

攀登集

赵权利 董立军 主编

王春江 著

老江渔册

大隐

红旗出版社

老江畫冊

大德

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

春江画册 / 王春江著.

—北京: 红旗出版社, 2006.5

(攀登集 / 赵权利、董立军主编)

ISBN 7-5051-1392-5

I. 春...

II. 王...

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 (2006) 第 043814 号

攀 登 集

赵权利 董立军主编

春江画册

王春江 著

责任编辑: 杨柏榕

红旗出版社出版发行

邮政编码: 100727 地址: 北京市沙滩北街 2 号

E-mail: hqchs@publica.bj.cninfo.net

编辑部: 64037148 发行部: 64037154

印刷: 齐鲁三联印务有限公司

2006 年 5 月北京第 1 版 2006 年 5 月山东第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 36 字数: 309 千字

ISBN 7-5051-1392-5

定价: 225.00 元 (全套共九册)

序言

今辭書重皆心聲也故
有先遊于心之說先賢
又謂讀萬卷書行万里路
教生先遊二學之道西哲曰
凡有欲學皆成性格而性格
決定命運現者宜慎而又慎
遊學之士以德鴻爪囑于為序
謹書此以記

士隱

中国画的前世今生

◎ 赵权利

有三种力量仍左右着中国画的命运。第一种是以西画写实技法改造中国画，这由康有为、陈独秀等人提出，在五四新文化运动时期兴起，后由徐悲鸿等人力倡并在自己的创作中实践履行，至今已近百年，影响普遍而深远。第二种是以现代观念彻底打破中国画的原有规范，并试图在国画的所谓废墟上建立另一绘画体系，这由南京李小山对中国画的死刑宣判，其影响在八五以后迅速扩展，响应者多为初入画道的年轻人，二十年后的今天，这股力量虽然已遭主流冷落，但仍余风不断。第三种力量，就是古典绘画的坚守和发扬。

我们所谓古典绘画，不仅指画史所称唐宋及以前的以『古法』为则的绘画，而且更主要指以中国文化为脉，沿古法而变化的元明清绘画。元明清绘画的主流是文人画，从黄王倪吴的『元四家』，到沈文唐仇此明际『吴派』，到董其昌，到清代『四王』、『四僧』，一脉相传，中国画在文人的主题上画出了一条清晰的脉络。沿着这条脉络，中国文人的情怀、境界，渐次禅递，逐渐变得完整丰满。但深藏其中的缺陷基因也慢慢生长，恰在国运多舛的年代开始爆发，以它的发育不良而被改良，被革命，于是迎来了中国画由前世到今生的转折。

要讨论三种力量如何左右中国画的今生命运，先得说说中国画和它的发展状况。中国画虽然名称晚出，但它的历史却很长，包括中国画在原始阶段的源起，到三代秦汉的转变，到

魏晋隋唐的成熟，再到宋元明清的发展。不同阶段的样式各有不同，但却秉承了个性一致的中华文化而延续，而变化发展，这也是之所以通称中国画的根本所在。原始阶段的岩画涂鸭不谈，因为这个阶段的绘画依托于生产生活方式的直接模写或者更多本能性的符号图画，东西方不同地区比较一致。后来文化由萌芽到发生，绘画便开始呈现出民族地域的不同特性。三代秦汉时期，图画神灵人物，以单线平涂为主，魏晋南朝，山水方滋，隋唐继以水墨样式的分化，而经两宋的并生，遂至元际以后水墨的大发展。至此，中国画不仅在样式上成立了世界绘画中不同于其他的体系，在内涵品格方面也具有自己的个性。这个体系和个性都是中国的，而且是独一无二的，所以叫中国画。

可是后来康有为说『中国画学至国朝而衰弊极矣』，『如仍守旧不变，则中国画学应遂灭绝』。陈独秀也说『若想把中国画改良，首先要革王画的命。因为改良中国画，断不能不采用西洋写实的精神』。在那个革命的时代，一味模写四王二石糟粕的中国画的确需要改良一下，于是由悲鸿首先实行，写实方法终于被运用到中国画的造型手法中，并数度被大力提倡和普遍运用，创造了不少有影响的作品。但是，时至今日，很多人在这种中国画的发展道路上却感到失落，看不到前景，连徐悲鸿也遭到很多批判。

