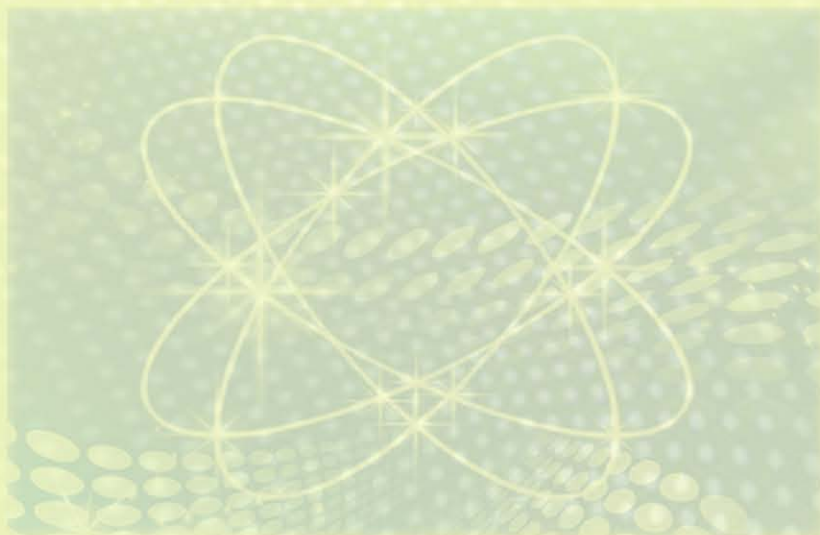

山抹微云 王葱葱作品集

王葱葱 著

河北美术出版社

山抹微云

王葱葱作品集

王葱葱 著

河北美术出版社

策 划：？

责任编辑：？

责任校对：？

图书在版编目（CIP）数据

王葱葱作品集/ 王葱葱著. —石家庄：河北美术出版社，
2014.

ISBN 978-7-80755-705-0

I.王… II.王… III.？ —作品集—中国—当代
IV.I227

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第 号

山抹微云 —— 王葱葱作品集

出版发行：河北美术出版社（邮政编码：05000）
（河北省石家庄市？）

网 址：http://www .com

销售热线：0311-？

传 真：0311-？

印 刷： 印刷厂

经 销：新华书店

开 本：787×1092 1/16

字 数：？千字

印 张：

版 次：2014年 月第12版

2014年 月第12次印刷

书 号：ISBN 978-7- - -

定 价：00.00元

（版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换）

王葱葱

1971年5月生于温州永嘉，副教授，民革党员。浙江省美术家协会会员,浙江省水彩画家协会会员，浙江画院研究员，浙江省陆俨少研究会会员，现任职于宁波沙孟海书学院。

2005年6月毕业于杭州师范学院，获硕士学位。

2013年7月结业于中央美术学院贾又福山水画创作高级研究班。

创作成果：

- 2014 第十二届全国美术作品展览暨中国美术奖·创作奖、获奖提名作品展 中国美术馆
第十二届全国美术作品展——中国画作品展 天津美术馆
浙江省第十三届美术作品展 铜奖 浙江美术馆
湖山掩映——浙江画院30周年 中国美术馆
最前线——2014浙江省百名知名画家富阳采风写生作品展 富阳市文化中心
山花绽放——浙派名家绘画精品邀请展 宜兴美术馆
融会贯通——当代70、80后中国画名家学术邀请展 崇川艺术展示中心
壹加艺——杭州艺术节 杭州工艺美术博物馆
十四个首批开放城市中国画巡回展 宁波美术馆
惠心闲情——女画家六人展 宁波善水阁
湖石无言——王葱葱国画小品展 宁波群星展厅
- 2013 苦行探道——2013中央美术学院贾又福山水画高级研究班毕业展 北京汉方美术馆
京桂艺风邀请展 桂林美术馆
浙江省第三届女书法家作品展
- 2012 彩墨映辉、韵源中华——宁波中国画港澳联展 香港 澳门

