

当代著名画家技法经典

周世麟泼墨荷塘

主编 贾德江

中国工人出版社

野风(局部) 2004年 纸本

封面画：墨韵（局部）
2004年 纸本

ISBN 7-5008-3467-5

9 787500 834670 >

图书在版编目(CIP)数据
当代著名画家技法经典. ⑥ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2005.1
ISBN 7-5008-3467-5

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2005) 第002595号

当代著名画家技法经典·周世麟泼墨荷塘

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 杜 予 装帧设计: 秋 韵

出版: 中国工人出版社(北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011) 发行: 中国工人出版社 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: 北京盛通彩色印刷有限公司 开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5
印数: 1~3000 2005年3月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3467-5/J·305 全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

当代著名画家技法经典

周世麟泼墨荷塘

主编 贾德江

中国工人出版社

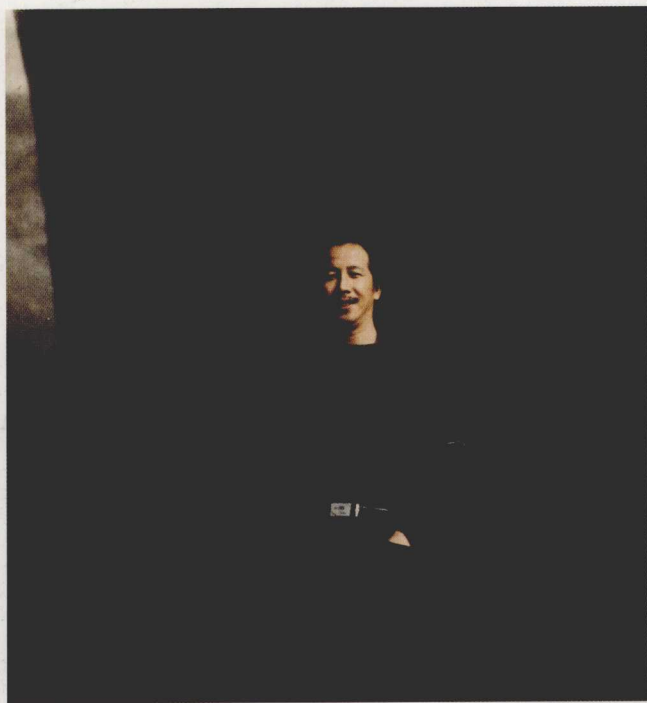
天津美术学院教授周世麟，曾以油画名重于世。当他的“干花系列”油画所呈现的表现主义倾向以及蕴含其间的人生哲理，如余音绕梁，还萦系在人们脑际之时，他却出人意料地抖落出一大批令人震撼的中国画作品。这一大批作品不少于四百幅，创作的时间总共不过三个多月，都是六尺、八尺、丈二一幅的巨制，甚至还有三张或四张一组的六尺或八尺的联画，气势之夺人，笔墨之神妙，拼搏之精神，令所见之人，无不咋舌，惊叹不已。

一位油画家拓宽领域，短时间内画了那么多中国画，人们赞叹的不仅是他的那种极少见的如醉如痴的玩命状态，更多的是他作品的精湛笔墨和丰富意蕴。他推出的这批作品表现的都是荷塘景象，以水墨为上，称之为《泼墨荷塘系列》。由于他执意于从西方绘画的角度切入东方这一古老题材，因此，他笔下的荷塘不再墨守传统成

规，而是以一种开阔的视野、满腔的豪情、泼墨挥洒，阔笔纵横，心随气运，意随笔走；而水墨互破、线面交织之际更是阴舒阳渗，化机迭现，收奇趣于意外，出大巧于瞬间。其神奇微妙，难以尽言。

