

中國美術經典

CLASSIC OF CHINA ART

• 贾平西 / 重建花鸟画的美学价值

• 易洪斌 / 万骏腾骧写风神

• 王西京 / 传统时代与个性

• 戴顺智 / 禅心所寄水墨清音

• 陈 争 / 远离时风 明辨独识

封面作者 贾平西

图书在版编目(CIP)数据

艺术经典/徐明编. —北京: 北京人文艺术出版社,
2007.11

ISBN 7-6310-3368-4

I艺... II徐... III. 中国画—作品集—中国—现代
IV.J222.7

人文艺术版核字(2007)第007256号

艺术总监: 姚鸣京

名誉主编: 赵 云

主 编: 徐 明

责任编辑: 王 微 周小伟

编 辑: 王 盼 孙振辉 张 海

艺术顾问: (排名不分先后)

范迪安	龙 瑞	王 镛	姜宝林	郎绍君
田黎明	何家英	姚鸣京	霍春阳	范 扬
王西京	杨力舟	王迎春	杨 彦	晁 海
王振中	林容生	施大畏	张培成	尉晓榕
卓鹤君	董继宁	朱道平	方 俊	王继尔

二零零七年十一月第六期

出版发行/人文艺术出版社

(北京市朝阳区农展馆南里6号)

