续努力，不断进步。

戊寅元月于杭州西泠

（本文作者系中央文史研究馆副馆长、中国文联副主席、中国美术家协会副主席）

作品集评

午夜读诗 34cm×45cm 1998年

毕学军自鲁美本科毕业，从事中国画教学、创作、研究。1995年溯河源、涉江陵、见风土人情，采撷民间艺术，观摩碑刻壁画；又考察美术学院国画教学，眼界日宽、思路通达，对艺术又有一番新见。翌年，他执意求进中国美术学院国画系山水专业研修。勤用心脑、刻苦实践，可精竭虑。临毕业时交出一批作业，竟与入学时面貌判若两人，与之交谈，觉得毕学军不光技艺精进，见识亦见深入。在我记忆中，北方来浙江研修中国画的有为青年已不在少数，但能够像毕学军这样有识见、有眼力，技艺水准皆有长进的则不多。

毕学军的《观日出图》《诗意之二》《独行图》在用笔用墨和行式结构方面还可以做得更为讲究和深思熟虑，但是在作品的气息、意境和品位方面却较之前有较大的进步，同时在使用积墨加和用水方面也颇具特色。

——冯远（中央文史研究馆副馆长、中国文联副主席、中国美术家协会副主席）

毕学军之所以跃出樊篱，崭露头角，与其说与多年专业训练有关，不如说是他对中国画这门古老艺术的挚爱，以及执着追逐的收获，更为确切。严格的基本功训练，强实了毕学军的造型能力，使他有幸广涉于绘画艺术与实用美术之多重邻域。专业属性所至，使他思维方式具有跳跃式、灵活式。留校任教的几年教学工作，在与同学的研讨中，使他的思维始终保持着鲜活的活力。他酷爱中国画，中国画已成为他生命中的重要组成部分，在他家中的墙面上，常常满挂着大大小小未完毕的作品。他留心生活，研究自然，画《功昭日月》时无数次去观察那北方的松树，使画中的松树具有一种粗犷而伟岸的性格。他注重传统，无数次反复摹写古人优秀作品，研习传统笔墨技巧，不断提高自己的笔墨功夫。他注重学识，读“万卷书”来填充自身的创作能源，使自己始终保持种好的创作态

——马书林（中国美术馆副馆长、教授、中国画艺委会副主任）

认识毕学军的人都知道，他是一个不断给自己提出问题的人。他专攻山水画已有年头，其作品参加过国内各类展览，有的还获过奖。但他没有满足于此，反而不断审视自己所走过的路，用他自己的话说好像画种还缺点什么。他闭门谢客，静心读书作画。并于1996年负笈南行，到中国美院进一步研究山水画。

传统是他研究的重点，尤其是元代之后的绘画。他有选择地汲取前辈大师独有的养分，

然后结合自身的潜质加以融合。他常说：“笔墨尽大力向古人看，而图式则必须是自己的。”这种对传统的认识态度是明智的，从而使他对山水画的笔墨技巧和内在精神有了进一步的体察，在品格和作画心态上都有了上乘的把握。从1997年学院举办的教师进修展他所选送的作品上看，已有了明显的发展态势。

五年寒暑，再看毕学军的新作颇有一番感慨，苦心经营终得回报。在他的作品中，传统的功力和当代的审美取向，刻画追求与偶然所得都得到了有机地结合，渗透出一种恬淡静远、明透爽劲的气息。最为可贵的是这种师古人而不泥，采众长而专行的创新精神。

——韦尔申（中国美术家协会副主席、鲁迅美术学院院长）

说到毕学军对笔墨的认识，乃在于他开始将创作时的全部注意力集中在创作主体所体验的生命激情与愉悦，而逸笔草草似的线条使他的绘画更加个性化因而更自由奔放。在那乍看似漫不经心信笔涂鸦的笔触中，骨子里潜藏着对画面理性的、结构的、色彩的观念与发现。有时，他画面上的一块墨色、一根线条实际上已经脱离了记录自然形态的作用，但这是心的灵魂、物的神韵，它是画家在追求刹那心灵的感动或情绪的过程的真实，它的艺术价值，已是中国传统绘画的真谛。