画家的旨趣，脱略了“写形”的藩篱，甚至也超越了“传神”的范围，而进入具有形而上意味的“妙语”境界。那已超然形外的满幅浓淡淋漓的墨块，狂泼中随机而作的飞舞的线条，那似乎是率意留出大小空白，不仅从“迹”上特别富有生命的蓬勃生机，而且从“韵”上表现出画家生命意志和精神性灵的自由奔放。画家于有意无意、可控失控之间流露出一种非刻意追求的天趣，非人工雕琢的魅力，显现出超常的智慧、才情与多方面的艺术修养。对这种天籁自得、不可重复的神韵，画家自己也很惊异。真情的投入，刹那间所获致的永远无法重复的天机神韵，正是周世麟作品美妙神奇之所在。

著名油画家周世麟简介

■ 1955年生于天津，祖籍广东番禺。1982年毕业于天津美术学院绘画系油画专业，获学士学位，1993年毕业于中央美术学院油画系第六届油画研修班。现为中国美术家协会会员、中国油画学会会员，天津美术学院教授。

■ 作品《路障》曾获天津市第二届青年美展银奖，并入选第二届全国青年美展；《农民》入选第六届全国美展，由天津美术馆收藏；《花》入选首届中国油画静物展；《椅子·干花系列》之五入选第二届全国油画静物展；《椅子·干花》之二入选首届全国“鲁艺杯”高等美术院校优秀教师作品展，获银奖；《椅子·干花》四幅在中国美术馆展出，其中一幅由中国美术馆收藏；《椅子·干花》之二入选首届中国油画学会展；《白瓶子》入选全国百名油画小品展；多幅油画作品曾先后参加台湾七、八、九届国际艺术博览会。

■ 作品《清花》获2001年天津市美展银奖，并获全国美展优秀奖；2003年《干花》入选第三届全国油画学会精品展；2004年《水墨作品》参加艺术家邀请展在国际艺苑展出；2004年《干花》获天津美展银奖，并入选全国第十届美术作品展。

■ 1998年应比利时皇家美术学院邀请进行讲学和艺术交流活动，并先后赴法国、德国、意大利、荷兰等地进行学术交流和艺术考察；2001年，应美国苗必达市市长邀请赴美参加中美著名艺术家联展；2003年在德国举办个展，并再次赴欧洲几国进行艺术考察。

■ 出版的有《周世麟油画作品集》、《当代名家油画精品·周世麟》、《表现性油画技法》、《油画静物写生》。作品入选《中国现代美术全集·油画卷》等重要画册。

■ 2004年7月开始水墨创作。

大象无形 大墨之美

· 贾德江 ·

——读周世麟《泼墨荷塘系列》作品感言

(一)

因工作关系，我走进了位于津美术学院后小楼三层的周世麟教授的画室，这里是一片水墨的海洋，墙上、地上到处是墨迹水渍，沙发上、床上、桌上堆起了一摞摞的“黑画”，西边墙壁的几乎全是墨色的毛毡上粘着八尺全张竖幅排列的三联画，墨迹未干，满脸满手满身都是黑墨的周教授给我让坐、沏茶。我惊讶得透不过气来。

记得我前几年每次来到这间画室，周教授给我翻看的，全是油画，都是他的干花系列。画室里摆设的各色陶罐、花瓶里都是凋谢、萎缩的各种干花，画室四处堆放的都是一幅幅画好的作品，或刚绷好画布的画框。在狭小的空间里，周教授不厌其烦地将他的干花系列一幅幅搬到我的面前，让我欣赏他的成果，仿佛在诉说他的孩子，那样真诚、那样痴情，每次都深深地感动着我。令我惊讶的是，这位对油画近乎痴情的极有才华的油画家，怎么忽然玩起水墨来了。看我在静观墙上的三联画，周世麟和他的助手开始打开他的“黑画”，打开一摞又一摞，几乎全是大画，表现的全是荷塘，极少用色，大约有三四百张。他告诉我，这些画画了不到三个月的时间，还撕了不少张，家也不回，吃住都在这间画室。这哪是在画画，简直是在玩命！然而，更使我震惊的是他的作品，是他玩命而来的“野荷塘”。

(二)