- 陆维钊奖——浙江省第六届中青年书法篆刻展
- 2011 江南新韵——鄞州美术创作群体进京展 中国美术馆
葱茏山色——王葱葱水墨画展 宁波鼓楼书画院
浙江省第二届群星视觉艺术大展 铜奖
- 2010 三个女人一台戏——中国画展 宁波高丽使馆
与春共晤——甬上国画家迎春展 宁波群星展厅
- 2009 2009年浙江省群星奖 银奖 鄞州图书馆
又见花红——宁波女画家推介展 宁波群星展厅
两岸四地女书画家作品展 宁波美术馆
2009年宁波市群星奖 创作大奖
- 2008 2008年全国中国画作品展 广西博物馆
首届中国山水画艺术双年展 优秀奖（最高奖） 桂林美术馆
时代2008浙江省水彩画作品大展 宁波美术馆
- 2007 宁波、温州小幅精品画展 中国美术馆
- 2006 浙江省书法美术教师中国书画比赛 一等奖
- 2005 2005年全国中国画作品展 温州博物馆
2005年宁波水彩画展 金奖
- 2004 浙江省第十一届美术作品展览
全国艺术院校青年教师优秀国画作品大展 优秀奖

目录

一 序言

张在波 山川有灵 万象归心 1

赵 秦 王葱葱山水画赏析 4

王葱葱 归去：也无风雨也无晴 6

二 向北走向西走 9

三 访谈 101

四 一切景语皆情语 107

五 随行随记 145

六 跋 151

山川有灵 万象归心

—— 读王葱葱的水墨山水画

张在波

近些年来，随着画坛浮躁之气与功利之风的弥散蔓延，题材复制、风格雷同等现象在中国画界并不鲜见，甚至出现了“流水线作业”之类令人啼笑皆非的事情。对于当今画家来说，谈情感投入，谈个性表达，谈艺术追求，似乎与乱花渐欲迷人眼的社会现实格格不入，更不要说对传统的继承和创新。现实社会的种种纷扰、诱惑和画家们精神性的缺失使得中国画坛乱象丛生；作为中国传统绘画之首的山水画甚至早已处于“失魂落魄”的尴尬、艰难境地，其在近些年的发展中也仍然基本逃离不出“从众与模仿”的藩篱。^[1]但不可否认的是，在当代山水画坛，依然有一批虔诚的画家怀揣着一颗对艺术和自然山水的赤诚之心，精研传统，又深入自然、深入生活，以我之笔墨写我之精神，抒我之性灵，为山水画的现代化转型作出了一些值得肯定的探索和尝试。青年女画家王葱葱即是其中的佼佼者。

读王葱葱的水墨山水画，让人有一种耳目一新的感觉。她的笔下既没有高耸跌宕、纵横开阖的奇峰异岭和险象横生的绝壁断崖，也没有幽寂玄僻的旷谷奇峡和奔流湍急的高崖飞瀑，甚至连古香古色、飞檐斗角的亭台楼榭和苍劲盘曲的老树虬枝也并不多见，而更多的则是江南的青山绿水、田野村落和都市园林。她以我们司空见惯的平凡景致营造出一个可行可望、可游可居的是山水世界和温婉含蓄、恬静淡然而又灵动秀逸的诗意境界。在她的画中，即使是一簇草木、一溪流水、一座石桥、一处民居都描绘得活灵活现、有滋有味，画笔所至无不蕴含着鲜活的生命张力；画面清新灵动、简淡雅洁，又不失苍润秀郁、浑朴厚重，既充盈着传统山水画的笔墨风神，又洋溢着浓郁的当代生活气息和当代审美趣味。

从王葱葱的作品中，我们可以看出其坚实的笔墨功底和对传统山水画精神的深入理解。她重视对传统山水画名家经典的临习，尤其注重其一笔一墨中所传达出的山水神韵和精神气度，得范宽之浑朴厚重、董巨之平淡天真、黄公望之雄秀苍茫，王蒙之秀润深郁、龚贤之苍润沉秀，又从