毕学军的画，既不斤斤于写生、创作、习作之分，也不斤斤于积墨、晕染、勾勒、皴擦之分，只注重于恣肆而酣畅的线条和墨迹所体现出来的氤氲气韵，这种心境视觉化、视觉心境化的画面，创造出的是一个技法交错、即兴发挥、自由组合的水墨画天地。这在一定程度上体现了毕学军对于传统形态的中国画和现代形态的中国画所具有的思考与关怀。

——刘墨（北京大学文化与艺术人才研究室主任、中国艺术研究院研究生院客座教授）

毕学军有两种修养在画里面体现出来，第一是笔墨修养，第二是人文修养。这两样东西是最基本的也是最根本的。他对自己有一个限制，也许是一种理想和抱负。我觉得他写字的味道也很好，如果没有，他的笔法在纸上就不会感人，就不会这么有味道。他的画取舍程度比较大，他把世界简洁化了，用最简单的方式最小的尺幅来传递他思考的，甚至要把想法抛弃掉的一种形式，这都是他的长处。

——曾来德（中国书协理事、国家画院副院长）

毕先生的画，给我最大的感受就是很中国，很文人，很有笔墨情调。他的画走的是元明清的传统，有如八大在晚年提出的四个字：守道以约。我以为这是中国写意绘画的灵魂。毕先生的画有对虚对约的理解，有山野气、有空气，尽管有的画构图很局限、很切割、很形式，但仍然没有失去中国文化底蕴。

他画的是心态，是在画平和、简淡或超逸的心绪。至于画一棵树、一个山洼不太重要。他追求很人本很人性的东西，我以为这是对中国画很高的追求。

——梅墨生（国家画院书画家、理论家）

感觉和新文人画有相似的地方，但有他自己的特点。有些作品和生活联系比较直接，像他本人说的，通过小品得到了快乐。从笔墨上看有生气，笔墨情趣相当不错，我仔细看了一下，相当有意思。也许他将来会有变化，但目前的状态是蛮好的。

——李一（《美术观察》主编、中国艺术研究院美研所研究员）

毕学军的画有不具时代感的精英文化的特点。

鲁美的画风是写实的他却研究写意。从全国来看，目前商业美术、流行美术是主流，这个他都不是。这样形成了个人、边缘的特点。这在当前是很可贵的。在鲁美的展览有些

大画，大画平面构成的经验多些。这次多是小画，笔墨和趣味更精彩些。对个体的精神追求是传统文化的灵魂。除了笔墨上的进步，更主要的是对传统文化有了更深的理解。我觉得商业美术、流行美术为主流的今天，精英文化越来越少，甚至只有在大学里才会有，他们可以不追奖、不追商，但他们有自己的价值判断和追求，对自己和绘画品格的把握。这是精英文化最可贵的品质。

——王洪义（上海大学美术学院教授、原《美术》杂志编辑部主任、《美苑》杂志副主编）

小水墨画，画的轻松愉快，笔墨很生动，很随意，亲切自然。中国画要多样，但要有中国画的特点，李瑞环讲过，中国画要有中国画的规矩。我觉得这话讲得对。你画的很空灵，这个要保持。

——杨力舟（原中国美术馆馆长）

这是我们馆给画家筹划的第一个个人展览。在今天，无论南北方，像老毕这样不受喧嚣干扰，还在关注自己的内心和感受，包括对传统文人散淡品格的坚持，是不太容易的。再就是他关注当代中国画的探索，我看册子上他对大画的探索融入了文人画的笔墨，这都是很可贵的。

——张宝全（金典集团董事长、今日美术馆原馆长、书画家）

（部分摘自 2002 年北京今日美术馆举办的毕学军山水作品展暨学术研讨会）

垂钓图 50cm×50cm 1997年

功昭日月 190cm×180cm 1991年

歙县写生 40cm×60cm 1997年

月之东升 270cm×150cm 1994年

秋风乍起 100cm X 140cm 1993年

茶田之一 50cm×65cm 1997年

茶田之二 60cm×80cm 1997年

茶田之三 65cm×65cm 1997年