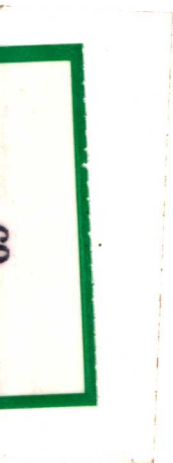

中国当代美术家作品集

王
淼
田

人民美術出版社

J222.7
65

当代美术家作品集

王淼田

保存

图书在版编目(CIP)数据

中国当代美术家作品集. 王森田/王森田绘.—北京:
人民美术出版社, 2009.9
ISBN 978-7-102-04778-2

I. 中… II. 王… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 170927 号

中国当代美术家作品集

策 划 白十源 韩 健
主 编 李 果 司 骅
编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同 32 号 邮编: 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 编辑室: 65122584
发行部: 65252847 邮购部: 65229381
责任编辑 刘普生 徐 洁
责任印制 赵 丹 丁宝秀
制 作 北京日月腾飞文化艺术交流中心
印 刷 北京奥美彩色印务装订有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所
版 次 2009 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 889mm × 1194mm 1/16 印张: 3
印 数 001—500
书 号 ISBN 978-7-102-04778-2
定 价 320.00 元(全 10 册)

如有印刷质量问题, 影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 侵权必究

王淼田

又名王芝良，号路渺，字淼田。1964年6月生于江苏无锡市。1985年师从北京画院王明明先生。1996年毕业于北京煤炭干部管理学院美术大专班。2001年-2002年中央美术学院中国画系进修水墨人物，同年考入中央美术学院中国画系第一工作室硕士研究生课程班。中国美术家协会会员。

个性，艺术创造的生命

——读王森田《彩墨丽人》和《林泉高士》系列所想到的

文/贾德江

艺术的发展是一个以新语言代替旧语言不断向前演进的过程，新语言的诞生必定在视觉上造成一种陌生感，迫使人们要去探索其中的奥秘，因而才更显其不同寻常的魅力。当一种语言不断重复时，陌生感就会消失，因此，对新语言孜孜以求是艺术家生生不息的创造动力。青年画家王森田就是这样一位艺术家，自踏入丹青之路，便有“会当凌绝顶，一览众山小”的抱负，立志在继承传统的基础上，把中国人物画推到一个更新更高的层次。他把他的绘画主体锁定在现代青年女性的表现中，试图以此为切入点，力求以新的形式语言去展示新的审美图景，并以“我自为我，自有我在”的信念塑造自己的艺术个性。

画家是绘画艺术品的创造者，也是个性的张扬者。其作品的生活内涵越深刻，基本功底就越扎实，表现手法越丰富，个性特征越显明，作品的艺术感染力越强。没有个性的作品是平庸的，无生命力的。从某种意义上说，个性是艺术创造的生命。强调个性，作品必有独到之处，而这独到之处的艺术品位高下，则决定于画家的天赋、学识、修养以及技巧的高下。有什么样人，才有什麼样的画。齐白石学吴昌硕则画风不同，是因为齐白石的艺术个性不同于吴昌硕。强调个性，实为当代画家创新的内核。

古往今来，少女形象一直是艺术家借以表达美的理想的最佳媒介。作为一个美的追求者，王森田也选择了少女这一题材，并把这一类作品命名为《彩墨丽人系列》。如何使自己的作品具有更鲜明的个性，从一开始，王森田就能自觉地认识到这一点。他没有“舍近求远”去表现边远地区少数民族的妙龄女郎，凭借地域特色和服饰奇异而赢得“个性”，也没有“闭门造车”去描绘古代仕女的赏花吟月，落入旧有程式的窠臼。他的艺术根基在现实生活，表现的就是那些生活在自己周边的随处可见的都市少女，在对身边世界的观察与梳理过程中，提炼出她们特有的气质和独特的性格特征，去展示她们的精神面貌和青春魅力。事实上，我们无时无刻不在生活和自然中，创作的素材也随处可见，关键是你能否发现。王森田认为：“身边的应该是感受最真切、体验最深刻的，如果连身边的这些感受最深刻、最熟悉的素材都画不好，又如何去画好那些如蜻蜓点水似的采风而得来的浮光掠影的素材呢？”感悟生活的真实，面对这些心灵与外貌和谐统一的优美形象，王森田选择了水墨淡彩的图式，吸纳西方的新观念和新方法，沿着写实的路径写意，坚持将水墨变革与水墨本性统一起来，追求民族固有的意象性审美品格是他为自己的艺术所设定的价值坐标。在他的作品中，他捕捉的是一种都市少女的情调所生发的“出水芙蓉的美”，即自

