

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代著名画家个案研究 / 贾德江主
编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.4
ISBN 7-80526-559-3
I. 中… II. 贾… III. 中国画—艺术评论—
中国—现代 IV. J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第
027870 号

中国当代著名画家个案研究

白崇然写意山水

主 编 贾德江

责任编辑 陈高潮 陈朝华

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1—3000

2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-559-3

9 787805 265599 >

ISBN 7-80526-559-3/J · 386

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

中国画重视写意，常常被称之为写心，因为意从心出，心意与心象是作品结构上的内核，也是作品的灵魂。黄宾虹先生说过：“山水画写自然之胜，亦写吾人之心。”我想，当今中国画坛能达到得心象表现佳境者实在太少，主要原因正在于手练有余而心练不足。当代著名山水画家白崇然，则是长期潜心于心练与手练并重的画家之一。他将中国传统绘画中“写其形，必传其神，传其神，必写其心”串成一条具有中华民族艺术特色、连通这种艺术灵魂的创作链，将山水形、神刻画的要求统摄于写心的表现上。白崇然在山水画创作上所取得的成就，无疑证明了这是一条走向艺术成功的必由之路。

白崇然的山水画，追求的是一种博大、浑厚、华滋的静谧之境。范宽、沈周、龚贤的作品明显地给了他以图式上意趣的启迪和影响，所不同的是他的作品中更多了几分率意和现实生活的气息。这又与他多年来游历四方、遍访名山大川所获得的身心体验有关。他的作品以单纯、整体的丘壑形态入画，雄浑而又坚定的山体在满纸飞动的云烟中跌宕起伏，筑构出大山的恢宏与壮阔，是典型的北方山水意象。构图上，他以传统的开合之法与现代的平面构成相结合，用笔虽然仍是勾皴点染，但却是大笔挥洒、放笔写就，力求线条的遒劲、粗犷而不失韵致，用墨浑厚而又不失秀润。画中群山尤重穿云破雾，既有流动、空灵之效果，又有某种神秘、幽深的灵气，造境苍茫旷远、大气纵横，静幽中看诗情，雄浑中有意趣。他的画，一如他的心性，兼有北派的豪壮之气和南方的温润之韵。白崇然在画面上以大手笔演绎出的这种感觉，真切地展现了他的品格、修养及缘于书法的笔墨功底，充分地显露出他热爱自然、热爱生活、热爱艺术的激情和努力。

文
贾德江

■ 白崇然

■ 1952年生，北京人，回族。毕业于北京师范学院、北京大学书法艺术研究生班。荣获1997中国画坛“百杰画家”称号，被国家人事部授予“当代中国画杰出人才”奖。现为中国美术家协会会员，书法家协会会员。就职于北京大学

■ 作品《路罗山》获“首届高校书画大展”一等奖，《山村寂寂燕山情》获“爱北京艺术大展”金奖，《阳台山麓》获“第二届全国山水画展”铜奖，《南溪山庄》获“中国画三百家”铜奖，《云深不知处》获“盛世国风·中国画年展”金奖，《罗霄山高》在纪念毛泽东诞辰110周年画展中获最高伟人金像奖

■ 《燕山魂》为国务院办公厅创作，中南海紫光阁收藏。为《江山多娇》巨幅山水画主笔

■ 其作品参加全国首届、二届中国山水画展，全国首届、二届中国画展，第八届全国美展等全国大展多次

■ 多幅作品为全国人大、政协、国务院、外交部、北京市政府等国家机关、博物馆、美协等单位收藏

■ 中央电视台、北京电视台专题报道其书画作品及艺术成就

■ 出版有《百杰画家·白崇然》等多部画集

当代山水画家 白崇然 艺术档案

封面/溪亭会友图(局部) 2004年 纸本
封底/溪亭会友图(局部) 2004年 纸本

立足传统 感悟自然

——白崇然的山水画 贾德江

秋云碧山暮 纸本 68cm × 68cm

隐几亦青山 纸本 68cm × 68cm

楚山清气幽 纸本 68cm × 68cm

上世纪80年代以来，改革开放给中国画的发展带来了美好的前景。西方形形色色的文化思潮的涌入，形成了东西方两股文化大潮的对峙与碰撞的局面，引起了社会的广泛重视。中国画作为中国传统文化的形象标志，成了艺术领域交汇的一大热点。画家们主观上弃旧图新、实践改革成为这一时期中国画创作的主流。其缘起首先是大家对建国以来中国画创作现状的不满，其意义直接影响了现实创作和中国画的发展。这种情形对于当时青年一代画家来说，确实拥有一个无所束缚的空间。就是在这个大的环境中，白崇然开始山水画创作实践的，应该说其创作心态是较为自由的。

“穷途末路”论所带来的悲观情绪使一群人选择了对传统绘画的叛逆和对西方现代艺术的亲近。他们认为中国画应迅速摆脱令人腻烦的陈旧创作模式而向现代形态偏移。因此，他们在创作实践中多以西方现代艺术作参照，渴望“借洋兴中”。另一群人仍然固守在传统文化的浓荫下选择“一手伸向传统，一手伸向生活”的自足生活方式。也许是自幼受其传统文化的熏染，白崇然骨子里浸染着传统文化的乳汁，他选择了后者。

