

天光云影

王林森山水画近作选

TIANGUANGYUNYING
WANGLINSENSHANSHUIHU AJINZUOXUAN

江西美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

天光云影：王林森山水画近作选 / 王林森著. --南昌：江西美术出版社，2014.10
ISBN 978-7-5480-2392-0

I. ①天… II. ①王… 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227261号

本书由江西美术出版社出版，未经出版者和著作权人书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

本书由艺谷(深圳)互联网科技有限公司提供支持

责任编辑：朱金宇

韩建武

书籍设计：梅家强

封扉题字：范 坚

作品摄影：张龙辉

责任印制：谢振荣

天光云影

TIANGUANG YUNYING

王林森山水画近作选

WANGLINSEN SHANSHUIHUA JINZUOXUAN

著 者：王林森
出 版：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路66号
邮 编：330025
电 话：0791-86565819
网 址：www.jxfinearts.com
发 行：全国新华书店
印 刷：雅昌文化（集团）有限公司
版 次：2014年10月第1版第1次印刷
开 本：787×1092 1/8
印 张：12
印 数：2000
ISBN 978-7-5480-2392-0
定 价：96.00元

艺术简介

王林森，笔名五木，1947年生，江西省樟树市人，大学本科学历。现为中国美术家协会会员，云海画院理事长、院长，江西省美术家协会名誉主席，江西省中国画学会会长，江西画派研究会艺术顾问，江西省作家协会会员，中国井冈山干部学院客座教授，南昌大学名誉教授；曾任湖南湘乡市（县）委书记、江西吉安地（市）委书记、江西省委统战部部长、江西省政协常务副主席等。

其自幼酷爱美术，在读中学和“上山下乡”期间即画过不少国画和油画，参加工作并走上领导岗位后，仍笔耕不辍，挤时间从事中国画的研究与创作，走出了一条“转益多师”、博采众长的路子，成果颇丰。王林森主攻山水画，尤以画云彩见长。其风格大气磅礴，遒劲洒脱，滋润苍厚。从领导岗位退下来后，陆续参加中国（深圳）国际文化产业博览交易会等省内外的一些画展，引起广泛关注和好评。

其出版记录主要有：《五木画册——王林森山水画作品集》（江西美术出版社2010年4月版）；《赣鄱神韵——王林森山水画作品选》（人民美术出版社2012年6月版）；《国画名家王林森》（广东省文联《文化参考报·艺术周刊》2013年5月30日特刊）；《王林森中国画作品》（中国美协《美术》杂志2013年7月版赠刊）。并有《中国文化报》、《美术报》、《中国书画报》、《美术研究》、《中国收藏》、《艺术市场》等30余种艺术专业报刊和新华网、新浪网、搜狐网、网易、凤凰网、大公网、中国书画频道等陆续向社会各界推介其创作业绩。

2012年6月下旬至7月上旬，其“赣鄱神韵——王林森山水画展”在中国国家博物馆隆重展出。同年3月入选中国国家画院青年画院与人民政协报社联合推出的“当代中国画五十家”，并于2013年6月参加了在全国政协礼堂举办的“当代中国画五十家作品展”。2014年1月，在由中华文化促进会、法国艺术家协会、法中文化艺术交流中心主办的巴黎卢浮宫东西方国际艺术展中，其参展的中国画作品荣获民族文化传播奖。

目录

高者乐云	◎薛永年	7	
写天光云影	造恢宏意境	◎叶青	9

图版

井冈山	13
海螺沟奇观	14
俯仰天地间	15
御笔峰云	17
鸟鸣山更幽	18
青山如黛云似海	19
劲松迎日出	21
云壑飞瀑	22
上堡云梯	23
芦鹤齐舞	25
穿云破雾尽朝晖	26
日出井冈	27
雄峰屹立揽风云	29
天光云影松间留	30
山不转来云在转	31
黄洋界	33
灵山云海现龙脊	34
观照云天	35
台湾垦丁印象	37
苍山如海	39
雨后	41
山门开处有云来	42
于无声处听惊雷	43
云海纵横	45
云起锦绣谷	46
凌云	47
云山缭绕	48
耕云兴象之一	49
日月潭晨曲	51
鄱湖浩渺鞋山奇	52

