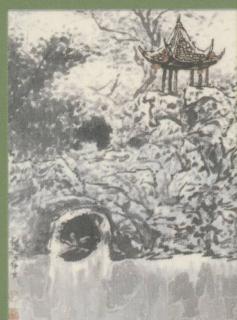

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

向也人處
甲申年夏月
而光子作

紀俊耀 水墨江南

JI JUNYAO SHUIMO JIANGNAN

图书在版编目(CIP)数据

姬俊尧水墨江南 / 贾德江主编. - 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6
(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-570-4

I. 姬… II. 贾… III. 水墨画; 山水画—技法(美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 046936 号

责任编辑 龚梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋韵

中国当代著名画家个案研究
姬俊尧水墨江南

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

版次 2005 年 6 月第 1 版

印次 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-570-4

9 787805 265704 >

ISBN 7-80526-570-4/J·397

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

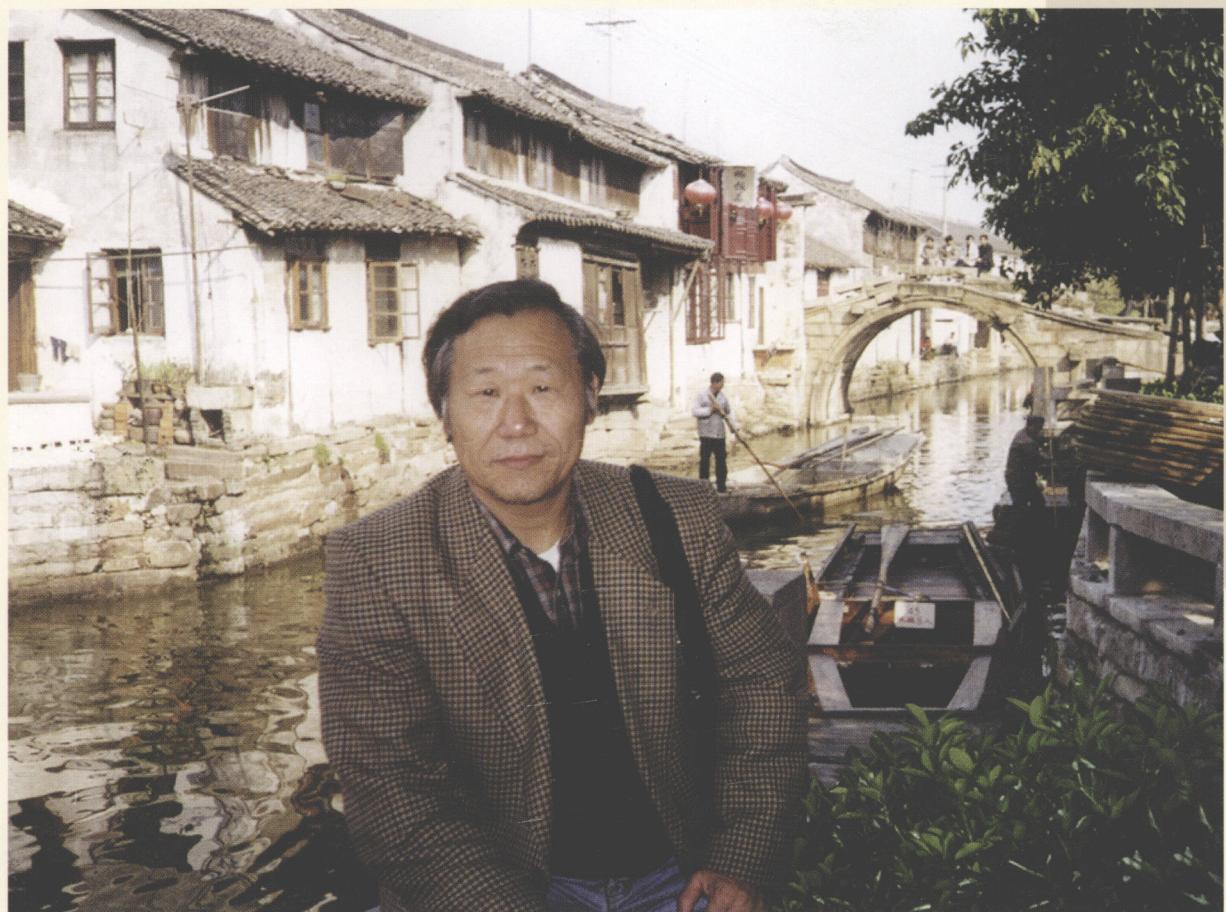
编辑人语

历史上凡有大作为的山水画家，在自己的创作生涯中都走着一条既师古人又师造化的创作道路。从宋代众多的山水画家到现代的黄宾虹、刘海粟、李可染等，大多是沿着这条路走过来的。当代著名山水画家姬俊尧教授走的也是这条道。他早年毕业于天津美术学院，接受过高等美术学院的专业训练，受教于孙奇峰、王颂余等山水画大家，深得传统用笔、用墨的韵味与意趣。数十年来，他辛勤耕耘在教书育人的岗位上，在繁忙的教学工作之余，师古人结合师造化，把掌握中国画的传统表现法与真实客观物象的研究结合起来，创作了大量的山水画作品。他的山水画，多为写意水墨，笔力雄劲、墨色清润、水色淋漓、意韵丰富。不知是性情所致，还是心灵的驱使，这位生长于燕赵大地的北方教授，却偏爱江南水乡的清澄秀丽，“江南山水”一直是他钟爱的表现主题。