他企望在中国画的精深崇高中寻找创造性的形式语言，超越存在的生命形象。这样，他又开始一页一页地翻开了传统，一步一步回到数世纪以前的绘画宝藏中。从宋元山水到沈周、龚贤、四僧，直至黄宾虹，他都临习揣摩，从中国历史、文学史到美学、美术史、美术理论，乃至书法史都潜心研读。他深感汉晋文字的博大雄浑、隋唐诗词的壮健清灵，宋元绘画“天人合一”的深邃精神等，无一不体现华夏文明庞大的文化构架潜在的生命活力。但是，在信息社会，绘画上的新尝试、新探索很快会风行全球，由于开放，民族间的文化差别在缩小，艺术实践的求异求变是何等的不容易，惟有保持独特的民族艺术风格才能在艺术之林占一席之地。所以，受外力影响的中国画在向现代形态转移这个过程中，更需要的是自觉地保护、延续、发展传统体系的整一性。但是，在实践中与前师、同道彼此难以拉开距离，自我意识、自我价值难以得到充分地体现又困扰着白崇然。这种两难境遇迫使他寻找着民族特色、个性风格和独特的艺术形式，以及“借笔墨以写天地万物陶泳乎我也”的中国式表述方式来完成自己的创作。

白崇然的山水画大多取材于京郊地区的风景。这一带属太行山脉和燕山山脉，它们不像南方的山景那样清灵秀美，但却雄壮峭拔；没有名山大川那种神奇傲然，更多的是质朴平易。或许是受到托举着万里长城的塞外第一山燕山的感召，或许是生于斯、长于斯的他对故土乡情的眷恋，抑或是生就的秉赋着燕赵男儿的剑裘豪气，使得他对这片平淡朴实的山景情有独钟。他一次次地走进燕山，一次次打动他的是那秋日下的长坡，山石间滚动的山气，疏林中的老屋，它和峭拔的山崖相比，少了一份险峻，但是它的空灵和恬静、厚实和坚稳、自然和淡泊，以及透过这些所涌观出的大山精神和对心灵的感悟，正是画家所追求的一种生命状态。恰恰是这些常被人们闻所未闻、视而不见的漫漫长坡，使白崇然怦然心动。这是充满生气的山景，是我们这个生生不息的民族栖息的地方，是我们为之动心动情的家园。徜徉在平淡的、默默的、质朴的自然的物象之中，体味这静止与变幻、平凡与伟大，画家所寻找的那个具有个性的艺术生命在这长坡、山气、老屋中得到升华。

笔法是白崇然得以驾驭水墨表现的前提，也是体现他艺术个性的语言符号。白崇然笔法运行的基本原则主要来自石涛的影响。石涛笔法的原则在于运笔使转应回环相顾，一应如人呼吸的道理。具体说来就是运笔的送出送还，体现出逆来顺往的回环相抱相辅的特点。这体现了石涛意识中的宇宙幻

一半秋山带夕阳 2004 纸本

68cm × 136cm

燕山是画家笔下的主要题材，写山村老屋，秋霜红叶，家园恬淡而祥和，云水闲逸而超然，是画家心境心态的自然流露。

想。一幅画是一个小宇宙，一个笔触为局部同样携带着它的全部信息。所以，任何一个笔触，无论是一根线、一个点，还是画面的整体结构、气势就具备一种易化生的情态。这一切，只能靠笔法以实现。

笔法的这种周而复始的运作，带有“万物负阴抱阳，冲气为和”的观念，明显地含有太极图对命运机的暗寓。白崇然在石涛的笔法中窥见到了其中的堂奥，并被她接受了过来，使得笔的运作使转显得格外矫柔灵动，在用笔的回环、相顾中气脉相通，使画面充盈着一派生机。气韵使水墨的气势、墨象、意兴浑然一体，白崇然通过笔法得到由局部到整体气韵在质上的趋一性，在繁复中体味水墨墨彩的丰富趣味和层次，千变万化的用墨技巧使水墨性能在他的作品中得到了充分的表现。此外，历史上那些成就卓著的山水画家，如黄公望、王蒙、董其昌、渐江以及近现代诸家，也都成为他专心研究的对象，但他又不为名家和传统的笔墨程式所囿。他偏爱“北派”山水的沉雄博大、苍莽深厚，讲究法度谨严，功夺造化；同时他也吸收“南派”山水的秀润华滋、温文儒雅，讲究笔情墨韵，率得天趣。他不喜欢用细笔雕凿，而善于用大笔挥洒，勾皴点染，一气呵成。大幅作品多取平远或高远全景式构图，给人以虎踞龙盘、气雄势壮的感受；小幅斗方多截取局部景致入画，取景不大，但形象的体量感甚强，同样给人以巍然、雄浑、壮美之感。画中的树木、山石、烟云、村舍，透露出一种野逸之趣，其点、