然、淳朴、本真的美。那是一种在高度物质文明与信息网络时代、精神空间挤压下所生成的平和、单纯、宁静和富有幻想的状态，而这种状态又是和大自然的亲和、明净、充满生气融为一体的。这些闺阁中的佳丽，也许是办公楼里的知识女性，抑或是在校的女生，既是传统良规的维护者，又是时尚的追求者，她们或闲坐家中读书、品茶、谈心，或在大自然中漫步、歇息、陶醉，情感显得很充实，却游离在恬淡的闲适中，精神虽然很饱满，却不时地流露出人生的迷茫和慨叹。那些美丽的面孔沉静肃穆，很少表现出强烈的或喜或忧的感情，然而心灵的活动通过纯净的眼睛透露出来。这里有对过去和未来的思索，有对社会与人生的探究，这是一双双具有理性和智慧的眼睛，向往着美好与神圣的眼睛。它构成了一个强大的心理场，不管这目光是正还是侧，是明眸炯炯还是睑睫低垂，只要你面对它，便逃逸不开这个心理场，使你不得不与画中人物作心灵的对话。尽管这目光中不乏人世的沧桑和世态炎凉，但你读到的更多的是生命的可贵和生活的希望。我们不难从王森田的《彩墨丽人系列》中看到画家的精神指向性，这也使得他的作品有着鲜明的内在统一性。从主旨的确立到意象的选择，有着画家个人在审美形式与内容上的偏爱与倾向，更体现为一种文化的思考。王森田的《彩墨丽人系列》无疑是一条通向理想境界与心灵深处的曲径，它的妙处在于从平实的生活中挖掘出浓郁的诗情，并以生动的水墨淡彩形式，把主体人物的清雅淳朴纳入美的观照。作品的个性也就在其间显露出来。

作为现代的人物画家，王森田接受过西方素描造型基础训练及各种现代美术理论熏陶，长期研习前辈大师的技艺和实践，奠定了他扎实的笔墨功底，这使他在表现都市少女的手法上游刃有余，别开生面。他笔下的“彩墨丽人”，技法贴近题旨，他试图在他半工半写的笔意中，融入西方绘画的形式、语言要素，不温不火地表现现代女性特有的多种意绪和品格，揭示人的心灵世界。他的彩墨丽人是现实生活的依据，那些在特定的生活环境中自然而然的人物形象所展现的生命状态、情趣意味常常使他激动不已。这些少女身上充溢着一种纯情秀洁的高雅和美丽，王森田只希望他的作品更接近生活本来的样子，逐渐形成人物与环境融统一的效果。如《远方的云》、《风起黄昏时》、《今夜无眠》、《天涯海角》、《玫瑰芳香》、《人淡如菊》、《桃花依旧》、《夕阳西下》、《走过雨巷》等一批作品，好像是生活中一个个真实镜头，那些充满憧憬的少女的神态意趣都是在她们或伫立于康桥，或散步于田间，或回眸于雨