在姬俊尧的江南山水画中，“水墨为上”是它的主要特色，我们感受到的是清新、自然，一看便知它不是凭空臆造的图景，而是画家遵循“师造化”的古训，在对大自然深刻认识和真切感悟中获得的。他的笔墨来自传统，是典型的“南派”山水画风貌，包含着较多的笔法、笔意和墨趣的独立性。应该说，姬俊尧的水墨江南极重写意性的表现原则，充分发挥了水墨材质的性能，这两点在他笔下湖光山色、粉墙青瓦、石桥小镇的意象表现中得到了统一。“心随笔运，取象不惑”，“意尽意在”，他力图在作品中运用水墨渲染、点线的生动结合，在虚实、疏淡的变化中，表现出江南山水意象的神韵与理气，透析着自然与真切，更感受到一种现代山水的形态。

这正是姬俊尧水墨江南的独特风骨，不仅表现为作品外部浓郁的地域特色，也不仅表现为艺术表现的浪漫风韵，更是一种山水情怀的诗意图表达。

文／贾德江

■ 姬俊尧

- 1941年11月生于河北省东光县，1959年考入天津美术学院，1965年毕业，后留校任教至今
- 曾任该院美术教育系主任，教授，硕士研究生导师。中国美术家协会会员。1994年以来，曾赴俄罗斯、日本、新加坡、马来西亚、泰国、香港等地进行艺术考察和艺术交流活动，2003年又赴德国斯图加特师范大学艺术学院讲学，并举办画展
- 多幅作品为各国博物馆、艺术家、收藏家收藏。作品入选全国第六、八、九届全国美术作品展览。有些作品在国家级展览中获奖。多次任国家级美术展览会评委，曾任全国高师美术教学研究会常务理事，学术部长
- 出版专著有《姬俊尧江南水墨写生集》、《姬俊尧山水册页选》、《当代名家山水精品画库——姬俊尧画集》、《中国当代书画名家精品系列——姬俊尧专集》和《姬俊尧写意山水画集》。2002年有两幅山水作品入选《中国现代山水画全集》

当代山水画家 姬俊尧 艺术档案

封面／河边人家 2004年 纸本 68cm×68cm
封底／春之季 2004年 纸本 136cm×68cm

水影墨韵 寄情江南

——读姬俊尧教授的《水墨江南》 贾德江

秋风 2004年 纸本 68cm × 68cm

天上秋期近 人间夕影清 2004年 纸本 68cm × 68cm

仲夏之梦 (局部) 2004年 纸本

01

姬俊尧水墨江南

中国绘画的历史，其实是一部山水画的流变史。因为在中国绘画中，山水最能体现人的精神境界和情感。在大自然的阴晴雨雪、寒来暑往变化中，也最能体现人的精神境界与情感同构的生存空间。因此，中国山水画受人文环境、地域风貌、师承传授以及画家个人气质秉赋等因素的影响，形成了诸多风格流派，但从总体艺术风貌上看，大体上有两大类型：一是追求沉雄博大、苍莽深厚的“北派”山水，多表现崇山大岭、森罗万象的雄奇景观；一是追求古淡天真、温文儒雅的“南派”山水，多表现澹远平和、婉丽清旷的烟岚景致。两种风貌在唐宋时代，前者占主导地位，自元以降，后者阵势日见强大，明代董其昌更提出“南北宗”说，极力褒南贬北，受其影响，文人画家们多以逸笔、墨气、书卷气相标榜，这一倾向一直影响至今。