线、面在互为交织的组合中相互呼应，呈现出极强的节奏感和韵律感，尤其在有序和无序，有意和无意间穿插列置的墨线，深得书法中的行草笔意，行气流畅，意态活泼。

从整体风貌上看，白崇然的作品多以单纯、整体的丘壑形态入画，雄浑而又坚定的山体在绵延中跌宕起伏，穿云流雾，气韵生动，既有厚重、敦实的效果，又有静谧、幽深的灵气，造境苍茫旷远、大气幽寂，不失传统绘画所特有的风貌和审美构成。在他的作品中没有因笔墨的繁复而失之于板滞琐碎，也没有因雄强豪放而失之于躁露霸悍，确实做到了整肃中见韶秀，峻拔中显圆润，给人以浑然天成、雄秀兼收的审美感受，不但继承了传统山水画精髓，而且赋予作品以鲜明的时代感。白崇然在画面上演绎的这种感觉，真切地展现了他热爱自然、热爱生活、热爱艺术的激情与努力。

已经步入新世纪的中国画，只有继承发扬传统绘画中的精华，分辨我们中国画表现中诸多特性和优势，扬长避短，强化民族的笔墨语言，才能与西方艺术并立于世界艺术之林。在个人的艺术道路上，白崇然迈开了成功的一步，我们应该祝贺他。我们相信，只要他恪守锲而不舍的艺术精神和矢志不移的艺术信念，就必定会攀登上一座巍峨的艺术高峰，让自己富有个性化和民族精神的艺术作品走向世界。