巷，或闲坐于茶社，或采撷于林中等各自日常生活状态中自然而然显现的。环境的确定性、具体性更使人物的情趣动态显现出一种原汁原味的淳朴的美感。西画的构图与造型方法，加强了人与人之间真实的、内在的自然气息的沟通和交流，减少了距离感，但就笔墨表现而言，画家没有追随洋人而失掉自己，也没有踩着别人的脚步走。他落墨时，一方面继续保持着传统中国画所特有的形象单纯化、造意诗情化和笔墨情趣化的基本特征，另一方面，适当赋予现代人的创作意识，对人物的造型、布局、敷色等采取大胆取舍、提炼，使画面简洁、概括，追求含蓄和清淡。王森田的作品从写实中脱颖而出表现性的线、墨元素，特别是对线的运用，并不是传统意义上的强调线的组织与疏密处理，而是追求用线的丰富、节奏与韵律，他只作人物形体的外轮廓的强调，而墨的运用极为丰富。他在浓、淡、干、湿、没骨、点、泼洒等多种墨法的抒写间，找到一种错落相间的气韵，既表现形体、结构、质地、运动的美感，又表现出一种意境的营造，使画面常常弥漫着恬静、平和、温馨、抒情的气氛，增强了画面的整体表现力和感染力。

在王森田的《彩墨丽人系列》中，我们找不到模仿他人风格的痕迹，西方的绘画语言经过中国写意美学的原则的过滤改造，形成了他独具一格的个人画风，他的人物画新图式，是一种写实与写意、感性与理性、再现与表现和谐统一的具有时代感的水墨语言，显示了画家的智慧与才能。

王森田的艺术个性和创造力还进一步体现在他近期所创作的《林泉高士系列》作品中。这批第一次面世的作品，已完全脱离了“彩墨丽人”的形式语言，那种对西方式的造型方式的理解与传统水墨语言相契合的“修辞”方式，在他的《林泉高士系列》中被搁置起来。在这里，他以古代文人隐居山林的意趣代替了都市少女的浪漫情怀，他以山势跌宕、林木葱茏的大景山水衬托人物的荡气豪情代替了纯情少女肖像式近景镜头，人物造型的处理也呈现出一种随意性的趋势。如果说《彩墨丽人系列》注重的是女性人物的个性、情绪的写实表现，那么《林泉高士系列》却更注重意境的渲染与意象营造的写意性。王森田笔下的古典人物置身于气象万千的山水之间，且多巍然昂扬之态，其笔势的妩媚与泼辣、飞舞与凝重，有石涛“万点恶墨”之震颤，亦有八大“几线柔痕”的佳境。很难说，王森田的《林泉高士系列》是属于人物画还是山水画，但有一点是明确的，他的“林泉”是为“高士”服务的。他“搜尽奇峰打草稿”，以“千变万化、离奇苍古而细秀妥帖”的笔法，绘出了山峦云烟、峭壁长松、流泉飞瀑、江村风雨等诸般胜景，写出了大自然的千情百态。然而，王森田的旨趣不在于自然景致的描绘，他要在这可望、可游、可居的如诗画境中，从不同角度去表现古人的诗情意态、人生意趣及天人合一的放达情怀，其生动的笔意恰当地运用于所要表现的人物形象和神态之中，或端坐于山川巨石之上静听松风阵阵，或雅集于松涛林间笑谈古今往事，或斜卧于山林曲涧之中观赏鸟语花香，或独行于枯藤浓荫之下吟咏人生的感悟，人与景汇，情与景融，山水因人物而有清音，草木因人物而有情韵，他的一点一墨、一丘一壑，似乎都蕴涵着“念天地之悠悠”的慨叹。王森田的《林泉高士系列》向观者展示了一个大景山水与人物相结合的新的审美境界，不同于一般的山水画家，也有别于专攻人物的画家，他凭借擅画人物，精于山水之长，别开一片富于诗