天光云影共徘徊	53
翠峦蒸云图	55
山高水长云霞蔚	57
峰峦聚处云欲立	58
直欲驾云揽月归	59
云海激荡	61
赣州九曲长滩图	62
拟唐人诗意图	63
灵山涌灵气	65
雪妆三清玉京峰	66
云耶水耶天上来	67
天光云影踏歌行	68
游目骋怀閤皂山	70
行云流水出自然	71
跃上葱茏几多云	73
井冈主峰井冈湖	74
山高云路宽	75
云海蒸腾	76
云海穿行武功山	77
鄱湖耀金	78
鄱湖湿地	80
奇峰竞秀	81
云横大江东	82
坐看云起	83
青山如屏	85
山高云为峰	86
大写的人	87
涅槃重生	88
老干新枝	89

附件

参加法国卢浮宫画展获奖证书	90
新常用印	91
艺术掠影	92

高者乐云

——观王林森山水画书后

◎ 薛永年

在古代中国，文人画独具特色，专业是仕宦，画画是业余。文人作画，有墨戏派，也有严肃派，都在于寄托精神，故“善画不求售”，画得自由自在，郁郁乎文。现代的中国，明明是专业画家，有些却画新文人画，传承文脉，与古为新，至今持续不断。另些官员画家，虽没有受过学院教育，却画得很有专业水平。当然，这样的画家不多，而五木先生就是其中之一。五木作画早已名闻遐迩，但我认识他很晚，记得是在前年。

那时，他的个展在中国国家博物馆举行，题材多是江西风物，有革命圣地，有灵山秀水，都画得气势磅礴，精神饱满，更有山水中的云气奔涌，赢得一致好评。最近，他给我寄来不少新作的图片，题材依旧，但画得更出色了。抚今追昔，五木的绘画有两大特点：一是载道的胸怀，二是画云的高妙。他的画上常常盖有两方图章，一方是“君子不器”。“君子不器”出自《论语》，意思是有道德的人，是文化价值的承担者，不能满足于形而下的本领。

五木用这方图章，说明他认为画画不光是技术问题，一个公务员画家，尤其不该满足于艺术技能，要像古代的贤者一样“志于道、据于德、依于仁、游于艺”，有更高的目标，有自觉的人文关怀，能“德体器用”，把画作为是人品、情操、思想、修养各方面的体现。正因为他这样鞭策自己，所以他无论画什么，都有着健康向上的精神风貌，退休之后，仍然如此。

他画的是山水，但表现的是精神，气象雄，境界大。他

的《日出井冈》，画东方日出，群山披金，讴歌革命摇篮，激情喷薄。他的《赣鄱腾飞》，画橙霞如醉，鹤群游天，赞颂生态保护，深情无限。他的“胡杨系列”，画胡杨《活着千年不死》，《死了千年不倒》，《倒了千年不朽》，历尽沧桑，坚韧不拔，精神辉煌不朽。这些作品，心胸开拓了绘画，神韵超越了造型，精神高亢，激励人心。

他画得最多的是云。画井冈朝日，有彤云；画鄱湖群鹤，有白云；画庐山奇观，有云瀑；画三清神韵，有灵云。许多作品的题目，也都有云字，比如：《山高云为峰》、《云蒸霞蔚是灵山》、《云漫井冈》、《云耶水耶天上来》、《云海纵横》、《云呼山应》、《云壑飞瀑》、《翠峦蒸云图》、《上堡云梯》、《行云流水出自然》、《云起鄱湖鹤满天》和《青山如黛云似海》，等等。

他还有一方印章“高者乐云”，不免使人想起“仁者乐山，智者乐水”的古训，想起不忘“仁智之乐”的宗炳，想起这位早期山水画家的画论《画山水序》，想起他赋予山水画的“媚道”功能。五木的“高者乐云”，既是“仁智之乐”的补充，也是志存高远的自励，更是绘画高难度探索的告白。这是因为，最难画的云，本来就是大自然的气韵，也是山水画中流动的血脉，是山水画意境和技巧能否居“高”的关键。

看五木的画，弘大的气象离不开云，开阔的胸襟也离不开云。山岳的壮气，有赖云的烘托；葱茏的林木，更得云水的沾溉。在他的作品中，如可步入的真境与虚灵万变的云气，彼此生发。刚健有力的山岩和涌动变灭的浓云，相互衬托。

给人的感觉是：风起云涌、云龙风虎、山高水长、云行雨施。他画云之所以发展了古人，突破了古法，在于来自观察与写生，很可能与庐山有关，庐山就在云雾之中，弥漫升腾、千变万化。