2004 纸本 绿色家园
200cm × 145cm

此画幅繁复茂密，构图满盈充满张力，多采用点线构成，以石涛笔墨入画，有黄秋园的山水意境，体现画家的深厚功力，同时兼备有现实生活的气息，追求尽善尽美的自然之境。

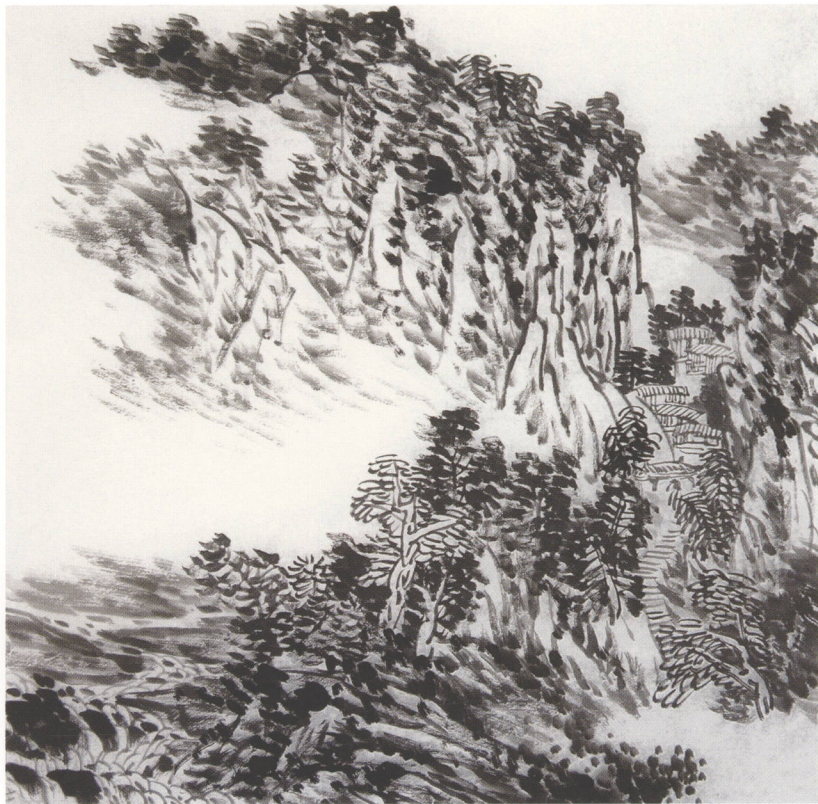

《杳然天界高》作画步骤

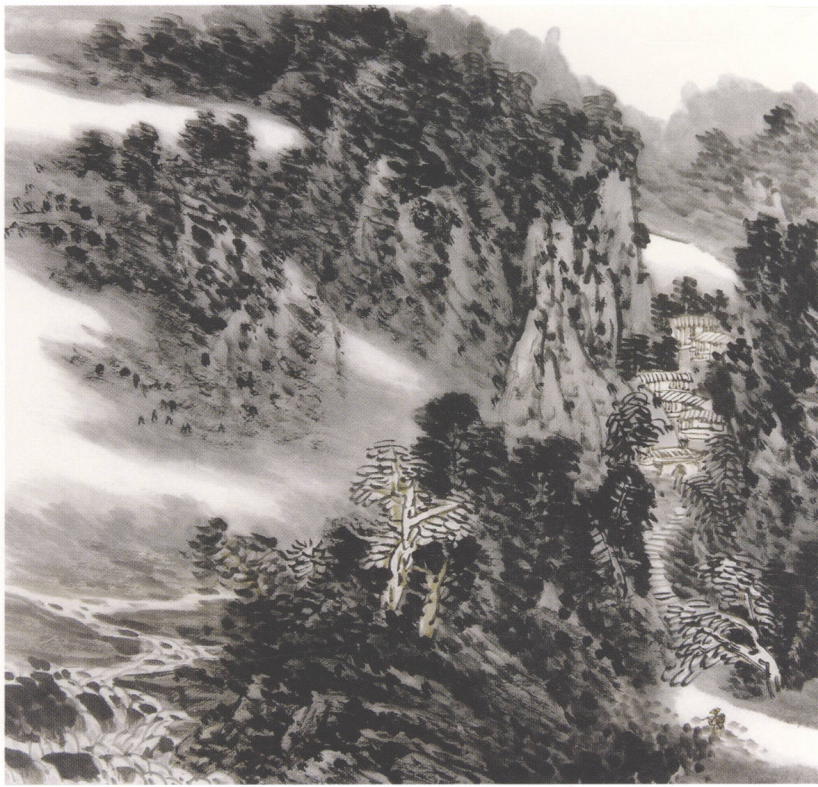
步骤一:面对绢素，应意在笔先，心中有初步的章法构成及表现技法。一般起手画树，注意疏密、黑白关系，粗略勾出坡角山势，用笔要涩，要随意，也可浓淡墨兼用，意到笔松。