周世麟的《泼墨荷塘系列》大多是宏篇巨制，最小的画幅也是四尺整张，满纸墨色，密不透风，纵笔挥洒，无拘无束，大墨淋漓，

残阳(局部) 2004年 纸本

气韵飞动。荷叶如层峦叠嶂、错落狂舞，茎蔓如剑戟铿锵，铁骑突出；墨中再加墨，水中再加水，如大将布局，妙用破墨、破水、积渍、泼染种种技法，于有意无意之间，在可控失控之中，随机而作，相机而发，其远古、空旷、寂静、神秘、深邃、野逸的意境“超以象外，得其寰中”。观整幅画作，可以想见画家挥毫时心潮跌宕、如醉如痴、恣肆纵横的狂野情态。这就是周世麟泼墨荷塘所追求的生命状态，要的就是那份墨气，那份率意，那份大气。那画中呈现的静气之美、大墨之美、阳刚之美、天趣之美，通过水墨特有的黑白音响，化机迭现，令人心灵震颤。从艺术手法看，其创作心态是开放的，他把油画风景的宏阔渺远带入野荷塘，他把油画笔触的力度、分量带进野荷塘，他把抒情畅怀的心境带进野荷塘，追求一种大虚大实、大开大合、大象无形的境界。他的野荷塘不是缘于写生，也不使用照片，完全是他心中的荷塘，是他真情的流露。他的作品热烈粗放、激越雄强，有一种返朴归真的野趣和难以言状的精神上的震撼性和穿透力。他的创作富有现代化艺术精神，他把抽象与具象相结合，象征与意象在冥构中相联姻，并大胆吸收外国现代艺术中的一些观念、精神、观察方法与构成方法，显示在作品中的仍然是东方的情韵、东方的艺术精神、东方的抽象意识，饱含着鲜明的民族性。

(三)

就周世麟而言，痴迷于水墨荷塘，不是他对油画干花系列的反叛，油画给他赢得了荣誉和地位仍是他的钟爱。和他确立《干花系列》为他油画创作的母题一样，周世麟有一股知难而上的精神。他认为，创新是绘画的灵魂与生命，是艺术作品价值的真正标志，同样的题材要有所突破，不能因循守旧地停留在一般表现。因此，他与众不同地选择表现的对象不是鲜花，而是枯萎、衰败的干花。他把内心的感受、情感与意念融入干花的表现中，构成画面流动、抽象、忧伤、奔放、神秘的韵味，使干花重新赋予了生命。面对传统中国画的类同、重复，千百年不变的程式，他的内心总涌动着一种激情，他要向中国画坛的画家们诉说自己对中国画的理解。或许是他本身就固有对传统中国画的情结，或许是他为了开拓自己的绘画领域，作一种改变自己思维方式的尝试，抑或什么都不是，就是他的兴之所致，他要以实践显示一个油画家涉足中国画领域后的自我价值，给中国画界的同仁们有所启迪。

中国绘画，自宋元以来，独尊水墨，大都讲求文静、淡雅、秀润、俊逸的形态、所表现的多是“如烟、如云、如幽林曲涧”的意境。在周世麟看来，那种纤弱而过分书卷气的“文人画”，那种不食人间烟火的过分“庙堂气”的古典风格，只是小景小境、小情小调，是小虚小实的小家作为，表现方法的类同，形式的一成不变，缺少视觉张力、冲击力、缺少阳刚的大墨之美，已不能获取大众的接纳。生活的快节奏导致了当代人对精神产品的趣味、情调发生了变化，那种既有时代节奏又有传统意韵并远离繁杂的都市喧闹题材的绘画作品有着更多的受众。他要打破传统的样式，仍然以古老的题材与古老的笔墨来开创水墨的新天地，真正地弘扬中国传统的“花鸟精神”。

(四)

周世麟的《泼墨荷塘系列》不是僵化地把传统题材限定在模式的照搬与套用上，面对古老的“荷花”题旨，他要在水墨的驾驭上，气韵的把握上，意境的营造上，改变传统的审美观念，将传统笔墨的运用达到了一定的高度。画中的点线、墨色都以情调、韵致见长，以神韵为第一，以静气为第二，并于其中把墨极致地发挥，把水发挥到极致，笔墨间因而洋溢着卷舒流动的韵味和虚实相生的节奏感。这时的水墨荷花表现了自然精神与人的精神相契相合，由此突出了“野荷塘”的文化精神意味。画家的文化品质与修养，凭借着墨韵、墨气、墨趣、墨意以及形态丰富的点线及红色印章的点缀，折射出画家生命的情意，涵咏着一种最广大、最无限的宏观美感。