八十年代中期开始，美术界进入了现代战国时代，中西新旧等等问题再次碰撞，中国画甚至被推上断头台，于是出现了两种救赎。现代水墨的出现固然源于要为中国画寻求一条出路，可是结果却与愿望相违，背离了中国画的道路。而新文人画的出现，坚守古典传统并以新求之，倒是让中国画在这种昏暗的境遇中看到了一些曙光。

新文人画从上世纪八十年代后期出现，并从九十年代前期开始形成规模，影响愈益广泛。陈绶祥先生是公认的新文人画活动的发起者、领导者和理论代言人。从一九九三年开始，由他策划组织的新文人画年展从未中断，举办了整整十年，每年都有一个不同的主题，

按他的说法，这是新文人画活动的第一个阶段。一九九三年下半年开始，以中国艺术研究院为依托，为期一年的首届中国画名家研修班的成功举办，吸纳和培养了早期新文人画活动的一批中坚力量。一九九九年九月到二〇〇〇年七月第二届中国画名家研修班的成功举办，可以说开启了新文人画活动第二个阶段的到来。自此，新文人画活动基本停止了在大城市的大规模展览，转而到地方寻求资源。正如陈绶祥先生所说，这是深入民间，因为新文人画思想最终体现的是中国人的当代精神需求，体现的是中国文化之脉的当代延续，它是当代的，是中国的，也是中国人的。

二〇〇四年九月，中国艺术研究院成立陈绶祥艺术教育工作室，招收热爱中国文化并有志于中国画发展，且在中国画创作方面有一定成就的画家共同研究学习。本期有来自全国各地的十位画家成为工作室访问学者，其中有大学教授、文化单位创作人员等，其中有几位是第二届中国画名家研修班结业学员，一年后他们完成了在陈先生工作室的研究工作，这套画册也算是这一年学习研讨和创作的一个小结。我们希望他们能传承陈先生的智慧，在中国画创作方面有更大发展。

中国画的前世由中国文化所创造，中国画的今生命运又由三种力量所左右。那么中国画将来的道路如何行走？这要看三种力量的作用。尽管世界将来会走向一体，可是文化会不会走向一体，不必妄猜，也无法以人力最终决定。但我们至少相信一点，中国画的本源清晰可辨，中国画的文脉需要延续，所以，中国画的今生也不会忘记它的前世。

丙戌年早春于保山

王春江

一九五五年三月生，山东省桓台县人。曾先后毕业于山东艺术学院和山东艺术学院，二〇〇〇年结业于中国艺术研究院第二期中国画名家研修班，现为中国艺术研究院陈绶祥艺术教育工作室访问学者。近几年来曾多次参加中国新文人画展，是新文人画派的代表画家。是文化部中国书画研究院研究员，国家一级美术师，山东画院高级画师。山东民间艺术研究中心主任，滨州市艺术馆副馆长。

敲形探趣寻网结

◎ 翟墨

中国艺术研究院第二届中国画名家研修班结业。国家一级美术师王春江，将其一大叠写意人物新作示我。看茶品画，摩壶推心，我渐渐形成这样一个印象链：缘网找结……敲形邀神……守拙觅趣……煮字炼文……不俗不雅……亦古亦今……

【缘网找结】 茫茫世界，时空无限，画家万千，可是要在中外古今经纬交织的文明之网上，真正找到适合自己的气质个性和修养的『这一个』网结，却并非易事。

王春江，一九五五年生于清季倡导『神韵说』的王士禛、创作《聊斋志异》的蒲松龄的故乡山东淄博。一九八八年毕业于山东艺术学院，现供职于山东省滨州市艺术馆。从小在父亲影响下读诗词歌赋，摩四王山水，练魏隶书法，后考入山东艺术学院学习油画。经过十几年来来的油画创作，他越来越觉得这与他从小在骨子里所凝成的亲情、乡情、诗情距离太远，经过掂量斟酌，他毅然舍弃画布上拘谨的三维空间，还原宣纸上自由的二维平面空间，在选择之网上开始了自己的『西学东渐』。

从《观山图》中的三位画家，可以看出西洋传统派对景写生，当今学院派照相取景和中国传统绘画的目识心记三种不同的体系和方法。王春江心仪的是第三种。他不取以素描为基础的写实，更不借助照相机拍照、临摹、翻译，而以人物为重点，取以神韵为旨归的写意。在写意范