步骤二:顺其山脉走势，把构图初步完成，然后在细微处添加，使其画面丰富。注意山石的纹理结构、树木的穿插顾盼、水口的转折流向、房屋及人物的点缀。

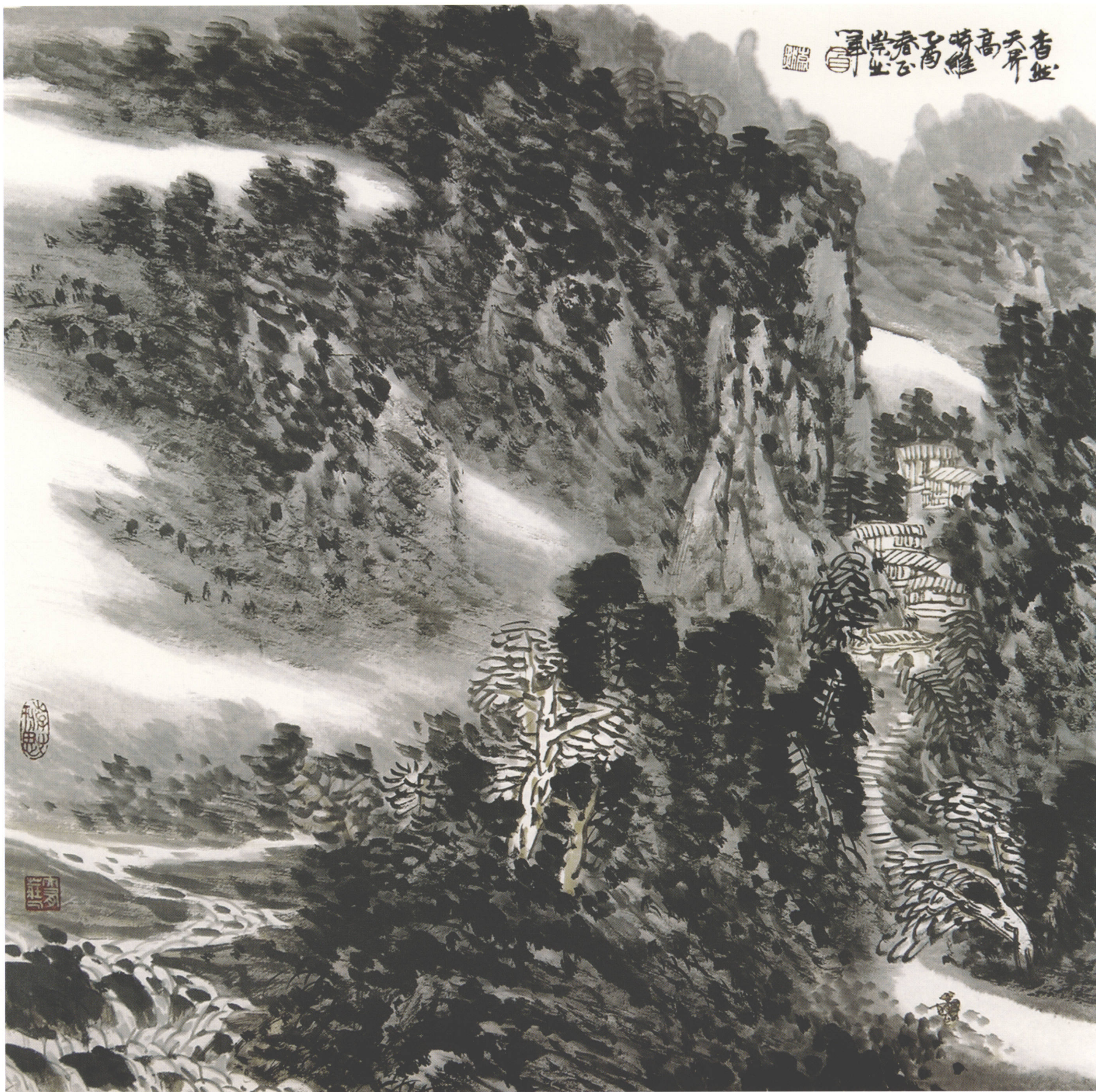

步骤三:大胆落笔后要细心收拾，要逐步深入反复皴擦点染，完全靠笔墨加深加厚，增加层次。注意的是用笔始终要松，不能画腻，最后应是幅完整的水墨山水画。

步骤四:据所表现的内容形式随类赋彩，注意色调统一。此幅画色调为冷色，以墨青为主，淡雅、宁静，略用赭石勾勒树干与屋宇，先局部分染，最后统染。