细读周世麟的《泼墨荷塘系列》有以下三点最为突出：

(1) **狂野奔宕的大墨之美。**周世麟的“野荷塘”画幅都很大，很少画荷花、莲蓬，很少设色。他一改传统绘画中大面积留白的老套，反其道行之，而以狂放不羁的大墨布满画面，密不透风，精心地在紧张的气氛中突出一小块空白，顿有拨云破雾、通风透气之感，与画面的语言、张力、心境巧妙地结合起来，给人以丰富的联想。水墨难得没有别人的影子，否则，他的价值就不存在了，难度、高度就在于此。当我们站在周世麟的“野荷塘”面前，画中的墨气立即会将你摄住，那斧斧有声、潇洒从容的线点勾勒，那泼辣而率意的泼墨、泼水，那墨色幻化的满纸氤氲所显示的阳刚大墨之美，给人的视觉感受就两个字：“震撼”。是画家刻意的追求，也是欣赏者所能感受到的共鸣。

(2) **疏密跌宕的开张布势。**与狂放笔墨相表里的是周世麟画面开张

布势的疏密浓淡和跌宕起伏。石涛在他的画语录中言道：“夫画者，从于心也。”中国画的写意，应写出心意，而不是写古意，抒古气。坎坷的生活经历，炽烈的情感，造就了他桀骜不驯、奋力抗争的个性，使他的“野荷塘”洋溢着奇恣纵横的激情和斧劈刀斫的力量。绘画给人的形式美感很大程度上表现在布局中产生的一种对立与统一，周世麟在处理画面时，既受传统较大影响，又能心随气运，笔随意走，在从容不迫之中总结疏密跌宕的规律。古代兵法上有“虚则实之，实则虚之”之语，周世麟却强调“大虚大实”、“大开大合”之妙。传统章法，讲究诗书画印相得益彰，周世麟却认为意境达到，无须文字赘述。绘画的狂野，是真情所致，画中的气韵，是天意和自然而造。墨的大泼大破，水的大渍大润，任其自然，毫无做作，流露出一种非刻意追求的天趣，非人工雕琢的魅力，对这种天籁自然、不可重复的神韵，周世麟自己也很惊奇。刹那间所获致的永远无法重复的天机神韵，正是周世麟《泼墨荷塘系列》作品美妙神奇之所在。

(3) **超越自然的深邃意境。**周世麟的“野荷塘”没有借别人的口唱自己的歌，一个“野”字让人感到没有拘束之感，随心所欲，潇洒飘逸。它来自自然，没有修饰装扮之弊；它来自真情，纯真、朴素，没有世俗的媚气，坦荡而富有生机。黑色单纯、洗练，一切在宁静中渡过；墨色肃敬，让人感到威严；墨色震撼，能穿透心灵。这就构成了周世麟水墨荷塘的品格。荷花素有“出污泥而不染”之称，因而作为画不尽的意象，正是水墨荷花的深邃意境。在周世麟的几百张水墨作品中，数不尽的诗性意境，各有天趣。意境靠修养，天趣靠灵性，都来自于对自然的感悟，对自然的超越，是深层的文化功底的显示，是心与境、情与景的交融、碰撞所产生的灵感，更有一种精神的意味、文化渊源的承传及精神家园的含义。

由此我们可以清楚地看到，周世麟的水墨荷塘在自然而然中包含着他较多的自觉追求。周世麟画的是大家常画的熟悉题材，运用的也是传统笔墨，而展示的却是与众不同的水墨品格。一个油画家通过他的实践对中国画的传统有那么多感悟，有那么多突破，他的行为不知对中国画的专家们是否有所启迪，对中国画的发展是否有所推动？我不敢说。但是有一点是肯定的，周世麟的精神是令人敬佩的，他的泼墨荷塘所取得的成果是应该称颂的。