近代诸家中广泛汲取营养。这为其山水画创作提供了坚实的基础。因此，当面对一处风景时，她总能将其描绘得生动自然，其作品中的用笔用墨总是渗透着传统文化的神韵。

作品所传达出的现场感是王葱葱山水画艺术重要的追求目标，因此，她一直将写生视为其山水画创作的生命源泉。王葱葱深知“艺术源于生活”并非说说这么简单，也深知“师古人不如师造化”的道理，为此，她利用一切机会和业余时间，冒着严寒酷暑云游名山大川，体悟大自然的造化神功，背着画夹深入到山间、郊区写生，以此透悟山水性情，积蓄创作灵感。对于一位女性画家而言，这种辛劳和勤奋实在让人敬佩。当然，她的辛劳在她的艺术创作中得到了回报。我们看到，她笔下的山川草木蓬勃的生命力和浓郁的生活气息无不是其多年来坚持不懈写生训练的结晶；其自然巧妙的取景方式和对大场景的掌控、表现能力也得益于此。

“挥纤毫之笔，则万类由心；展方寸之能，而千里在掌”。^[2]师法古人与自然造化是艺术创作的基础，而画家艺术风格面貌的形成更赖于精妙的笔墨语言、神奇的自然造化与画家自我心灵的融汇。正如著名画家卢禹舜先生所言：“通过‘师古人’，可以继承和吸收前人优秀的传统，奠定自己渊实的笔墨基础；通过‘师造化’，可以感受天地生机、宇宙妙化、荡涤心胸，通过‘师己心’，可以抒写性灵、发挥个性，创造自己特有的艺术风格”。^[3]王葱葱极为重视并在其山水画创作中踏踏实实地践行着从“师古人”、“师造化”到“师己心”这样一条艺术创作的基本规律，在“师古人”与“师造化”的过程中将传统笔墨语言与自然景致在心中陶冶、熔铸为个性化的艺术语言和精神图式。

在处处充满诱惑和纷扰的当今社会，作为一位青年画家，王葱葱最为可贵的是有一颗平静、从容的心。她热爱绘画，视绘画为其存在的方式，甚至是生命的全部，又“以画为乐”，认为“画画仅是一件好玩的事”；她对传统绘画中古人精妙的笔墨语言和精湛的写实技法感慨

万千，十分重视传统经典的临习和其一笔一墨中所蕴含的山水神韵和精神气度，“一笔一墨未敢有半点懈怠”，甚至一直将书法作为每天的必修课，但又认为“不要太把水墨当一回事”；她强调作品的现场感，十年如一日地坚持外出采风、写生，却又从不甘心做自然的奴隶。因此，在她的作品中，一笔一墨都渗透着传统笔墨的韵味和风神，但我们又断然道不清出自哪家；其笔下的风景处处似曾相识但又不知原自何处，我们只能清晰地感觉到每一株草木、一涧溪流、一片土石都触动着观者的灵魂，让人倍感亲切，如身临其境，陶醉其间。

“圣人含道映物，贤者澄怀味象，至于山水，质有而趋灵”。^[4]圣人无心已含道，贤者有心而求道。画家只有以清澈澄明的心胸和超然功利之外的心态体悟生活、体悟世间万物的情致意蕴与自然、生命之“道”，达到物我两忘、“乘物以游心”的超然境界，惟其如此，其笔下的山水才能达到“质有而趋灵”的境界。我们且不敢说王葱葱和她的绘画已经达到了这样的境界，但她确实在矢志不渝地朝着这个方向一直努力着。

《中国水彩》杂志责任编辑 青年批评家 张在波

2014年3月12日

[1] 参见彭德《失魂落魄——20世纪山水画评议》（《荣宝斋》2006年第3期）。彭德认为，除为数不多的杰作外，20世纪中国山水画“不是政治的摆设，就是政治的附庸”，既与当代文化主潮无关，又没有继承中国传统；不但缺乏细想的厚度，而且其艺术见解只是停留在“见与儿童邻”的水平。彭德的言论虽有以偏概全之嫌，但从众、模仿和传统文化精神的缺失的确是20世纪以来至今中国山水画的最大的问题。