境的水墨天地。

读王森田的《林泉高士系列》，总有一种笔意纵横、超然物外之感。这固然与画家的聪明才智有关，更得益于他学识、修养、造型、笔墨功力的长期积累，得益于他转益多师，中外古今优长的广收博取。他在写生中磨炼自己的造型能力，在传统中探究笔墨的真谛，在共性中追求自己的个性。《林泉高士系列》中，不再使用轻描淡写的线面结合的水墨语言去追求画面的清雅与素朴，而是以“徒手直写”的笔墨方式，集性情、才情于一身并以此形诸于长线、短皴、点染的笔墨挥洒，形成遗世独立、峭幽孤傲的品格，透出一种精神追求与境界。其中线的律动、点的节奏、墨的虚实宛如自然天成，全不见雕琢之痕迹，不是自然，胜似自然，无矫情之笔而有“天籁”之感。笔、墨、点、线的布局与组合，造成画面空间分割，却因其繁简与疏密，浓淡与虚实的变化与走势使然，在苍润兼济中，显示出人物与山水的合成之美，遂使画面生机盎然。这是一种特殊的艺术质素的表达，自然也是人格生命的表现形态。《林泉雅集图》、《茂林听泉》、《溪山访友》、《林泉养逸》、《王摩诘诗意图》、《林泉高致》等作品，都体现出上述特点。画面中反复出现的山石、树木、云烟、流水等意象多氤氲流动、奇诡惊骇，仅就构成与笔墨形态来看，颇具四僧的遗风，然而品味起来又很新颖，既有传统笔墨又有现代绘画语言，融万趣于神思，畅神于天地之外，时时透出古雅的风韵，更突出了文化意味与书卷气。这是接近写意本体的笔墨操作方式。

王森田说得好：“在我的天性中，喜欢飘逸、灵动的艺术感觉。这种感觉通过笔墨方式而尽显无遗。但我知道，不论是空灵松动的笔意，还是浑厚沉静的墨色，都应出自心灵深处，出于性情，这样的笔墨才能有所依据，才有味道。我的爱好也是多方面的，五光十色的现代主义令我心动，笔精墨妙的古代经典使我留恋，因此，我画色彩斑斓的重彩，也画清空绝妙的水墨，这都不是主要的，我的意图不在它们本身，甚至也不在视觉效果，而在于一种激起心灵感受的外部图式的格调和在精神的品位，这才是我向往的笔墨‘味道’。”的确，王森田是一位多才多艺的画家，他擅画人物，也精山水、花鸟，通书法，他擅画现代着装的少女和人体，也专于古代的仕女佳人、名士墨客，在画家的作品中，既有“优游不迫”的洒脱，也有“激扬奔放”的活力，还有“以形取神”的严谨，既有对水墨语言的钟爱，也有对色彩表现的青睐。王森田的成功之处在于他的水墨人物呈现出“古今合力”、“中西合璧”的特点而具独特的个性魅力。就个人艺术而言，越有个性就越有价值，越有个性越有永恒的生命力。

富有才情而能勤于思索，敏于观察而善于提取，不舍传统又能自出机杼，锐意出新却又严于自律，这一切使得王森田在艺术创作道路上不断进取，也使得他能在各种思潮迭起中不乱方寸、自有主张、与时俱进。他的《彩墨丽人系列》中的多幅作品曾因在中外大展中多次获奖而名重于世，他的《林泉高士系列》也得到了应有的褒赏。接踵而来的是他的《金色年华系列》、《青春人体系列》、《当代女诗人肖像系列》、《红粉佳人系列》等纷纷陆续问世。这位年轻的敏于思考、勤于耕耘的艺术家还会有新的系列作品问世，在那片被画家感觉和心灵浸润了的水墨世界，仍然是属于王森田的。他是一个有创造个性的艺术家。