精研过董其昌的姬俊尧教授，也深受董其昌言论和画风的濡染。董画用笔含蓄不露，用墨清淡妍雅，设色鲜丽沉稳，意趣简淡中见天真、生拙中见秀润的艺术特色不自觉地成为姬俊尧教授对传统的选择性偏好，其实这又是这位北方汉子兼有南方温润之韵的气质、个性自然的流露和自我把握。姬教授喜欢南宋山水的路子。他们不重对象的形似，而是重心象去抒发自己的情怀；他们不重刻画对象的个性，而是借对象去表现自己的个性；他们不重笔墨、色彩与表现对象的契合，而喜欢追求笔墨本身的情趣意味。不重形式，不拘格法，其中有很大的自由度。一般来说，姬俊尧的画重逸笔写意，惯于表现物象单纯、构图简括的景致，在笔墨上不为“道”“法”所束缚，追求“心随笔运，取象不惑”，兴笔挥洒，一气呵成，很有唐代吴道子画“嘉陵江三百里山水，一日而毕”的气概与神速。

董其昌很多言论也述及为何从自然中吸取灵感，如在《画禅室论画》中云：“读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，成立廊宇，随手写出，皆为山水传神。”又说：“画家以古人为师，已是上乘，进此当以天地为师。”不过，董其昌师法自然不是为了替真山实水写照，而是为了从眼前景物提炼出新的形式语言；不是为了具象写实，而是为了寻求通向抽象的新路。因此，在清代三百年间有受董其昌影响的画家之中，既有八大山人、龚贤这样的“个性主义者”，也有“四王”这样的摹古主义者。作为山水画家，姬俊尧教授秉承了董其昌“读万卷书，行万里路”、“以天地为师”、“为山水传神”的理念，十分注重读书与生活的积累。大江南北、长城内外、雪域高原、云桂山寨、南疆雨林都有他的足迹；饱游饫看，贮奇山异水形象于胸中，记黄山的奇秀、华山的险峻、泰山的雄伟、太行的质朴、大别山的苍翠于笔下，他将他的人生与山水画互融，醉心于大自然山川河流的描绘，抒情诗般地吟唱山水清音。面对祖国的山山水水，面对气象万千的大自然，姬俊尧教授更喜爱江南的青山绿水。这并不仅仅因为江南曾产生过最具文人意趣的诗文和绘画，更因为它的一座小桥、一泓清水、一幢茶楼都是能滋养画家想像力的地方，它是一个充满诗意的江南、浪漫的江南，入画的江南，是一个令人忘却忧愁和烦恼的江南。事实上，姬俊尧教授从上世纪80年代始一直致力于表现江南的温润清雅与纯朴天然，他把他的艺术锁定在江南山水自然精神的表现上，在苍翠秀丽、清澄明净、玲珑剔透的意境中，既融入了人文之思，又展现了清亮的人生境致。面对姬俊尧笔下的江南山水，仿佛投入到江南大自然的怀抱，清风拂面，绿阴醉人，如入幽雅静美之胜地。画家精到的传统功夫，富有现代追求的艺术张力和个性化的语言在画面中生动地显露出来，鲜活而动人。

姬俊尧教授的造境方式是多种多样的，时而鸟瞰千里，气局阔远；时而笔落一隅，小中见大；时而直陈要义，平实磊落；时而虚中蕴实，动静相宜。总之，境由心生，心随情动，无既定规矩，

姑苏园林 2004 纸本

68cm × 136cm

全凭作画时的特定情态，既是人与自然的沟通与契合，也是对表现客体的选择和整合。《忆江南》是一幅大场景的横幅构图，画家以散点透视的方法随意设置景物，近处黛瓦粉墙，层层相叠，蜿蜒多变；远处帆船点点，由近及远，犹如雾里看花。在清幽疏朗的布局中，建构江南水乡典型的景致。《春水人家》是一幅典型的江南初春小品，它不是对景写生的产物，而是画家心灵深处的水乡记忆。寥寥数笔，情蓄笔端，轻松而随意，画中出现的春水、石桥、扁舟、房舍、柳条等意象，单纯而丰富，含蓄而气足，构成一幅水墨淋漓的朦胧诗境。这是接近水墨本体的操作方式，更得象外之意、画外之趣。

在笔墨问题上，姬俊尧教授是一个讲究传统功力的人。他强调骨法用笔，注重以线造型，同时加强了笔墨的书法意趣，更看重笔墨新气象的开创。因此，他的笔墨包含着较多的笔法、较多的笔意和墨趣的独立性。在他的石桥流水、花溪柳巷、粉墙黛瓦的典型江南景色的描绘中，尤重运笔与施墨新鲜活泼的性情化与灵�性，笔力雄劲，墨气悠游，水色淋漓，在虚实浓淡的变化中，点、线、墨、色有机地组合，表现出江南山水意象的神韵与理气，显现出强烈的个性化语言，没有雕琢，没有粉饰，透析着自然与真切，充分展示了江南山水的清、雅、透、润的艺术特色。

