

居庸雄关夏染翠
辛卯荷月王界山

中国画的传承与超越

DIAN YA

典雅

WANG JIESHAN

王界山

李明 主编

河北美术出版社

中国画的传承与超越

ZHONGGUOHUA DE CHUANCHENG YU CHAOYUE

典雅

王界山

李明 主编

图书在版编目（C I P）数据

典雅. 王界山 / 李明主编. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2014. 9
（中国画的传承与超越）
ISBN 978-7-5310-5866-3

I. ①典… II. ①李… 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193295号

王界山艺术简介

王界山，1963年3月生于山东省青州市。先后毕业于解放军艺术学院、首都师范大学。现任空军美术书法研究院副院长、国家一级美术师、空军文艺创作室副主任、北京大学艺术学院研究生导师、清华大学美术学院导师、中国美术家协会理事、中国画学会理事、北京美术家协会理事、北京美术家协会中国画艺委会委员、全军美术家高级职称评审委员、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”、全军文化艺术工作先进个人，清华大学美术学院访问学者。作品《金秋无闲人》《天地之间》入选第八届、第九届全国美术展览，多次参加全军、全国性美术展览，并有作品获奖。多幅作品被国内外博物馆、美术馆收藏，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术展览，以及研讨会、培训班、写生采风的多项文艺活动。曾出访法国、澳大利亚、日本、西班牙、德国、荷兰、比利时、韩国、意大利、梵蒂冈、埃及、坦桑尼亚、阿拉伯联合酋长国、柬埔寨、老挝、泰国、新加坡、哈萨克斯坦、美国及中国香港、中国澳门等国家和地区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》《共和国60位国画大家精品集——王界山》等专著。中国画《接天连地无

穷碧》搭载神七遨游太空。被读者与媒体评为第一届、第二届、第三届当代最具学术价值与收藏升值潜力的中国画金鼎十二家。

2008年、2010年、2011年被评选为中国画坛最具影响力与市场潜力十二大年度人物。

2009年被评选为当代全国30位最具学术价值与市场潜力的山水画家。8月至10月，历时3个月为中国航空博物馆创作完成巨幅山水画《长城万里映金辉》（1100cm×370cm）。

2010年12月1日荣获乌兹别克斯坦共和国艺术科学院院士称号。12月13日荣获由柬埔寨国王西哈莫尼颁发的“柬埔寨功勋艺术家”荣誉称号。

2011年6月荣获哈萨克斯坦共和国艺术科学院荣誉院士称号。

2011年10月15日由山东省青州市人民政府支持，宋城集团承办的界山艺术馆在青州落成。

2012年6月中国画《密林深处自有情》荣获由国家文化部、外交部、上海合作组织等联合主办的北京峰会“和睦”国际美术作品展优秀作品奖。

2013年4月27日参加由外交部、文化部、北京市政府联合主办的北京国际和平艺术家作品展并荣获“国际和平艺术家”称号，9月获吉尔吉斯斯坦共和国国立人文艺术大学荣誉教授称号。

艺术名家对王界山焦墨山水画的评说

李翔（中国美术家协会副主席，解放军美术创作院常务副院长）

王界山近十年来重点研究的焦墨山水画。大家知道焦墨山水是中国画其中的一个类别，焦墨山水是非常难的，因为主要依靠一支笔，一瓶墨汁，一张纸，其他啥都不要，连水也不要，直接用黑墨画，画出山水的千姿百态，画出山水的大千气象，的确增加了不小的难度，但他十几年如一日坚持在这方面辛勤耕耘，奋发创作，取得了丰硕的成果，形成了王界山焦墨山水画的基本面貌，我认为他这方面取得的成绩是非常值得肯定的。你看他的作品都是从写生当中来的，有真切的生活感受，接轨大自然，我觉得应该在这方面应继续保持好，这是非常难得的。我为他在焦墨山水画方面所取得的成绩而高兴，可喜可贺！因为他的焦墨山水和以前的焦墨山水相比，朝前推进了一步。他更深入地刻画了物体的结构，更深入地塑造了山石的结构，较以往的焦墨山水画更深入一些。其细微处挺深刻，但又不失大气，不失整体。再加上他自己又会作诗，用诗书画一体把这个焦墨山水形成自己的艺术面貌。我希望他这方面的路还可以走得更大胆些，画更大的焦墨山水，甚至使用丈二匹，或者六尺整张的纸直接拿焦墨来作画会更有震撼力。