畴，他虽然从当代新文人画的风格切入，又滤其滑稽、泼皮之轻薄，分别向前后两个方向探寻。一面为归正而溯古，一面为觅趣而追今。在『尊生』、『率性』‘适合自己先天本性和后天学养的前提下，重新整合古今、雅俗等界限的交织点，作为自己在艺术风格『万维网』上的独特网结。

【敲形邀神】王春江找准了个性化网结，进而创造个性化符号。

王春江服膺老庄美学：追求闲雅、散澹、寂寥、无为的做人格调：『不愧不奋、不卑不亢，不张不扬』；『清静虚为，安详雅宜，深沉持重。此为自古成大器者之本色也。』

他认为：中国画之简笔写意，讲笔精、墨妙、神完、气足。形象不是随意涂抹可得，而是画家心血的结晶，是踏破铁鞋难得之物。其点的大小，线的长短，形的方圆，质的虚实，都须深究细研，既别于古人，又异于今人，造出属于画家自己的形来。而动笔之际，又不可细抠硬描。须以少胜多，计白当黑，有无结合，虚实相兼。『行文如镜照人，形现便可，如调乐音，合律则罢。作画亦然，神到即止，不必多添丝毫做作耳』。

从他的《归驴图》伏驴的醉态，《拾春图》惜花的专注，《春来问好图》的人鸟凝视，都见出画家敲形的本领，而《读书图》、《闲情图》、《无事图》中形态各异的懒猫弄姿，更可见出其邀神的拙趣。

【守拙觅趣】王春江人物的形神个性还体现在：木讷朴拙、诡秘机趣。

重拙尚趣，是中国画的品位追求。《庄子·天道》曰：『朴素而天下莫能与之争美。』蒲松龄《寿常戡谷序》认为：『巧匠伪而拙近诚』，朴拙是天赋的『有生之真』。蒲氏的《拙叟行》：『生无逢世才，一拙所自安。我自有故步，无需羨邯郸。』更给同乡王春江留下了难忘的印象。所以他的诗、书、画、印均求宁拙勿巧。他的画重趣。重拙趣、情趣、风趣、意趣、谐趣。

袁中道说：『凡慧则流，流极而趣生焉。』梁启超说：『趣味这件东西，是由内发的情感和外受的环境交媾发生出来。』我也说过：趣是自己『走』着『取』得的，打开心灵微妙

之门顿悟之门的『开心』钥匙，是美感形态、物态、智态、情态、趣态升华的最高境界。王春江善于以儿童之心观物，在常人所不屑顾的常物中感悟趣态，使其画多有令人解颐之处。

《教子图》，画儿时顽皮、喜游厌读，爬上树巅，躲避母亲笞帚疙瘩之苦。《得鱼图》，画钓者『费时三日，仅得一鱼。取之无用，抛之可惜。如何是好，难下主意。不如任它而去，明年再钓不迟』。更为有趣的是《论睡图》，不仅画石上一坐一卧两人相互问答之神态生动有趣，而且占去泰半篇幅的题跋亦机趣引人。如陈抟诗：『常人无所重，惟睡乃为重。举世此为息，魂离神不动。觉来无所知，知来心愈用。堪笑尘中世，不知梦是梦』。其师大隐，见画兴来，口占三绝：『说睡是醒已开端，论睡是睡已参禅。睡醒一瞧说梦话，话到梦时好自然』；『论睡论醒本无聊，再论无聊是心焦。待到通身焦黄透，是睡是醒已明朝』；『明朝有人当今天，去年有人称今年。真醒有人说做梦，许多旧梦是真传』。其中所含的哲理，令人携趣品味再三。

王春江认为，中国画的趣味追求，不是作幽默画，更不是画漫画。他的画很有趣，但并非喜剧、闹剧、滑稽剧，而属正剧的折子戏或是轻松的小品。

〔煮字炼文〕王春江称造型为『敲形』，作画为『造稿』，题跋为『造句』，从中可以见出作者不随时流的原创意欲，以及『煮字』、『炼文』的推敲功夫。

王春江十分强调题跋款识的言简意赅，『求字之别味，文之深味，句读之趣味』；并对字之平仄，句之韵辙，行文之节奏，作深入的探究。他的画跋，或短语小唱，或俗语儿歌。只要与画得休，皆可顺手拈来。但力避艰涩，脱尽酸腐，注重与观者的沟通与共鸣。