薄雾 2004年 纸本 178cm × 97cm

晨歌 2004年 纸本 178cm × 97cm

《野趣》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：先用浓墨铺画荷叶，注意墨色的浓淡变化。

步骤二：注意用水的饱满，使墨色富有节奏感。

步骤三：用线勾勒画面，使上下互相连接。

步骤四：最后刻画野鸭，使画面生动饱满，富于情趣。

空濛

2004年 纸本
178cm × 97cm

水墨的难度，其实
在于水无法控制，墨无
法欲知它的效果。它需
要一定的胆量，要敢于
水中带水，墨中行墨，忘
乎所以，为所欲为。

——摘自周世麟《说
水墨》

无声

2004年 纸本
124cm × 250cm

我喜欢那寂静的山林，没有那嘈杂之声，那空旷的田野，那被微风吹拂的形态，一切没有世间尘嚣，你能体会那

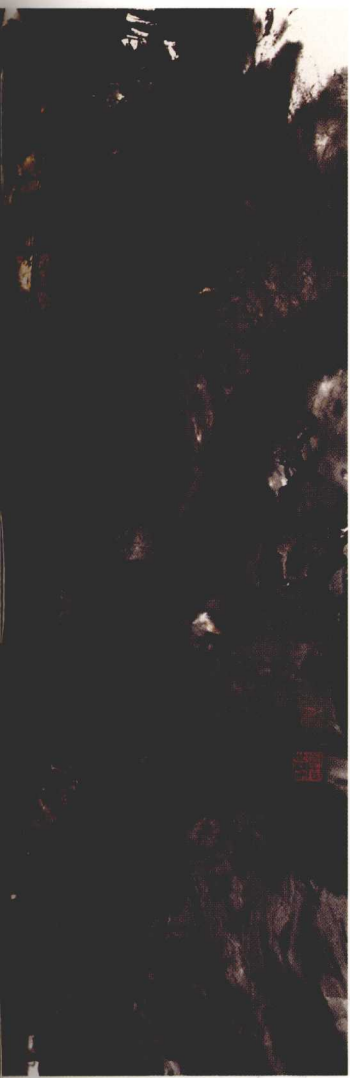
种来自自然的神秘之感，那种远古传递之声，那种天地相交的神秘之情吗？

——摘自周世麟《说水墨》

秋意

2004年 纸本
124cm × 250cm

清韵

2004年 纸本
178cm × 97cm

周世麟
泼墨
荷塘

秋雨

2004年 纸本

178cm × 97cm

大墨之美，没有多余的做作之感，又整、又概括、又单纯，墨中那种神奇，那种变化，能给你带来无比遐想之天地。