五木对云的观察了解，已经深入到四时朝暮，阴晴雨雪，他曾指出：“云变化多端，而且在不同的季节、不同的时段、不同的地点有不同的表现，如春云气润，夏云诡秘，秋云飘渺，冬云凝重，山雨欲来时云翻滚得厉害，雨后云开时又会从中透出几缕亮光等等，所有这些，我们都应该认真揣摩，用不同的手法把它们表现出来。”

我第一次看到五木的云，就觉得或许与东坡论画有关。苏东坡说：“余尝论画，以为人禽宫室器用皆有常形。至于山石竹木、水波烟云，虽无常形，而有常理。”“世之工人，或能曲尽其形，而至于其理，非高人逸才不能辨。”后来看到五木果真在《云耶水耶天上来》的题跋中，借助东坡的画论，阐发对云的见解：“看似变化无常，实则有规律存在。能掌握其来龙去脉并用笔墨造境，亦所识其理也。”

自学成才，并不妨碍走学院派的路子。五木山水画的路子，不是传统的路子、摹古入手的路子、模仿秀的路子，是写生入手的路子，是以写生为纽带进行创作的路子。他的艺术来源，主要是近现代的艺术流派，那些写实路数的画家，对他影响更大。传统对于他固然离不开笔墨的陶融，更重要的则是乡贤八大山人和傅抱石的创作思想。特别是八大山人主于妙悟，道法自然和不蹈袭前人之迹，傅抱石阐释石涛《画语录》的“我用我法”，“笔墨当随时代”。

说他走学院派的路子，还在于中西画法的融汇，既讲有笔有墨，又讲质感、体感、光感、空间感和色彩感。不但发挥了写意笔墨的艺术个性，而且显示了良好的写实功力，善于在“以大观小”“折高折远”中，结合焦点透视的观察，增加了身临其境的现场感。在笔墨提炼中，增强了山石结构的立体感。就描绘光照而言，《日出井冈》、《鄱湖耀金》、

《井冈日出》和《劲松迎日出》等作品，无论迎光还是逆光，旭日还是晚霞，都在表现光色的视觉感受上，不比水彩水粉逊色。

当然，融合中西的画云，更是他的拿手好戏，近景的云连绵不绝，远景之云逶迤壮观，厚者如絮，薄者如带，峰峦在云间出没，云雾因光暗显晦。或涌动如浪卷波翻，或流泻如瀑布飞下，御风者疾行，带雨者沉滞，有时云立山摇，有时山静云驰，幽深飘渺，穷极变态。五木画云，正是把握了云的常理，所以能曲尽其形、曲尽其态，画出了云的厚度与空间，画出了云层的体积感和运动感，把云蒸霞蔚的奇妙感觉有效地展现出来。

传统画云的手法，或者留白，以虚代实；或者勾云，无墨求染；或者染云，变化无痕；或者吹云，天趣自然。但是五木画云，把留白、勾云、染云变成了写云，强调书写性，强调笔墨形态，不是不见笔踪，也不是一味涂抹，是既有书写形态，又能极尽写实的能事，所谓“拖水带墨，写云见笔”。把虚无缥缈的云气一笔一笔的写出来，水墨浑成又精微变化，从而使饱满旺盛的精神在笔下源源流出。

前年我初识五木的时候，他已经离开行政岗位，专心作画了。在此之前，五木虽然从小爱画，兴趣日增，但多年忙于政务，只能业余作画。令人吃惊的是，业余的身份，却凭着卓绝的努力，达到了专业水平。如今，他有时间了，可以专业化了，云画得越来越好。尽管山水以烟云为神采，我相信他不会满足于画烟云，以他的道器观，他不但会在画内精益求精，而且会继续致力于画外意，继续保持公务员画家的使命感与责任心，在提升山水画的精神境界上，作出新的积极的探索。

（作者系中国美术家协会理论委员会主任，中央美术学院教授、博士生导师，写于2014年5月17日深夜）

写天光云影 造恢宏意境

——五木山水画印象

◎ 叶 青

五木先生的山水画以其雄奇的气势、恢宏的意境、丰厚的内涵、写实的风格形成了自己的面貌。2012年6月，以“赣鄱神韵”为主题的五木山水画作品展在中国国家博物馆举行，受到画坛的热切关注与赞誉。