李存葆（中国作家协会副主席，解放军艺术学院原副院长）

作为一名画家的王界山，我也是很关注。这些年他追寻焦墨山水画，他大部分作品都是从生活、从写生当中得来的，作为一名画家来说，他能够以虔诚之心拥抱大自然，经常和大自然沟通，贴近大自然，从大自然当中升发出来的东西，我觉得它是很有一种鲜活的生命力的。另外，从他的画面来看给人一种安静感，这是弥足珍贵的，徐悲鸿曾经说过一句话，我觉得很到位，他说“静”是判断一切中国画的关键。所以你看王界山的画，整体画面安静，画家创作的心态比较平稳，只有“静”才能悟出、悟到，才能升华出好的作品，这是我的观点。

尚辉（中国美术家协会《美术》杂志执行主编）

界山兄是我的好朋友，他画的山水画都是巨作，比如说画长城，画黄河，画江海。那么作为军旅画家，他通过山水画，表现祖国的山河，表现当代军人的气概和气势，那么，我们从展厅看到的界山兄这些焦墨山水画，是他近些年来探索的一种主要山水画类型。焦墨虽然自古有之，但近现代主要是黄宾虹提倡，把墨独立出来，那么焦墨是用一种最浓的墨，要完全通过笔法的变化来产生画面的层次远近和境界，实际上是对画家的最大的挑战。那么界山兄的焦墨，可能和我们看到黄宾虹、张仃等人的不完全一样，界山兄可能还是得益于他的行草用笔的笔法，比如说行草用笔特别讲究笔尖的那种灵动性，那么行草也是从帖学转化过来的，所以说，如何从帖学、从行草中的笔法运用到焦墨山水的创作中，我觉得这也是一个挑战。我们从界山兄画的焦墨山水里面看到，把焦墨山水里的远近层次处理得非常贴切，那么我们看到焦墨山水仅仅注重近景、中景的表现，远景表现因为没有淡墨，就会比较糊里糊涂转过去了。那么我们在界山兄的这个很小的焦墨写生中，我们可以看从近景到中景，再到远景用笔墨交代得非常清楚。就是说他用笔法的变化，能够让墨色产生这么丰富的变化，我觉得这是一个很高的难度，这也可以说是界山兄焦墨山水的一个重要特征。当然，除了表现远近和层次的变化，我觉得他在艺术的境界上，在焦墨山水艺术境界上，也有很高远的追求。这正像他一贯所拥有的那样，一种山水画的修养，我想可能是一致的。只不过是焦墨语言呈现而已。他还画了很多国外的山水画，山水是一样的，但植物是有区别的，人文环境是有区别的，通过焦墨山水画如何表现国外的山水，也是对中国画家的一次挑战，这个挑战可能就是你用中国笔墨的语言，在画的时候对象可能是个体的，可能是西方的，但是通过中国画的艺术语言去表现。所以，我觉得呈现了有意思的一种文化现象。不管怎么样，我觉得界山兄能够在焦墨山水画，尤其是在焦墨山水画的写生方面有所突破和创新，能够形成自己很鲜明的艺术个性，这是很值得可喜可贺的事情。

刘曦林（著名美术评论家）

王界山原来画人物，他那幅参加第九届全国美展的《天地之间》就表现了一个军人的形象，一个空军飞行员的形象；一个战士的形象把天和地、天和地联系在了一起，很有当代性和时代感。他现在转向了山水画，把这个天人合一的哲学，天人和谐的意识，转入了山水画。而转入山水画的时候，他又找到了一个视角，写生山水。写生山水是20世纪中国山水画的一个重要的新传统，从李可染、傅抱石、石鲁，这一代画家把写生山水推进到了一个新的高度，以更加令人亲切的社会生活形象和自然形象，使得山水画贴近了人生、贴近了自然。

王界山，在写生山水的过程中找到了他自己家乡的山村，以山村的那些小景，寄托自己的情感，寄托自己对农村、对土地、对农民的那种爱恋和依依不舍的亲情，形成他自己的艺术特点，他不断地通过外师造化，中得心源，来推进自己的艺术发展。一方面他在传统上用功，一方面继续在生活里边寻找自己的艺术语言和艺术视角。我最近看到他的作品，又转向了焦墨写生山水的实验，这一点也是中国现代山水画的一个新传统之一，从黄宾虹之后，或者说到了张仃时代，使得焦