步骤五:设色后画面略显灰蒙,再用墨提醒一遍,淡皴重点,随机而施,勾草点苔以丰富画面。最后题款,加印。注意题款字要小,不可大,字的多少与章法息息相关;书法也很重要,书好会给作品增辉,反之破坏画的完整性,至此成为一幅完整的作品。

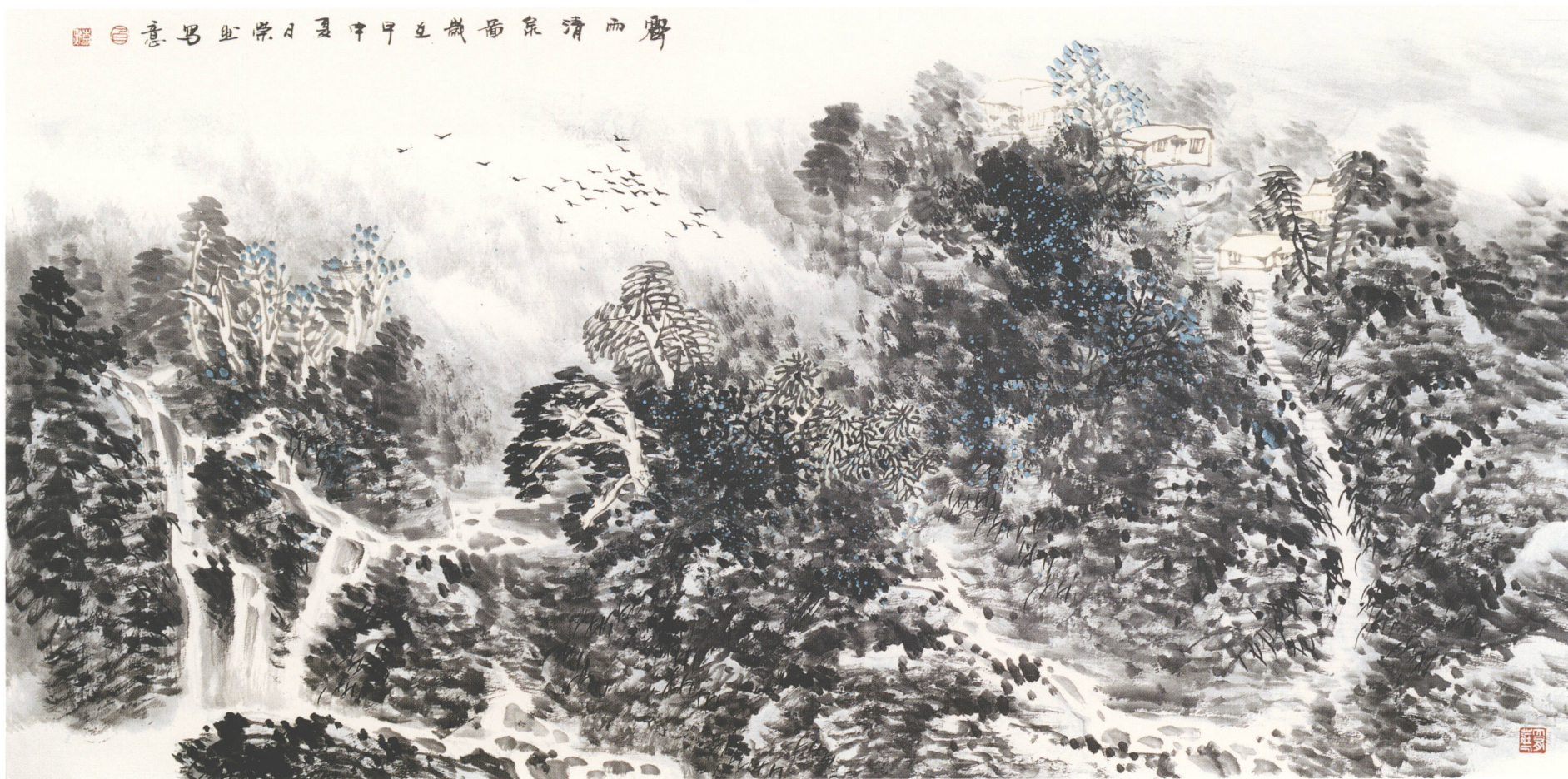
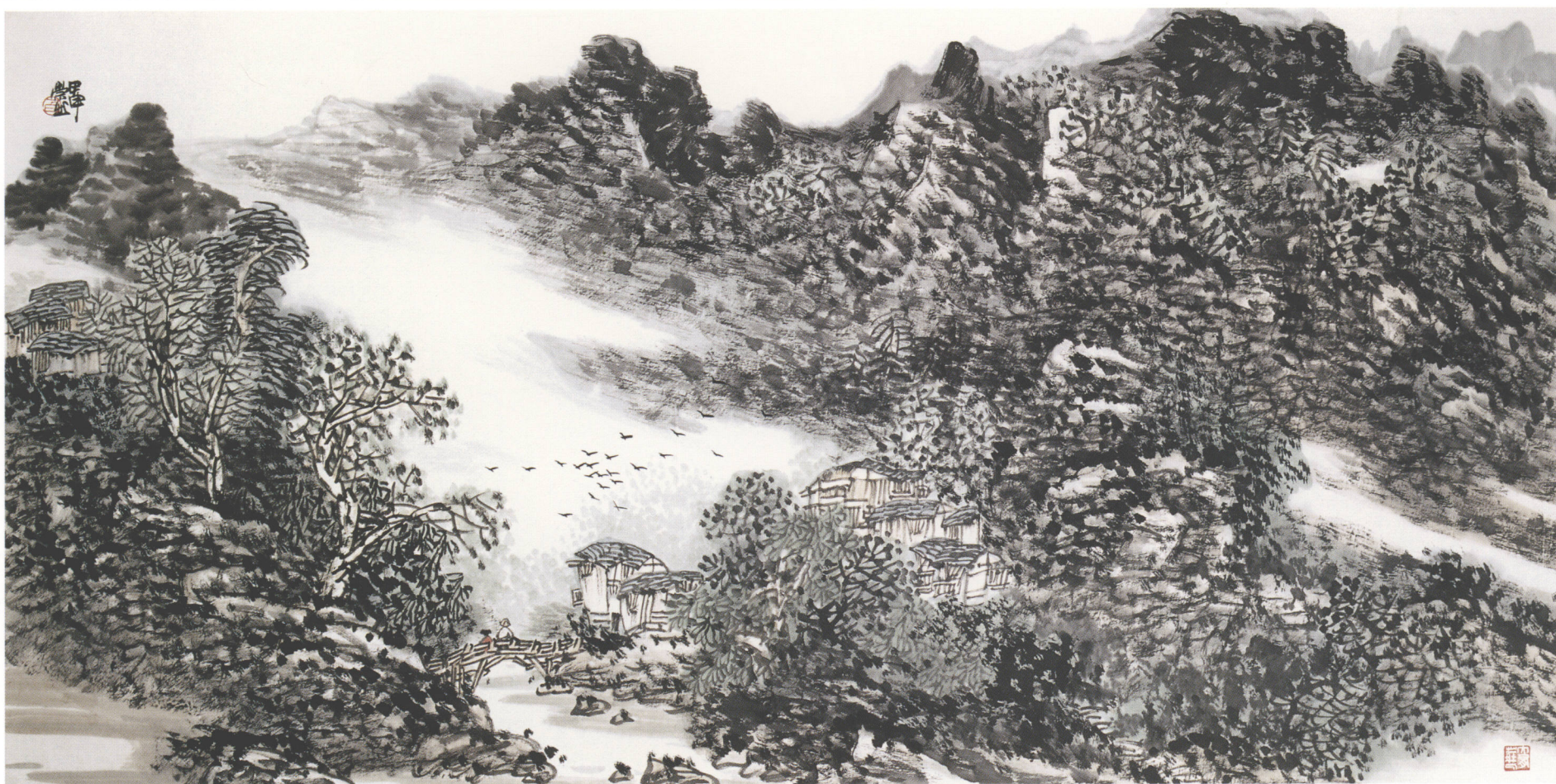
瑞雪兆丰年 2003 纸本
69cm × 245cm