五木先生山水画创作之所以能够取得今日成就，至少有以下三方面的原因：

其一，重视学习传统，善于“师法古人”。五木先生注重对中国画传统的潜心继承，对历代山水画大师作品有着深入的研究。这种继承不仅是对传统图式、笔墨的学习，而且是对“以大观小”、“三远”之法等传统山水画美学精义的认真体悟与吸收。

其二，重视“师法造化”，从真山水中获取艺术灵感与创作激情。在潜心继承传统的同时，五木先生更注重山水登临时的亲身体验与感悟，注重源自写生中提炼的表现形式。其笔下山水往往有着与众不同的视角、表达方式、笔墨语言以及视觉效果，更接近于自然的本态，透射出真山水的精神。

其三，在“师古人”与“师造化”的同时，五木先生重视艺术创新，他以传统为依托大胆融汇中西绘画手法，形成以笔墨为骨干、融入多种技法元素的绘画风格。他的创作注重对山水的质感与体积感的表现、注重对于自然光感的捕捉与表达，注重对透视效果的借鉴；特别是其对朝日、晚霞、云层中透出的光线以及光线折射等效果的表现，从某种意义上弥补了传统山水画的不足，给人许多惊喜和发现。

五木先生的艺术追求集中体现在“云”题材的创作之中，给我们以深刻的启示。

一般而言，优秀画家都有自己喜欢和擅长的题材，这种

偏爱与擅长，首先是出于画家对这一题材深刻内涵的独特感悟，出于画家对绘画题材创新的自觉意识与追求；当然，同时也应有画家对某种题材表现上的擅长，以及由此产生的熟能生巧、技近乎道的内心愉悦。

中国美术史上对云的表现是一个由来已久的题材，在不同的时代，不同的场合以及不同的绘画门类中，云具有十分丰富、多样的象征意味与文化内涵。比如，在仙道题材绘画中，云与神灵相伴，是仙家的标志；在宋元以后的文人山水中，云与峰峦树石相互掩映，成为山水画的重要内容，尤其从“米氏云烟”开始，云为中国画的山水意境表达提供了巨大的支持。

但作为山水的一部分，云在中国传统山水中，并未得到刻意的表现，画云往往是通过留白、晕染、勾线等“以虚写虚”、“以虚代实”之类的审美暗示达到表现目的，一般不具有独立的审美意义。这无疑是一种缺憾。因为在大自然景观之中，云与山与水一样都是非常重要的元素。而且烟云气象万千，比山川、草木更能传递出自然界变化莫测、内涵丰富的信息。画山水，无疑离不开对于云烟的成功表现。

正是有感于此，五木先生便将其山水画创作的重点，放在为云烟写照上。在五木的山水画创作中，时常可见云海苍茫、波澜壮阔的壮丽景观。人们公认，云是五木山水中极具特色的题材。他的山水总是云气弥漫，这已成为五木山水画的标志性特征。在五木山水中，云不是山石的衬托，不是构图的技巧，而是绘画的主体或核心，是山水画的主角。观其笔下之云，逶迤壮观，幽深飘渺，可谓穷造化之神奇。

五木先生深知画云之难，但是这也正是五木喜欢画云的

原因之一。苏轼认为云烟属于“无常形而有常理”的事物，极难表现，因为“常形之失，人皆知之；常理之不当，虽晓画者有不知。……世之工人，或能曲尽其形，而至于其理，非高人逸才不能辨。”五木对此心有戚戚。但恰恰因为难以表现，他才知难而进。如果说，对云烟的表现是一次艺术上的挑战，那么迎接这一挑战并取得成功正体现了五木的性格；艺术上需要继承，但更要有攻坚克难的勇气，要有在前人罕至的领域拓出一片空间的精神。五木先生说：正因为前人对于云烟缺少成功表现，才为后来的画家留下了巨大的创新空间。这种判断充满了辩证思维，体现了他过人的艺术才华与坚定的艺术自信。