墨写生山水演进到了一个新的高度，焦墨的特征就是运用浓重的墨、干枯的笔，能够实现干裂秋风、润含春雨的一个美学效果的画，这对他提出了很高的要求，它是非常单纯的一种艺术语言，这种单纯的艺术语言，能不能表现出自然山河的丰富性，意境的丰富性，诗意的丰富性，能不能更好地表达自己的主观情感，这将是摆在他面前的一个新的课题，希望他进一步地悟传统、悟笔墨、悟造化、悟自我，在这个最好的年龄段，在知天命的时候找到自我，找到新的艺术高峰。

张志民（山东省文联副主席，山东省美术家协会主席，山东艺术学院院长）

场面上我得称他界山先生，私下里我们是好兄弟，这是第一，第二是老乡，第三我们是同行，都是画山水的，而我们的山水追求是一致的，都喜欢和山对话。为什么他叫王界山，而我叫张大石头？！是因为我们山中有石，石中有山，石头离不开山，而他能更好地读懂石头。没有山哪有石头？所以说只要有山，石头才高，这是内心感情话。从界山老弟这几年对焦墨山水画的创作来看，我觉得有两点感受：其一，我刚才说的他对山的感受，如果我们能读懂这个山的时候，你就会下狠笔，你就会用重墨，这就是读懂山了。山是有分量有体积的，而他笔下描绘的山则更有力量。其二，这个焦墨更加干脆利索，对于我们画家来说，落笔至关重要，古人说过：“力透纸背”，这是最为关键之处。还有人讲，墨点就如高山坠石，这些特点，我认为都是焦墨的特性，体现出它格外的鲜明性和艺术性，由此而超凡脱俗。我看到界山先生的焦墨山水的线条质量和皴、擦的丰富程度及体积，都能体现山的特质和精神。在大自然面前，我们艺术家之间在创作上只是方法的不同，以及技法和角度的不同，但是那种美妙的感觉，那种真善美的东西，我认为是完全一致的。界山先生的这一批焦墨山水是有思想高度和艺术高度的。我认为最重要的是他这个“读”，读山不仅仅是在画山，是重在读上，只有把这个山读懂了、读透了，才能画出山的神韵，也就是通常所说的气韵生动和形神兼备！在这里，我祝愿他在艺术之路上走得更加有力，更加扎实。深信他和大山，包括我张大石头，感情更加深厚，在这个光辉的时代留下我们更清新的足迹！

李荣海（中国美术家协会原副秘书长，中国友联画院常务副院长）

王界山是著名的山水画画家，和我是山东同乡，这些年来通过交往，也成了好朋友、好兄弟。这几年界山的作品我看得比较多，前不久我去他的家乡青州，到了界山艺术馆，我看过他的作品，非常认真地拜读，发现界山先生近几年的作品有着非常大的变化，也就是从现实生活当中，从写生当中，走出一位非常有成就的艺术家。他的画非常有个性，所谓个性，体现在他的笔墨山水中，尤其是焦墨山水与众不同，有独家风格。要想真正画好焦墨山水，体现大山的厚重，体现中华民族的山水源远流长，就必须既要有深厚的传统的艺术功底，又要有鲜明的时代气息。界山的画如人的品质一样厚重大气，能体现一个艺术家的力量和大山的气势。厚重的山水就像我们民族的精神一样相吻合。界山他能用极具个性，富有抒写性和节奏感的笔墨，将焦墨的形式体现到他的画面当中，这是他一种创新，是一种很了不起的选择，是一个艺术家非常正确的选择。再过五年、十年、十五年，我们再看他的作品，我想必然是另一种风貌，那才是真正的王界山，他的作品和现代山水画一下就跳出来了。我祝贺他！我相信他能走得更好，走得更远，走到我们艺术的历史长河中去。