近来，姬俊尧教授又三下苏杭，开始专攻江南园林山水，他要为焦虑匆忙的现代人圆一个林泉之梦。中国古典园林是再造的自然，是中国传统艺术之瑰宝，

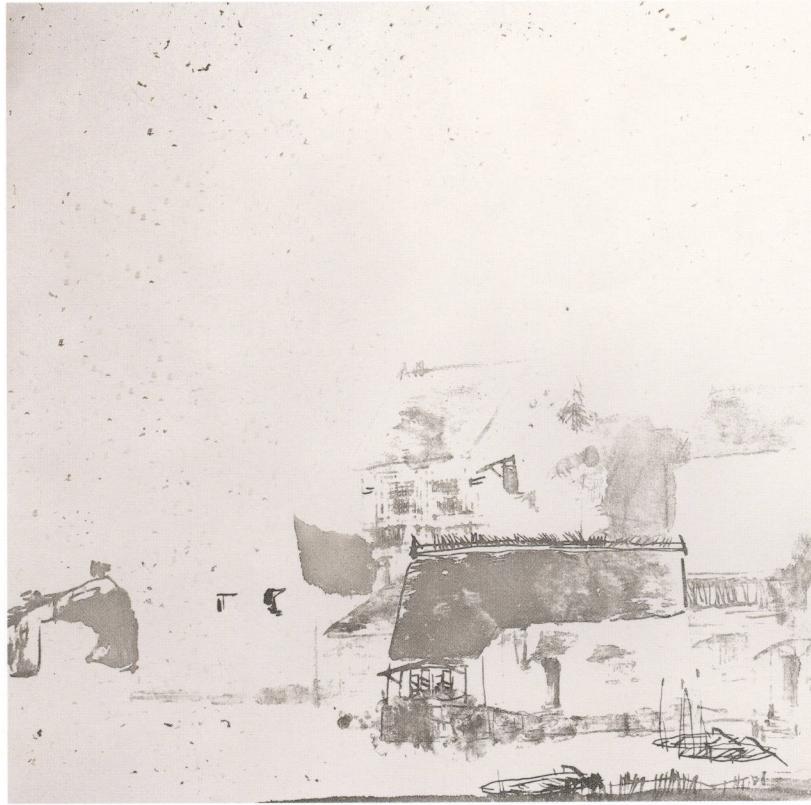
无论是北方的皇家园林还是南方的私家园林，和黄山、九寨沟等自然景观一样成为现代人旅游向往之地。但在现代中国画中描绘园林的画家并不多，而中国古典园林中，无论重檐复廊的建筑构造，还是假山怪石的花木经营都是极为丰富的艺术宝库，除了园林研究者可以研究发掘其中丰富的文化内涵外，山水画家也完全可以从中汲取形式美感、艺术境界来创造出更具东方特色的园林山水。姬俊尧教授是先行者，是当代表现园林的不多画家之一，本画集选编了他近期创作的一些园林山水画，你可以从姬俊尧和园林的对话过程中，得到抒情、言志、悟道等各个层面的精神满足。画面中峰回路转、草木苍郁、闲云舒卷、流水有声、长廊曲折、山石起伏、楼阁掩映、湖石嶙峋以及竹青蕉绿、桃红柳绿，弥漫着一股清润流动、情韵并茂之气韵，呈现一派远离尘嚣的闲逸与宁静。观后一定会给你一种清新舒畅、心旷神怡的感觉，令你遐想不止。

都市中喧闹的快节奏生活，让很多都市人渴望在精神上能够寄情山水，回归自然。姬俊尧教授的水墨江南就是在传统山水精神和现代审美情趣之间，找到这样一个契合点。他强调用心去感悟自然，努力在感悟自然的过程中，建立自己的图示结构、水墨符号和山水理念。也可以说，姬俊尧的山水画始终近摹一种和谐的人与自然的关系。他把自己对江南山水的情意融入笔端，在水影墨韵中表达出一种现代人对于山水自然、传统文明的依恋情结。这大概也正是姬俊尧教授的山水画越来越受到人们喜爱的原因吧。