五木先生致力于为云烟写照，还有一个重要原因，那就是：在变幻莫测的云烟之中，隐含着艺术家自我表达的巨大空间。云影婆娑，是大自然内在律动的表现，而这种自然的律动，正与艺术家的精神世界形成了某种独特的呼应。换句话说，就是在自然云烟与艺术家内在精神世界之间，形成了某种“同形同构”。五木先生有闲章曰“高者乐云”，这既是对“仁者乐山，智者乐水”的补充，更充分体现了五木对于云之文化与审美内涵的深刻把握。因为，云之气象雄奇，非有开阔胸襟者无法领悟其博大；云之变化莫测，非有敏锐之审美心灵无法把握其奇幻；云之意境恢宏，非有高远情志难以体会其精神。艺术家在画云的同时，其内在感悟和主观意念，正可以云的万千变化、丰富形态加以表现和印证。这正如五木先生所说：“我画云其实并不是单纯地为云写形，而是要借助云表达自己心中那种只可意会而难以言传的东西”。五木先生曾告诉笔者，当年他作为一个业余文艺青少年，曾从事过散文、诗歌、小说写作，也曾经画过水彩、水粉、油画和以花鸟、人物、山水为描绘对象的水墨画，但最终乃在“知天命”之后从以云为主体的中国画中，找到了表达内在感悟与意境体验的自由天地。其丰富的社会体验、现实思考与许许多多只可意会的人生感悟，通过水墨这种形式，通过云烟这一题材，得到了最直观的表达。因而在那酣畅淋漓的满纸云烟中，他真正找到了艺术表达的愉悦。

五木先生不是把云作为山水空间表现的手段，而是把云作为山水画的主体来进行表现，作为艺术创新的出发点与着力点来加以突破的。因而，他画云烟没有停留在仅仅靠留白、晕染、勾线等传统技法上，而是大胆探索，反复实验，进而总结提炼了一套以“拖水带墨，写云见笔”为主旨的“画云二十四诀”，力求“写出云的体积感、运动感和张力感，把

大自然中那种云蒸霞蔚的壮丽景观充分展现在大家面前”。观其近作《观照云天》，几乎是满幅涌动着如浪卷波翻的烟云，折射着梦幻般的色彩，加上在云天翱翔的鹤群，以及如茫茫云海中孤岛一般的近处峰峦，揭示了生态保护实践中一种通过感性直觉直接达到理性把握的心理意念；《灵山涌灵气》则画出了远近烟云不同的特点，远处白云与蓝天交相辉映，平静而舒展，近处云烟则随山峦起伏之势向上漫过，形成奔涌覆盖之势，这一静一动的精彩描绘，真可谓曲尽其形、曲尽其态，同时深刻诠释了动静相宜的自然法则。

为了画云，五木先生倾注了大量心血。他对于云的路径、走势、色泽和魂魄情态一直在作潜心观察，因而有着十分深刻的感悟与认知。在此基础上，五木先生又认真研究古今中外名家对云的表现手法，特别是近现代傅抱石、李可染诸大家的山水创作和西方印象派绘画，博采众长，其笔下的云因而具有成熟而丰富的表现力，形成了自己的特色。

这里需要着重指出的是，五木先生在云烟表现上突破了传统画法的局限，擅于在画面上表现出“天光云影”的艺术效果。传统中国画注重对山水本身结构的理解和把握，不注重自然光影的表现，五木先生在云烟描绘中对于光影效果的关注，则是对传统水墨云烟技法的拓展。他认为，云烟在不同的光照条件下有不同的气象和色彩表现，自己的使命只是刻画与营造在变动不羁的光照条件下各种云烟的意境。因而，他在光影表现手法上充分借鉴、吸收了中西艺术的表现形式与实践经验，其明暗、虚实以及丰富的光影变化，既是对自然光线下不同云烟色彩与气象的生动写照，又是对自己胸中主观意象的艺术表现。可以说，正是在中西绘画艺术的结合部，在传统审美与当代艺术理念的交汇处，五木找到了成功表现“天光云影”的形式和载体。

总之，五木笔下的云，既是按客观自然写景状物而“写”出来的，又是充分融入自己的情感、意念和理想而“造”出来的。他这样做，也不期与王国维先生“境界”说中所强调的“写境”与“造境”、“有我之境”与“无我之境”等美学观点正好是吻合的。一位画家，能够在其所涉足的领域有如此突破，殊为难得。五木以其成功的艺术实践再一次证明：艺术的源泉在于“师法造化”，艺术的成功在于立足于传统基础上的广泛借鉴和大胆创新。

（作者系江西省文学艺术界联合会主席、研究员，写于2014年9月）

图 版

TUBAN

海螺沟奇观

180cm×97cm

纸本设色 2010年

俯仰天地间

180cm×97cm

纸本设色 2013年

御筆題
庚寅
歲暮
後書
吳牧
易天
子山
所見
五木
於南
島青
山湖
畔
木耕

御笔峰云

97cm×180cm 纸本设色 2010年

鸟鸣山更幽

85cm×51cm

纸本设色

2007年