[2] 唐·朱景玄《唐朝名画录·序》。

[3] 卢禹舜《也谈师古人、师造化、师己心——写在何海霞先生诞辰一百周年》，载于《何海霞纪念文集》，文物出版社，2008年8月第一版。

[4] 南朝·宗炳《画山水序》。

王葱葱山水画赏析

赵 秦

王葱葱是位年轻的女画家。但看她的山水画作品，除了女性特有的“娟秀、闲适、细致”等风格倾向以外，还透出很多女画家不具备的一种开阔胸襟和高远眼界。

山水画作为古老的东方艺术门类，发展至今，已然是一个开放的审美系统。不论宋元，还是明清，不论宫廷画还是文人画，都平等地环列在我们面前，成为现代人可以冷静审视或者热烈拥抱的对象。画家似乎不必再“高瞻远瞩”地探寻一条代表“时代大潮”的所谓“正道”，而可以放下包袱，脱开惶惑，倾听内心，顺乎本意，按照自己最喜爱的方法和路数去表达内心最想抒发的精神内容，你可以放手尝试实验水墨，也可以纯粹的古典面貌示人，故而当今也是各种个性风格爆发的时代，异彩纷呈目不暇接。

王葱葱对这种“春秋战国”的格局其实有清楚的认知。她的作品没有表现出一点惶惑犹疑，反而充满了对自己艺术道路的自信和坚定，从容舒展地描绘着她想要表现的内容。从本质上说，这不正是一种纯粹本色的创作状态么！王葱葱是江南美女，早时学画也是在浙江，而后来却北上京师求学，更进入气贯长虹的贾又福门下，我不知这种反差是她无心而成还是刻意所求，总之这给她的绘画艺术带来深远影响。

中国艺术向来地域特色鲜明，山水画尤其如此，荆关不同于董巨，贾又福大异傅抱石，首先就是地域和描绘对象的不同，然后才是观察思维方式及表现手法的不同。北雄南秀，北皴南线，央美浙美，差异客观存在。但近几十年来，经济大发展，全球一体化，世界范围的文化交流变得简短便捷，地域风格差别有消弭的趋势，甘肃人会画得很湿润，苏杭人也能画得很干涩，题材对象更加天马空中，远不限于家门口的几座山几株树了。王葱葱去北方学画，一定有她的考虑，而从她现在的作品来看，画法上的确既有南方人特有的灵秀松活，山石树木却不失北方人崇尚的厚重坚实。她喜欢用比较精利的笔锋稳稳地刻画出物象的轮廓和结构，再以松活的笔触松透地施以

皴擦，最后稍加点染和敷色，并不使用一般常用的层层积厚的墨法。但在具体物象的描绘上用笔十分精致严苛，所以她的画显得既空灵通透又形体结实。

贾又福工作室在教学内容上很扎实严谨，却从不限制学员的个性风格和笔墨路数，只是让学员掌握支撑绘画艺术的最核心的也是最高层的审美哲学规律。王葱葱对此甚为领悟，所以她不会像有的画家到了北京求学后反而迷茫而失却自我，画得还不如原来的好。她善于把学到的规律性的东西紧紧结合自己既有的艺术道路并充实之，迅速使自己的山水画提上新的层次。

王葱葱对大自然充满好奇和热爱，这是她画画的原动力。她能始终把握临习古代经典和自然写生相结合的学习之道，故而她的山水画既有深厚的传统源流和根基，又给人以真实山水的亲切之感。如果只知临古，画面会迂腐僵化，只看重自然生活，又易落粗俗浅易。她经常在山水、树林、宫观、村落间细心体味，寻找并抓住那个最令自己感动的一幕意象，提炼升华，再调运合适的、熟练的笔墨语言去尽可能地表达出来，落实在可感知的平面分割上，这是正确的有效的创作思维过程。遇到笔墨难处，她会回到传统向前人求教，这又是十分聪明的学习方法了。