停云落月图 1999年 纸本 68cm × 68cm

《野旷天低树 江清月近人》作画步骤

步骤一：落墨前，胸中自有一幅江南水乡景象。待胸有成竹时，以中锋勾勒前景，注意房屋的错落有致和线条的疏密聚散。下笔时，线条尽量松动，注重墨色的浓淡变化。

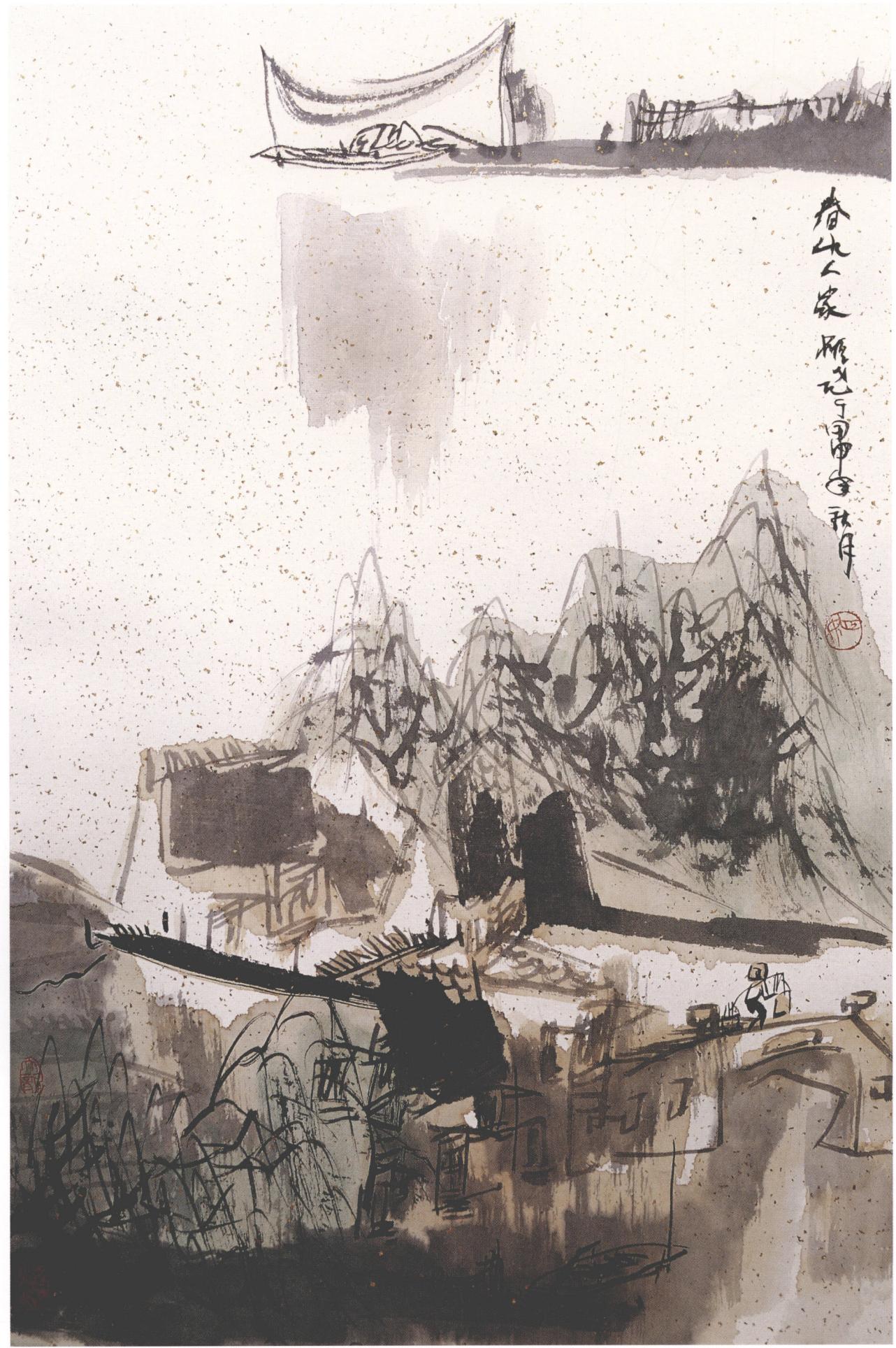
步骤三：淡墨画远山，以淡墨加色层层烘染，营造画面的一种气氛。

步骤二：强化前景物象的结构，施以浓淡墨块，绘出水中倒影，适当加以皴擦，增加笔墨层次，墨法苍润并用。

步骤四：整理加工，题款、钤印。

2004 纸本 春水人家

在传统水墨的创作实践中，姬俊尧教授透过对中国画用线、用笔、用墨的艺术应用，以多变的手法表现对具有江南景观特征的青山绿水、粉墙黛瓦、小桥流水人家的描绘，使观者沉醉于大自然的情节之中。水墨交融的贯穿使用，谐和了画面的笔墨关系。同时，强调线的老辣苍劲、浓淡隽秀，粗细线条的笔墨配置所产生的视觉效果。