此幅构图匠心别致，狭长的横幅布满险峻的山石，岩间生有寒树数株，石岩中清泉泻出，整幅画作整一大气。画家以淡墨画山，浓墨写树，境界幽深，萧索荒寒，群山肃穆，气势苍茫，兼以白粉弹雪，烘托瑞雪丰年之意，大有北宋李成、范宽之遗韵。

(左上图)

玄云起重阳 2004 纸本
68cm × 136cm

画家以中国传统绘画语言来描绘湘楚风情，山石结构厚重华滋，点多树密，兼有南北画风之融合。写画家心中之山水，把自然提炼加工，成为艺术的元素，构成富有诗意品位的田园风光。

(左下图)

霁雨清泉 2004 纸本
68cm × 136cm

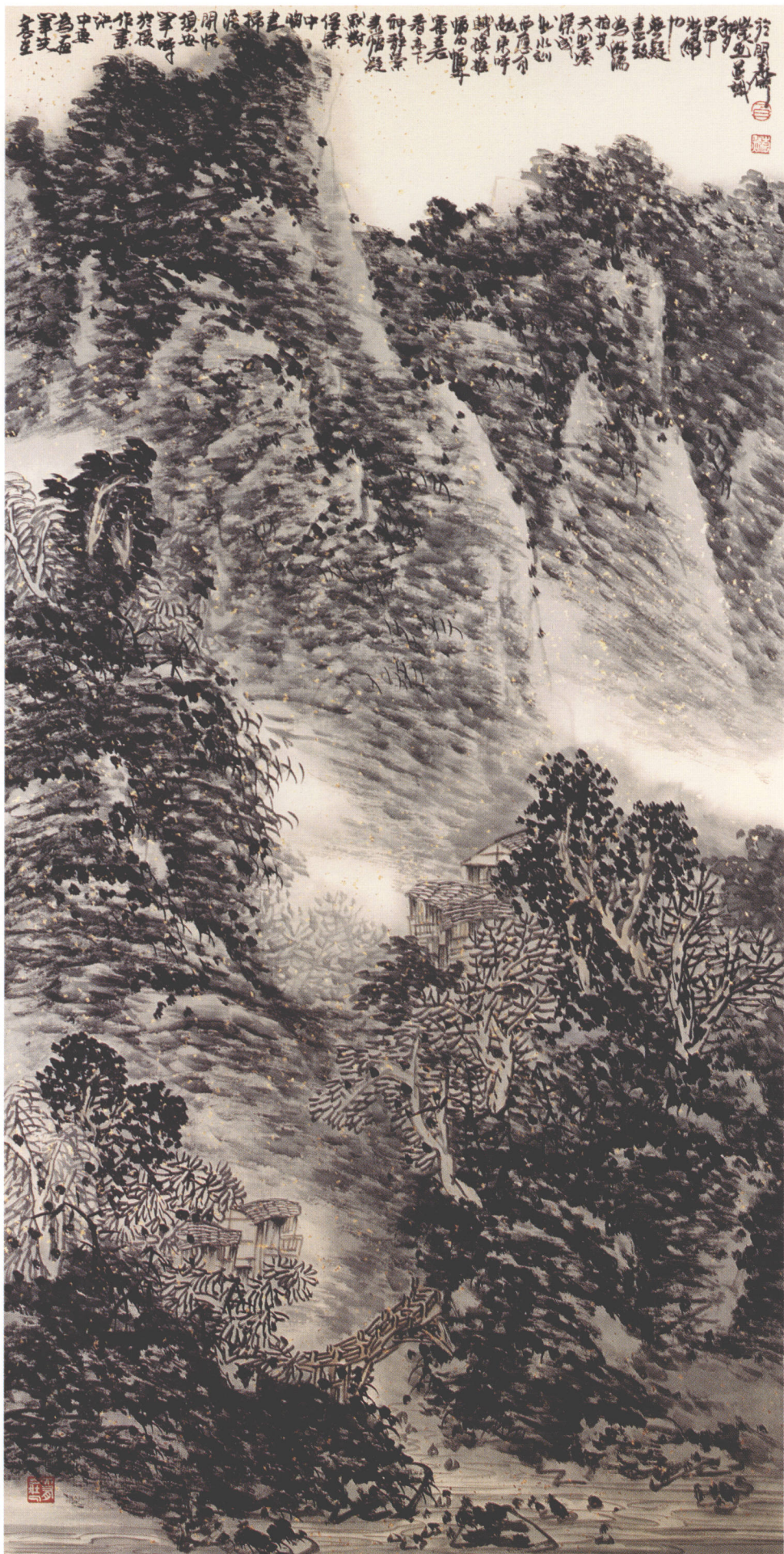
三两茅舍，散居林间，雨后清泉跃石而鸣，用笔潇洒而疏朗，画面清新而生机盎然。置身于此，超然神逸，画家造境出于天然乎。

2004 纸本 良田无晚岁
135cm × 67cm

此作以焦墨干笔、简练的线条构成，是画家深厚功力的体现。以线为骨，用线求韵，略施墨染，气韵已呈。画家以生活为本，抒胸中之意，发肺腑之声。

(右图)

2004 纸本
68cm × 68cm

泉籁清音

在苍茫的林木中有几处房屋，前有木桥行人，下有清泉涌跃，房后峰峦突起，山势巍峨。图中山石、树木，笔触雄强有力，皴法简练凝重，表现形式与生活情景十分和谐。

万叠春山翠人楼

2004 纸本
135cm × 67cm

意在笔先为画中要旨，作画于援笔时须安闲恬澹，扫尽胸中俗气，默对绢素，凝神静气，看高下，审左右，幅内幅外，转换推敲，东呼西应，自然水到而渠成，天然凑拍其为淋漓尽致无疑也。

 識此崇軍援新開於正春維時海味祖秦清錄神傳永山為能方軍事真為乃出有於出皆地耕以流空浮雲春如常境畫

(左上图)

家山万里梦依稀

2004 纸本
68cm × 136cm

画境当如春云浮空流水行地，皆出于自然乃为真笔墨，方能为山水传神，用笔要活泼，随形取象，在有意无意之间画成自然机趣，脱离俗艳之气，渐臻妙境。

(左下图)