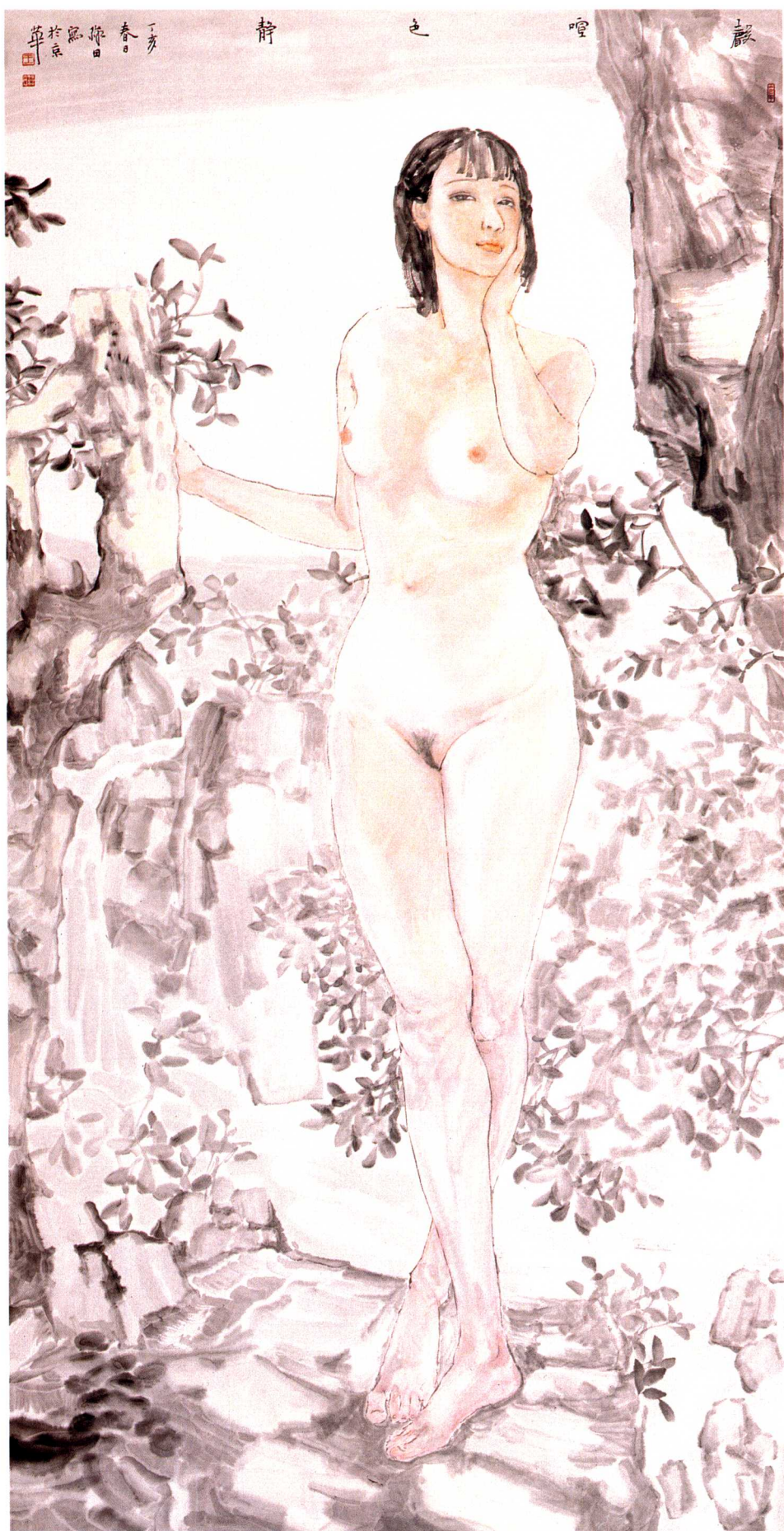
四时品读图 四联之一
68cm × 136cm 2006 年

四时品读图 四联之二
 68cm × 136cm 2006 年

四时品读图 四联之四
68cm × 136cm 2006 年

声喧色静
68cm × 136cm 2007 年

幽径芳寻
68cm × 136cm 2007 年

止水澄怀
68cm × 136cm 2007 年

夕陽西下
68cm × 136cm 2008 年

浮空清影
68cm x 136cm 2006 年

秋日清爽
68cm x 136cm 2008 年

潘 湘 凝

潘 湘 凝

潘 湘 凝

潇湘淡凝
68cm × 136cm 2007 年