(左上图)
知秋图 2003 纸本
68cm × 68cm

怡园 2004 纸本
68cm × 68cm

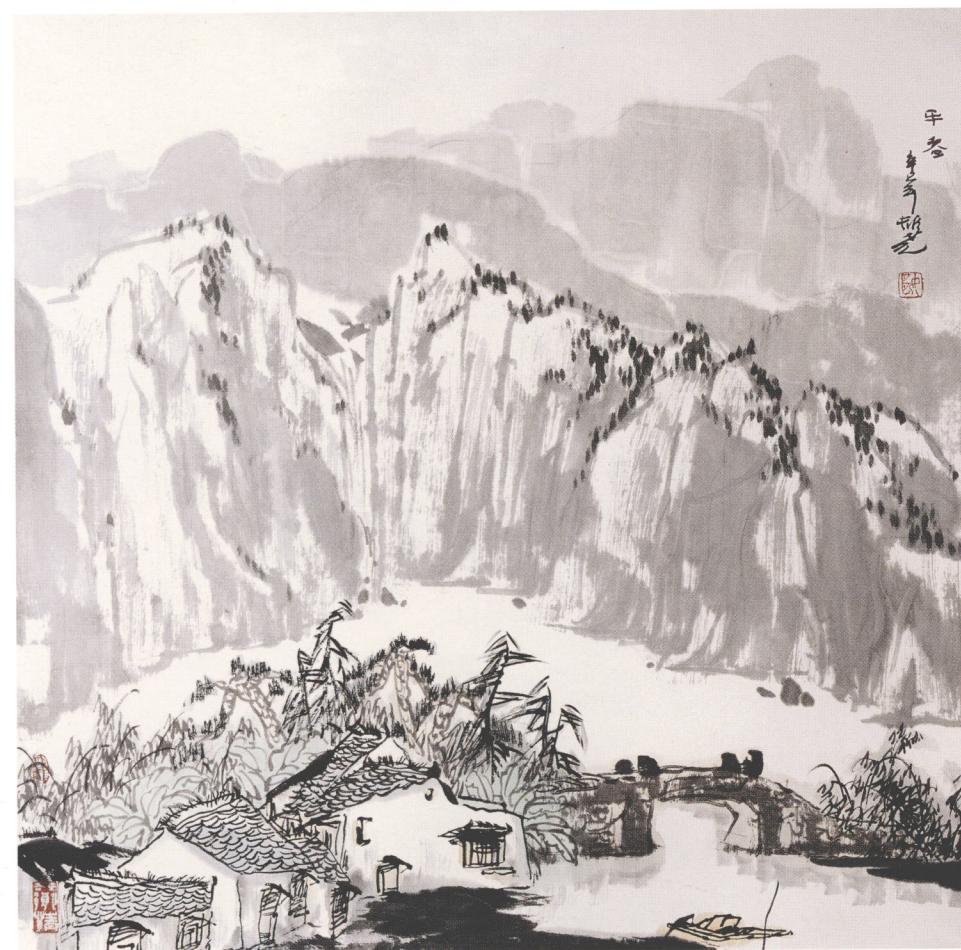
瑞雪丰年 2003 纸本

136cm × 272cm

进入山水画的领域之后，有两种传统可供选择，一是情境，二是意境。姬俊尧在山水画中注意提炼素材，使之典型化、理想化，赋予山水画的时代感，取得不菲的成绩。

2003 纸本
68cm × 68cm 家在江南黄叶村

(左上图)
水乡 2004 纸本
68cm × 68cm

平春 2001 纸本
68cm × 68cm

面对烟雨江南，要移形传情，写神达意，舍表求里，舍末逐本，要对物象进行高层次的艺术复合，这就构成了带有画家情感及主观意志的形象——水墨江南。

半个月亮爬上来 2003年 纸本 68cm × 68cm

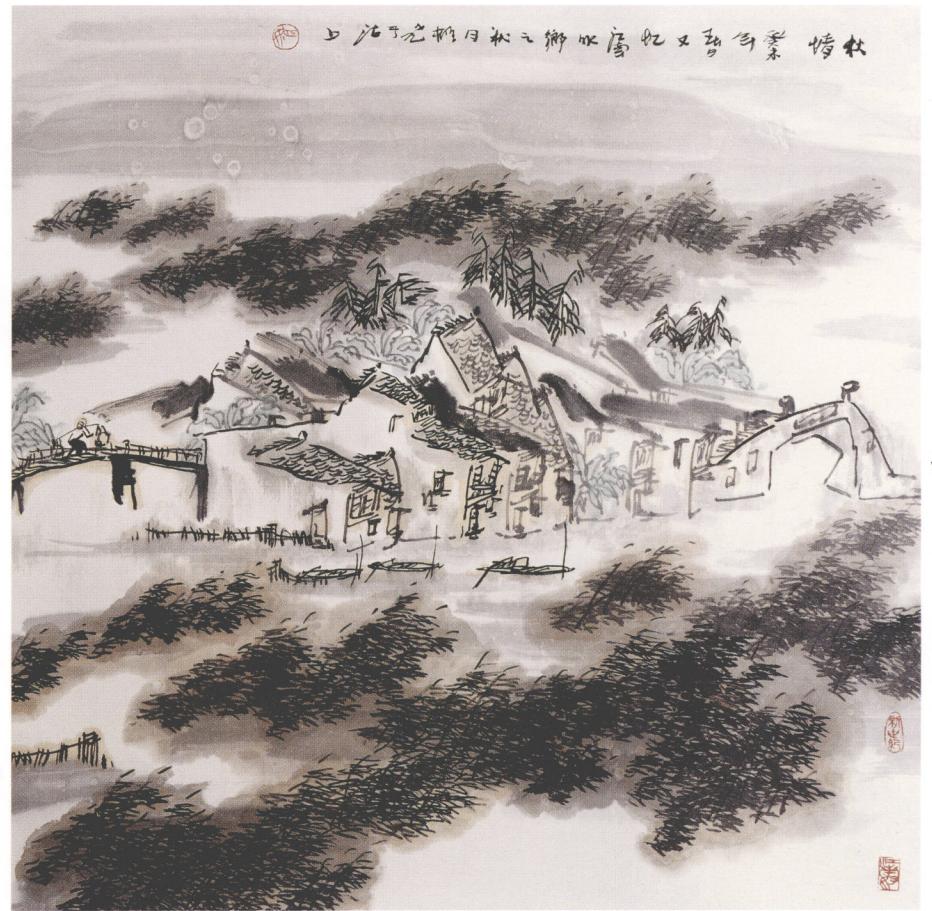
江南十月 2004 纸本

68cm × 136cm

中国画离不开笔墨，笔墨是中国画的灵魂。在众多争论中，姬俊尧主张选择中国画笔墨的时代性方面。如何运用笔墨并赋予笔墨时代性和民族性是非常重要的。把握笔墨在绘画中的位置，在创作有民族绘画内涵的作品方面进行探索，是姬俊尧多年的追求。他希冀在赋予笔墨时代语言的前提下，在线与墨、色与墨、明与暗、气与质的相互演化中产生绘画语言与艺术精神的向推进。