〔不俗不雅〕王春江的画跋不俗不雅，亦俗亦雅。

雅和俗看似明显对立，实际其间只隔一层纸。孰雅孰俗，关键在于格调与品位，而不在字词本身。王春江在雅中熏陶，在俗中生存，竟能把俗和雅煮炼得难解难分。

如题《板桥小像》：『板桥先生能文善画，做官也很清廉，但他的六分半书，真草隶篆

行五体大杂烩，却很难让人称道。这好比吃饭，吃一口辣椒，喝一口啤酒，再就一块臭豆腐，不知道是什么滋味，说不出啥味道。」发人所未发，很有自己的见解。

又如题人物小品：『偶作清风吹绿雨，且听旱涛起黄沙。居黄河岸边二十春夏，黄河缺水，年年断流数十日，散步河滩，每有感怀，遂成上句，借来填空耳。』警精佳句来自忧患之思。

再如题《读书图》：『读罢人生大块后，烫脚搔痒亦文章。』烫脚入诗，搔痒入画，俗到极处，亦雅到极处。

「亦古亦今」王春江的书画非古非今，亦古亦今。

中国字有着一一种有趣的模糊准确。如『战胜敌人』与『战败敌人』是同一个意思；『往前看』和『往后看』是同一个方向。难怪艺术的『后』与『新』成了同义词。向传统回归正是新艺术的重要取向之一。

王春江有着深厚的中国文人画传统修养，又进而一手伸向远古，一手伸向当今，试图把传统笔墨韵味，同现代生活融汇在一起。细观他一九九七年以来的作品，你会发现其淡古浓今的重心偏移；取材由师古人走向师造化，人物由类型化走向个性化多样化，造形由多用面走向多用线，线条由偏流畅走向偏迟滞……

看他几年前的作品，如《欧阳永叔图》、《竹溪六逸图》、《刘备习武图》、《三苏图》等，似乎人物面貌差别不大，而在近期作品中，不同人物就有了不同的内外特征，并且差距颇大。特别像《猴戏因特网、鹤跳迪斯科》。『想当年，半部三国看半年，现如今《西游记》、《水浒》天天看。刘备宋江老熟客，武松金莲常照面，好戏连台电匣子里头装，开关由我，乐意咋看就咋看。』『一日不唱口干，两日不唱嗓痒，三日不唱心慌。没办法，只好天天疯唱。』以及晨练、唠嗑、遛狗、烫脚、煮肉、喝茶等家常生活也都进入了画面。

他的画，非古非今也是亦古亦今。古韵新腔，充满了活力和希望。

目录

序言	·····	一
中国画的前世今生	·····	二
敲形探趣寻网结	·····	六
观鱼图之一	·····	二
电话图	·····	四
真假刘罗锅	·····	六
课徒图	·····	八
教子图	·····	一〇
泳图之一	·····	二
对镜图	·····	四
学习图	·····	六
幸福图之二	·····	八
网恋图	·····	一〇
春好图	·····	二二
养懒图	·····	二四
各有经纶图	·····	二六
春风图之一	·····	二八
观鱼图之二	·····	三〇
看榜图	·····	三二
崆峒问道图	·····	三四
登高图	·····	三六
瓶花	·····	三八
王屋图	·····	四〇
访碑图	·····	四二
示众图	·····	四四
观山图	·····	四六
平安无事图	·····	四八

登峰造极图	五〇
春风图	五二
问月图	五四
探春图	五六
偶遇图	五八
自写小像	六〇
问钓图	六二
问石图	六四
重阳图	六六
君子不言疼	六八
瓶花系列之一	七〇
无事图	七二
好瓶图	七四
好鸟枝头	七六
归梦图	七八
归醉图	八〇
春水问好图	八二
问梅图	八四
各得其所图	八六
仿生养生图	八八

知己图	九〇
烫脚读书图	九二
泳图之二	九四
君子不涉险图	九六
瓜下图	九八
对花图	一〇〇
如约图	一〇二
清怡图	一〇四
红杏出墙图	一〇六
游山图之一	一〇八
后记	一一〇

名称 观鱼图之一

尺寸 四五×五五厘米

年代 一九九九年

觀魚圖

己卯初秋
大隱禪師游太
行山房寫

行齋主人書
畫並記