祁海峰（河北省文联副主席，河北省美术家协会主席）

界山先生是我多年的好朋友，认识他也是从读他的作品开始的，的确画如其人，界山本身的这种军旅生涯，和山东人所特有的率真厚道的秉性，注定了他这人做事的大气和山东大汉的阳刚之美。从他的作品当中我们能感受到那种雄浑厚重，那种内在的张扬，它属于内含的、具有一种博大的气象与胸怀，所以他的作品是表现北方山水，应该说北派的这种太行山、沂蒙山、燕山等，北方的这种大山大水作为他的艺术创作切入点而生成闪光点。他的作品多以写生为主，他常年深入生活，在自然中寻找新的绘画语言，在一山、一石、一树中直接交流，来寻找自己独特的绘画语言。近些年界山先生的作品以焦墨居多，体现更多的是传统文化精神，以写入手，在这个墨表现形的方面，他不是单一地对于具象的描绘，而是通过笔墨表现山的一种精神，山的一种博大，山的一种雄浑的气象在里面。他的焦墨里面有一种灵动的情绪在跃升和展现。他的笔墨是一种飞扬，一种节奏，一种音乐，一种博大的像交响乐一样的东西在激荡人心。一种北方的大山、大水、大气象，给人以雄厚而壮阔且风情万种的大美之感。因为他有自身的这种良好的艺术修养和对艺术的敏锐感悟能力以及长期的生活积淀，在他的作品当中应该说是充分体现出来了。绘画尤其是山水画，应该说每个人有每个人的面貌，每个人有每个人的气象，但却有平庸与脱俗之分，界山先生就有独特的气象在里头，他把山的具象的东西拿来之后，又增加了他自身的气韵在里面，这是很难的，因为画一座山容易，要把山的这种性格与自身的修养画出来，把山的这种气象画出来，这需要画家不断地在与山的交流过程中，去体味，去感悟，表现出来的不仅仅是山，还是一种传统文化的气象和传统文脉的

映现。传统文化跟我们和现代生活对话，产生出一种新的艺术形象，在他的作品当中，我们能够感受到当下代表时代的山水画，这给我们很多的启迪。我们的传统功夫很深厚，更多的摆在大家面前的是如何找出自己的艺术形象，找对自己的艺术语言，的确很难。界山先生常年在外面写生，在写生当中去感悟生活，感悟自然，在与自然的交流当中，升华出了他这种很自然的且与众不同的艺术语言，我对他取得的艺术成就表示祝贺！也希望我们在以后的创作当中，共同去发现新的艺术语言，表达我们这种对于山水的语言形式，表现我们当下现实生活中这种鲜活的丰富景象。

陈琪（中国美术家协会理事，上海美术家协会副主席兼秘书长）

看到界山先生的焦墨山水的写生，我感觉非常振奋和高兴。他的焦墨山水画写生有生活气息，也有时代气息，而且也有他的艺术风格和特点。我感到艺术需要深入生活，高于生活，他的这条路子走得很对。近现代焦墨山水，从黄宾虹到张仃等人，都在追求焦墨山水的表现方法，但是，黄宾虹是用写意入手，用他的黄家山水的笔墨和方法去表现山水的一种样式。而王界山则是用写实的手法来表现，他吸收了西洋的素描和西洋的明暗方法的表现技巧，结合中国画的创作方法来表现，这个也是很好很正确的路子。

刘书军（中国美术家协会会员，山东省美术家协会副主席）

王界山先生和我是战友，也是同学。他这几年在山水画的笔墨方面，受益于贴近生活，他能够到大自然当中去发现平中见奇的闪光之美。他热爱生活，所以说在笔墨处理上，他就和别人有明显不同的地方，你看他那些焦墨山水，厚朴中见温润，苍劲中有抒情。焦墨画好了，那是很不容易的，但是呢，他却有自己的一套笔墨运用办法，他能大胆地落墨，有时候带点水墨，因为少加一点点水分，倍显灵气和才气，所以说他把那个画面弄得很黑但不呆板。那些黑白呢，又显得在里面有空灵之气，所以说他在这方面是真正在探索自己的艺术之路，我相信他在这方面会有更好的建树，我期盼着。