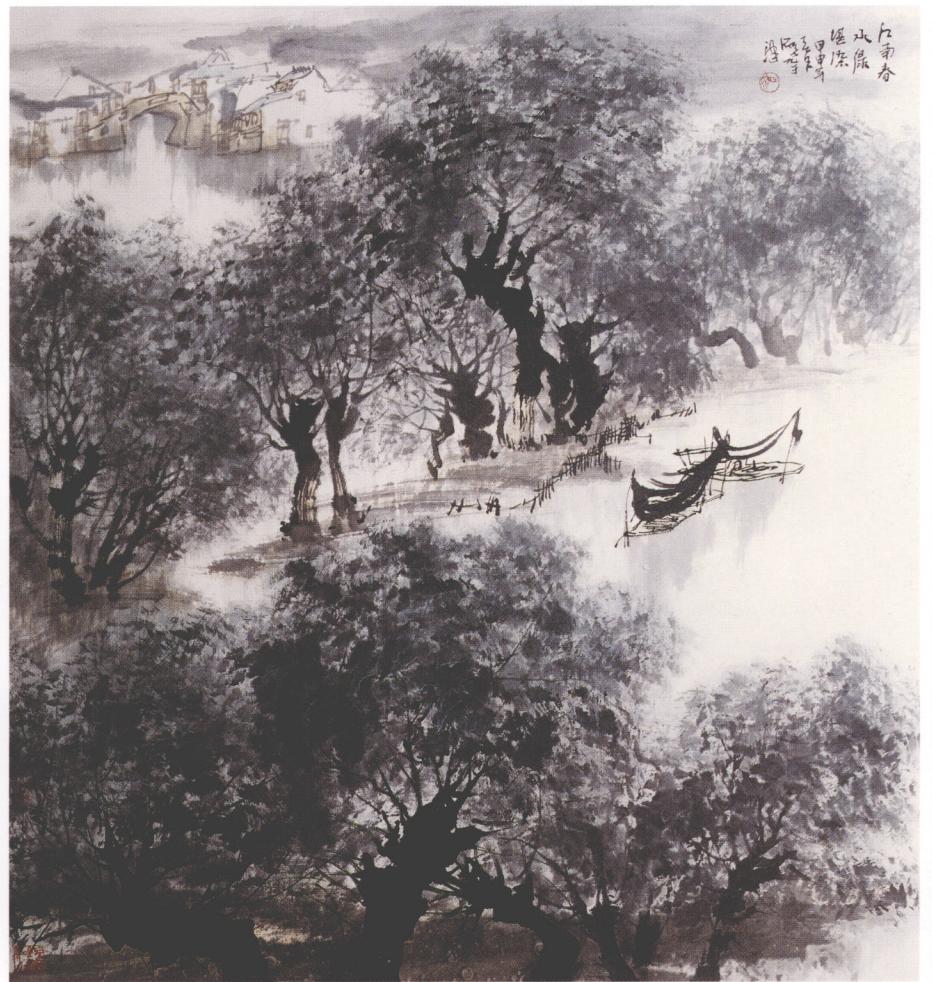

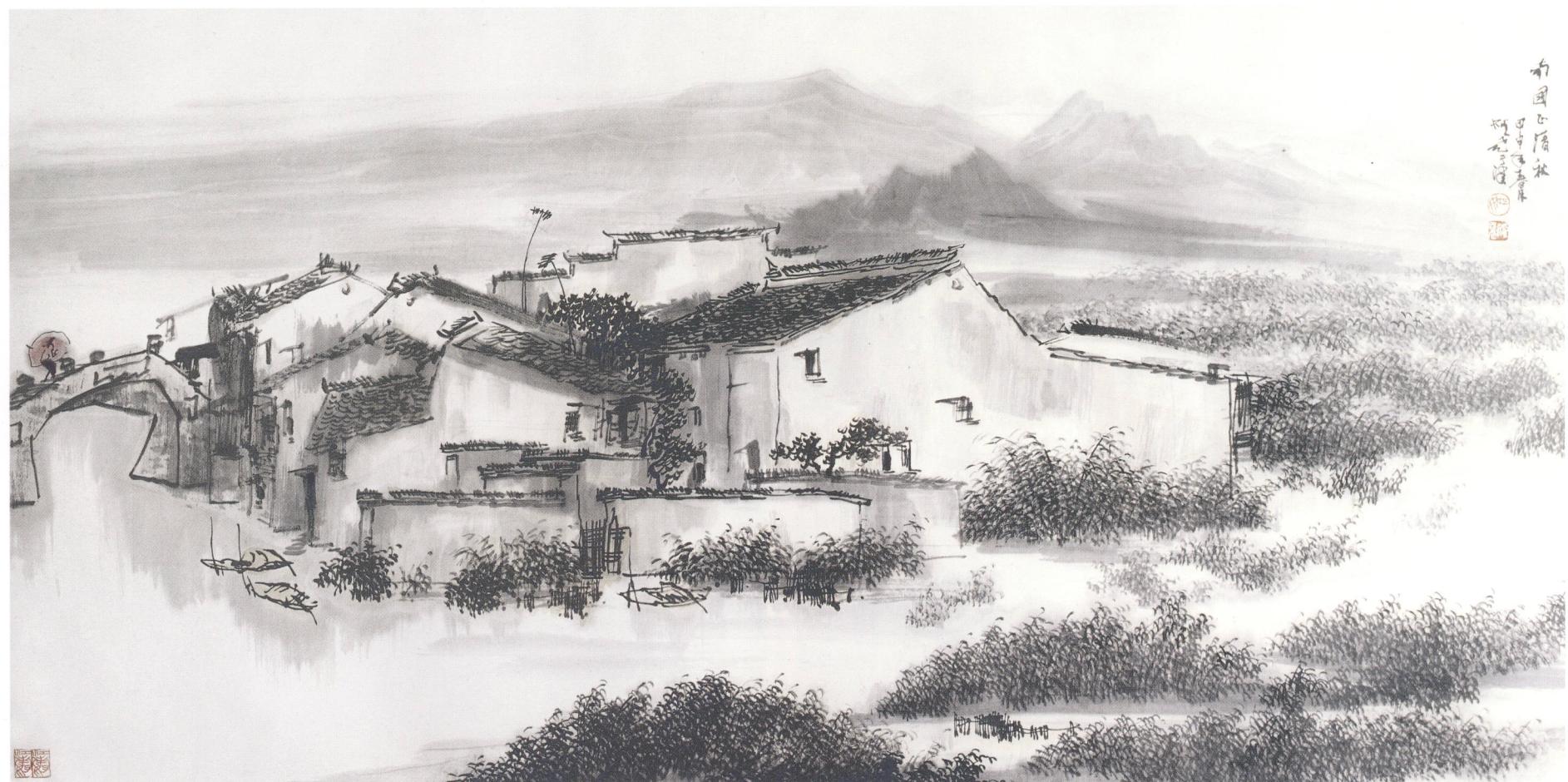
2003 纸本 江南春水绿堪染
68cm × 68cm

(右上图)

2003 纸本 秋情

(左图)

南国正清秋 2004 纸本

68cm × 136cm

绘画本身是一个不断寻找的过程，无论盯住一个地方不放或不停地在各地寻找，但最终要找的还是存在于内心深处的东西。

(左图)

南国正清秋 2004 纸本

68cm × 136cm

水乡虽美难画，小桥流水很容易流于软弱空泛，能为大家熟悉的水乡小景画出深度实是难能可贵，姬俊尧在这方面的种种努力是成功的。

2004 纸本 绿水人家