——摘自周世麟《说水墨》

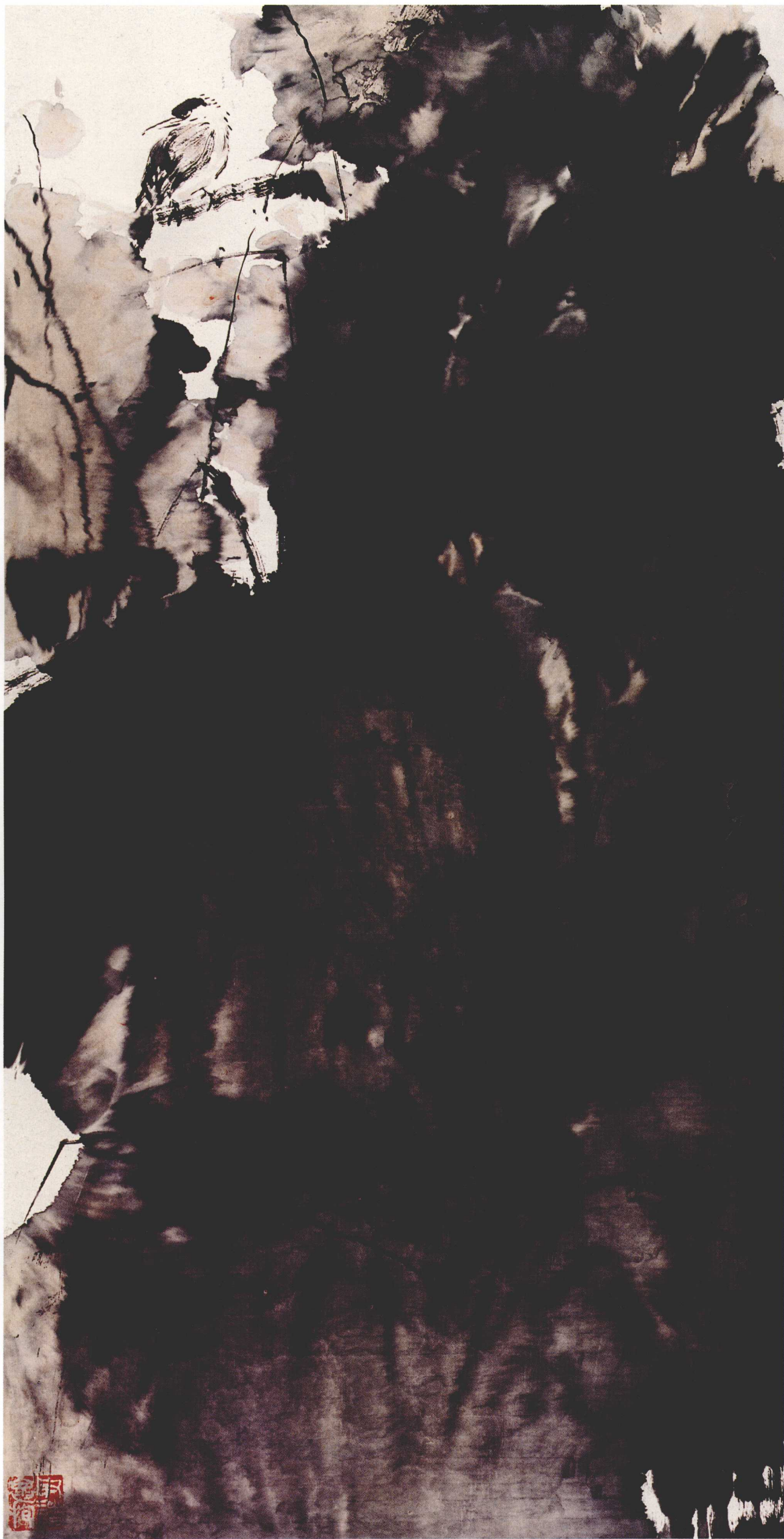
新生

2004年 纸本
178cm × 97cm

黑色单纯、洗炼，
一切在宁静之中渡过。
墨色肃敬，让人感到威
严；墨色震撼，能穿透
心灵。

——摘自周世麟《说
水墨》

晨露

2004年 纸本
178cm × 97cm

野香

2004年 纸本
124cm × 250cm

一个笔触，一个墨色，一股情怀，都与思维相接，融成一股内在潜质去渲泄，画面就不

会按你欲想的效果，常常是意外效果在等待着你。
——摘自周世麟《说水墨》

周世麟
泼墨荷塘

秋冥

2004年 纸本
124cm × 250cm

那种线、墨、水综合运用，互相交融，层层叠叠，浑沌自然，气

韵生动是水墨画的境界。
——摘自周世麟《说水墨》

蝉意

2004年 纸本

178cm × 97cm

中国水墨画中需要有两种把握：一是调，指画面的透气与空灵、清润而富于想像；二是韵，指画面的变化与节奏的把握。丢掉这两个方面，中国画就难成大器，就不入流。

——摘自周世麟《说水墨》

残露

2004年 纸本
178cm × 97cm

当代艺术的显著特征之一，就是融合多种文化和风格的艺术。那么，水墨应该在这古老的载体下，吸收当代的东西，加以创新。这应该是真正艺术家经常考虑的课题。

——摘自周世麟《说水墨》

清润 2004年 纸本 250cm x 372cm