雄关瑞雪

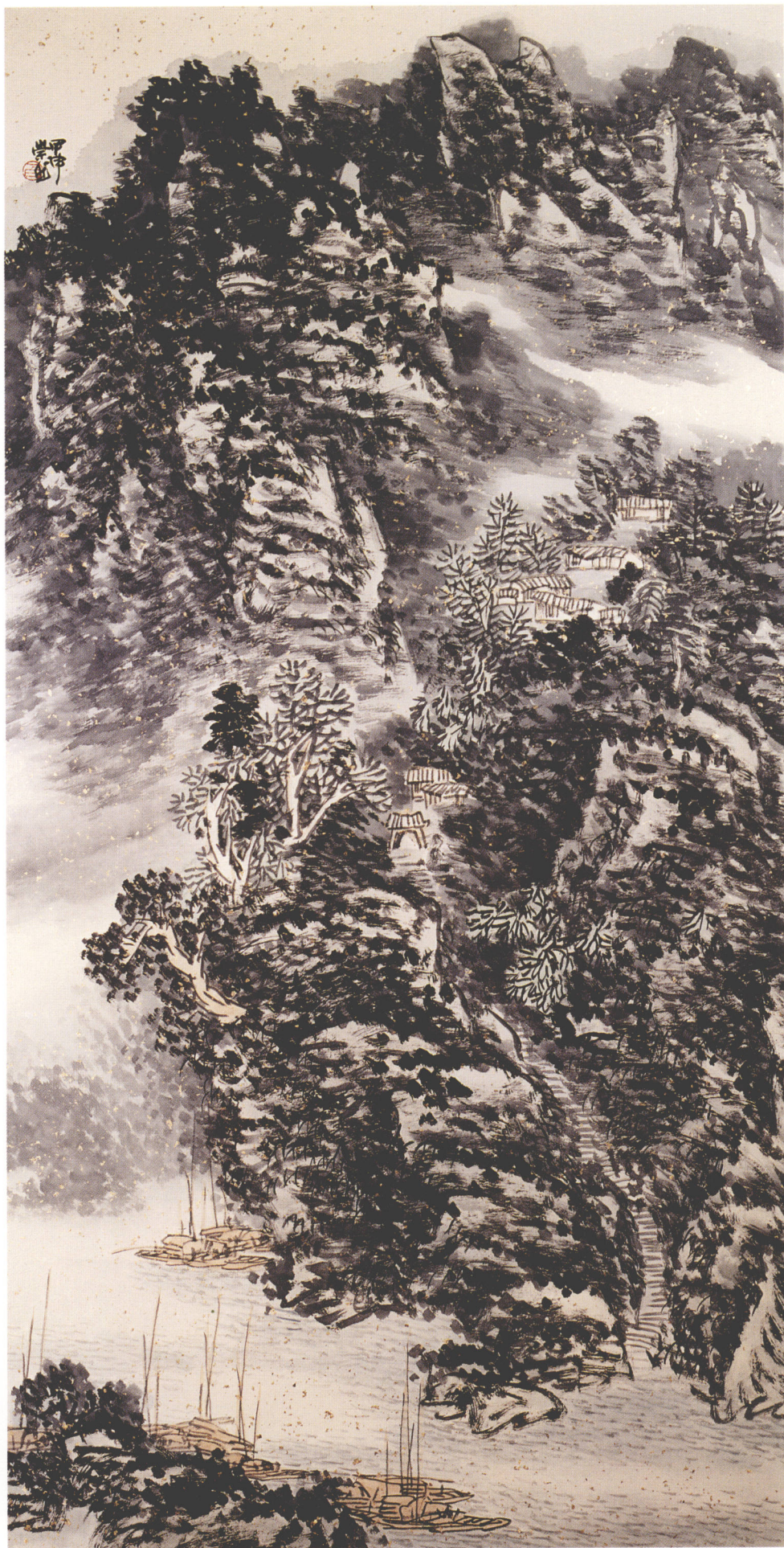
2003 纸本
68cm × 136cm

画家沿用传统全景山水构图，崇山积雪，林木清疏，城关雄峙，气势宏壮。图中大山陡耸，四面峻峭，运笔凝重遒劲，严谨而有法度，是为雪景题材之佳作。

2004 纸本
135cm × 67cm

直挂云帆济沧海

描绘长江沿岸人们生活情境。陡岸峭壁，江峡船帆，峰峦崎岖，道路崎岖，既表现了劳动与出行的艰辛，又表现了自然的秀美。

(右上图)

2004 纸本
68cm × 136cm

空山寂历道心生

走进大山，心旷而神怡，山石泉瀑，万物萌生，清新静谧，天人和一，深感自然之伟大。老子曰：“无名天地之始，有名万物之母。”

(右下图)

2004 纸本
68cm × 136cm

闲看云泉思有余

作画以理、趣、气兼到为重，非三者不入精妙神逸之品。故必于平中求奇，虚实相生，骨韵皆存，方为上品。

寂寞衡门书满屋

2004 纸本
136cm × 68cm

人言磨刀不误砍柴工，读书亦然。“书中自有言如玉，书中自有黄金屋。”画到此时，非书莫可，无书则无感觉、无思想、无修养，表象无内涵，故书之涵养至重。