王葱葱的山水画，气象纯净蕴藉，充满了善的信息，态度从容优雅，散发着美的神采。用笔起止得法，跌宕有致，用墨透明渲淡，烘染性状。当紧处一丝不苟，当松处点到为止，显现出画家高超的笔墨技巧和画面驾驭能力。王葱葱兴趣广泛，思维活跃，画的题材也丰富多样。我认为兼具“秀”与“雄”特质的她，其山水画艺术还会有很大的发展空间。

归去：也无风雨也无晴

王葱葱

越来越喜欢苏东坡的诗词了。每次细细读来，总是被极强的画面感所透出的情思所感动：豪放中有无奈，柔情中有伤感。情思酿成文思，文思转成画思，当周遭的事物皆有情语时，必然要寻求一种方式去表达，于是用笔墨将之书写就变得顺理成章。人到一定的年龄，难免会遇见些难忘的人，经历些奇怪的事，心境变化、感悟渐增已成必然。虽说人生如隙中驹、石中火，梦中身，为欢又能几何？我选择的是一条至真至难、苦中作乐的放浪山水之路。

按照我之理解，至真包含着两个方面，我之“真”与物之“真”。我之“真”为艺术家的真性情与人品。人品强调的是人的整体修养，即人的品格、个性、气质、才情。郭若虚说，“人品既已高矣，气韵不得不高；气韵既已高矣，生动不得不至。”物之“真”指景物所呈现出本真的精神状态，物我相融，天人合一。艺术家敏感的内心如一张感光的底片，主动捕捉着四时景致，并留下浓淡不一之心迹，所谓春山如笑、夏山如滴、秋山如妆、冬山如睡，即此谓也。而艺术创作正是以我之“真”，去观察与体味物之“真”，让大千世界中的一山一石、一草一木皆着我之色彩，渗透我之呼吸，再以形而下之笔墨徐徐出之，创作过程的个中滋味，真是甘苦自知。

万物静观皆自得，葆有一颗澄怀观道的静心是艺术创作的前提与基础。在充满物质诱惑、娱乐至死的年代，要始终葆有一份澹泊的心境实属不易，其难度系数远超过古人在农耕时代的心斋与坐忘。无论是松荫坐永日，心与云俱闲，还是清坐契心赏，白云时入来，这些场景对古人似乎都是可以平常心视之的赏心乐事，而对于今日画人，那一份“也无风雨也无晴”的极静极虚之心又有几人能做呢？

2013年在中央美院贾又福山水创作班的学习，注定是艰辛而有收获的一年。春寒时节，从北京出发，经河南安阳到石板岩写生，期间遭遇了太行山区十年不遇的四月飞雪，着瑟瑟春装却体验到了快雪初晴时的冷峭。五月，与友人一路向西，挤着无座的火车，前往山西吕梁地区去感受

黄土高坡的荒疏。磧口附近的李家山景致，让我流连忘返。数日后，又马不停蹄来到陕西省榆林市麻黄梁，连绵的山体与土坡，像极了《千里江山图》中山体的图式与色彩，让人不得不感叹于造化之神奇和古人精湛的写实技法与无畏的创作精神。

无论是大幅创作还是写生小品，苦心经营，皆是心香一瓣。画面视觉形式语言、笔墨技术的文化品位、整体气韵与意境都是我费心斟酌的对象。以我观物，以物反睹自我，扬风绿林，激涧白水，知还倦鸟，无心之云……寻常的景致里也透露出了诗意。

我深知艺无止境，在每日的展素拈毫、搦山揽水中，一笔一墨未敢有丝毫懈怠。艺境无涯，当勤精进，我如同蜗行一般，缓慢而执著地向前，此一过程，真可谓痛并快乐着。

有时又想，几时归去，作个闲人，对一张琴、一壶酒、一溪云……真到那时，不知更作何想？

向北走，向西走

2012年9月，一路向北，投贾又福先生门下。石法、墨法、画面处理、审美规律皆吾学重点，厚积薄发为吾所愿。

2013年4月，一路向西，随行随记，经安阳石板岩、磧口李家山，至榆林麻黄梁，感受与南方景致完全不同的美感体验。