郭兴华（总政宣传部《解放军美术书法》杂志执行主编）

王界山先生的作品给我的印象是这样的：他的作品里面总是透露出清新自然的感觉，这是他长期在外面写生，与大自然亲密交流而生成的。因为这种清新自然和发自内心的震撼，他才能够把大自然展现在他的作品当中，所以我觉得他的作品里透着一种清新生动的鲜活力。他艺术修养的积淀，与对绘画的执着，对大山的情有独钟是融为一体的。他能够把深厚传统中的笔墨功夫运用到山水当中去将写生充分地融合起来，不断地在参悟着个人修养和大自然、山水、风景之间的这种关照，找到完美融合的一个交汇点。尤其是他这几年焦墨山水的创作，我觉得从历史上来讲，焦墨山水我们近现代有黄宾虹、张仃，相对来说做得都是比较深入的。作为焦墨呢，能够体现中国笔墨精神的话还是需要一定的修养，一定的技法的锤炼，也是一个长期过程的滋养。王界山先生能够脱出古人，能够有自己自成体系的一套创作方法，在这个方法里面，我相信也是来自于他对修养的一种体现，对自己的学习修养，以及对传统绘画、传统技法的这种深层次的理解，长时间的研习有直接的关系。同时，他又结合了自己面对真山真水发真性情的一种感悟，面对作为当下全球化新语境下的一种新的语言而创作。石涛曾经说：“笔墨当随时代。”我从王界山先生的焦墨山水里，看到了这种鲜活性和时代性，他已经不是纯粹的传统，也没完全流入到纯形式感方面的所谓当代，而是在传统和当代之间找到了一个很恰当的融合点，既能够体现出自己的性情，又能体现自己的学养，我觉得能走到焦墨山水创作的这一步还是非常不易的。这反映一个画家长期的修炼，而且必须脚踏实地，从来没有一笔一墨或一张作品是虚张声势的，是矫揉造作的，我觉得这也是一个画家品质的体现。当然了，我们常说画品如人品，从王界山先生身上我们也看到了这一点，王界山的做人首先大气，山东人的性格，所以他的作品里头从来没有过拘于小节，在布局上讲究大的开合，在落墨上讲究豪放、敦厚，笔墨雄沉，有这样的风格，即是画如其人。那么同时呢，脚踏实地，这是王界山给我们的印象，始终能够钻入山水的真景当中，一年的大部分时间在写生，都是在山中度过，这一点一般的画家是做不到的。因此，他这种脚踏实地所换来的就是他的作品里对山水的真情体现。那么只有这样才换来他对山水鲜活的一种表现去感动别人。同时王界山先生又特别注重个人修养，他能够把读书、写文章、写诗、写散文有机而充分地同个人的性情和绘画结合到一起，而不是单纯地去练就一种技法。这一点也是非常难得的，如果我们仅仅停留在技法层面，那肯定还是小道，他的作品里面，他的笔墨里，讲的是一种大道，承载的是一种大道，这种大道就是我们中华文化的基因，中华优秀传统文化的基因，是中华优秀传统文化的基因在当代的一种回忆和激活。王界山是具有时代性的画家，所以我觉得他能够脚踏实地全方位来提升自己，没有受社会浮躁之风的影响，注定他的艺术之路能够走得更远更长，他会有更好更惊人的作品来打动我们。

C o n t e n t s

目 录

王界山艺术简介

艺术名家对王界山焦墨山水画的评说

岁月不减沧桑枝

七彩丹霞山

万仙山中意超然

葫芦岛四家屯印象

六渡云雾绕山腰

雨打芭蕉湿南国

凤栖山清韵

夏山苍翠八里沟

太行初夏尽染翠

太行屹立固千秋

太行浩气传千秋

太行浩气满乾坤

寒林素裹

青州杨集岸青村

山高不厌水流低

苍翠遍染菜畦楼

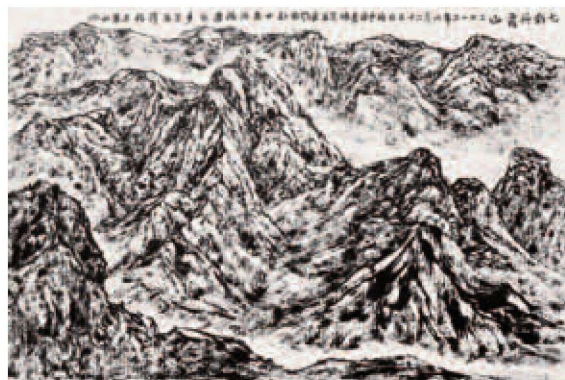
新树恨高不千尺

瑞雪落井塘

翠涌鼎湖山

岁月不减沧桑枝
35cm×44.5cm
2014年

七彩丹霞山
25cm×37cm
2013年

万仙山中意超然
32cm×44cm
2013年

葫芦岛四家屯印象
37.5cm×25cm
2012年

湖上島の家宅印象
壬辰年夏生王界山

六渡云雾绕山腰
32cm×44cm
2013年