编 辑: 艺术经典编辑部

地 址: 北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦A座

邮 编: 100037

电 话: 010-81684388 手机: 13261633005

制版印刷: 北京博文彩色印刷有限公司

出版日期: 2007年11月第1次印刷 印张10

经 销: 新华书店

书 号: ISBN 7-6310-3368-4

定 价: 68.00元

声明: 本刊所有图片及文字作品经著作人授权本刊使用,
未经许可不得以任何形式或手段复制、翻印、传播。

王西京

周尊圣

戴顺智

易洪斌

贾平西

Contents

目 录

传统/时代与个性

——王西京的水墨人物 邵大箴 05

大道澄明 川流归海

——楼观古文化的研究与利用 王西京 14

诸家评说

——周尊圣“天山山水画” 30

禅心所寄 水墨清音

——谈戴顺智先生水墨小品画 初 旂 50

万骏腾骧写风神

——读易洪斌画马 程大利 71

重建花鸟画的审美价值

——记贾平西及其艺术 陈传席 91

远离时风，明辩独识

——读陈争《高坡人物》组画兼谈其人物画艺术
..... 子 蒙 106

可居可游可亲的沃土

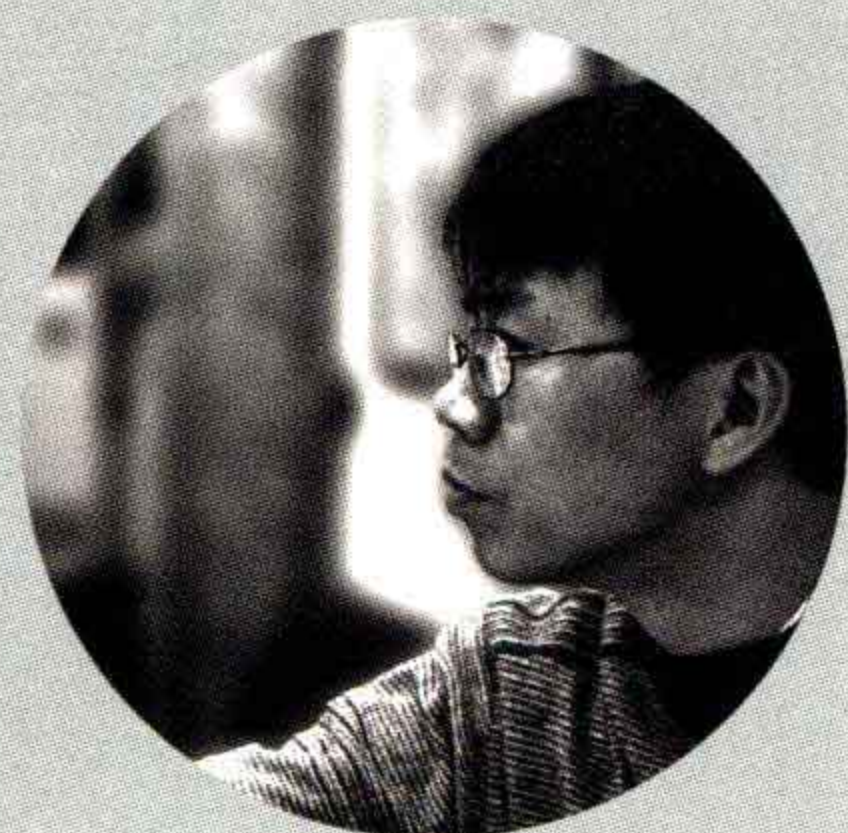
——孙恩同的山水画创作 李 松 125

耐雪松篁味转长

——刘天呈访谈录 马 峰 142

李庆林作品 150

烟台美术馆简介 160

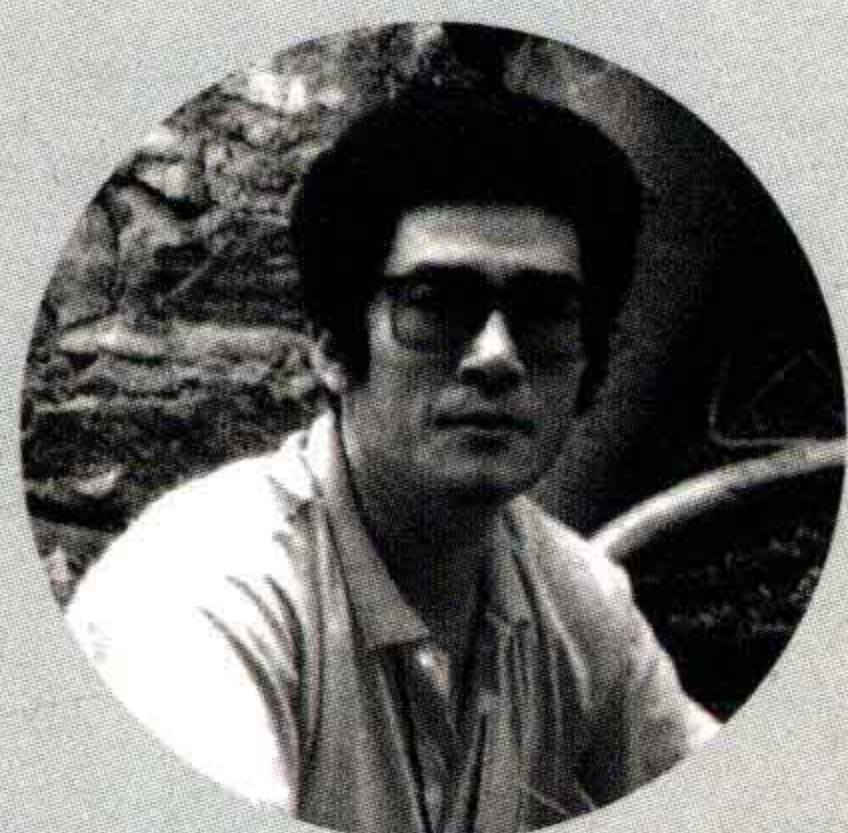
陈 争

孙恩同

刘天呈

李庆林

王西京

1946年出生于陕西西安。现为中国艺术市场联盟副主席、中国艺术研究院教授、中国美术家协会理事、陕西省文联副主席、西安中国画院院长、西安美术家协会主席，兼任西北大学、云南大学教授，第九届、第十届全国人大代表，一级美术师，被国务院授予为“国家级有突出贡献专家”，荣获“中国时代先锋人物”、“中国文艺终身成就艺术家”、“第四届中国改革十大最具影响力新锐人物”、“陕西省红旗人物”、“陕西省行业领军人物”、“陕西省优秀共产党员专家”、“劳动模范”等光荣称号。

四十多年来，他曾在国内外报刊、杂志发表作品五千余幅，先后出版了《王西京画集》、《王西京作品集》、《中国历史人物画传》、《无产阶级革命家肖像画辑》、《王西京历史人物画辑》、《中国线描人物画技法研究》、《开源》、《王西京艺术研究文集》等作品集、论文集、录像带等60余种。

他曾先后在新加坡、马来西亚、日本、英国、法国、泰国、韩国及香港、台湾、澳门、深圳、大连、北京、广州、郑州、合肥等国家和地区成功地举办画展三十多次，多次出访讲学，蜚声海外。并被新加坡南洋美术学院、马

来西亚艺术学院、泰国东方书院聘为客座教授。

1992年获加拿大“国际水墨画大展”枫叶奖银奖，2000年王西京荣获日本政府“国际阿卡得密奖”和“教育文化勋章”，2002年荣获汉城国际书画大“国际贡献奖”，2003年获日、中、韩“国际美术大展”金奖，2002年获“中华人民共和国奥林匹克运动会”特质金质奖，2003年获“中国北京国际艺术节”等奖，2005年率团赴法国卢浮宫参加法国国家美术沙龙并获“法国国际美术沙龙展特别奖”等数十项大奖。

四十年多年来，他以富于创造性的飘逸的线条和大写实题材为主的绘画作品，在回归传统，重写传统于传统中寻求新的变法，辟出了自己妙曼的艺术园地。对从新文化运动及至八五新潮以来，各种文艺思潮的思、否定，有着自己的抉择，在当代画坛影响深远，定了他在画坛上杰出画家的地位。创作了写实主义的品《远去的足音》、《人民的重托》、《春潮》即以逸线条为主的《竹林七贤》、《唐人诗意》、《钟馗》等，在“弘扬民族正气，重铸古典人文精神”上，出了卓越的贡献。以致在2003年度被中国美术报评选“中国当代十大水墨画家”。

阅读王西京先生的水墨作品,走近他几十年走过的艺术历程,有一个很深的感受,那就是:他是与时代同步,具有文化自觉性的艺术家.他的一幅幅作品,反映了他生活的时代从社会意识到审美理想的变化;他个人的艺术审美趋向,反映了他对民族传统文化和艺术的深刻认识。

自古至今,每一个人都生活在特定的历史环境中,他的思想意识和行为,不可能不刻上时代的烙印,艺术家也不例外。但是,这并表明,在同一时代生活的人,对客观社会环境的主观反映所体现的价值和意义都在同一个水平之上,这是毫无疑义的。每个人的世界观和人生观,决定了他的选择取向,对艺术家来说,还有与之相关的艺术观的问题。王西京是一位有使命感的艺术家,他是在1968年从专业学校毕业后走上艺术创作道路的。他经历了“文革”锻炼,在实践中继续学习,通过大量临摹古代人物和连环画创造提高了自己的造型技巧,尤其是以线为基础的中国画造型能力。在1969年至1974年间,他创作《越南女英雄》、《林中响箭》两部优秀连环画,受到业内人士的好评。应该说在对待传统中国画的问题上,他是有心人。在“文革”结束不久的1978年,他就

出版了自己编写的《中国线描人物画技法》一书。这当然与他生活在这个有悠久文化历史和有中国画传统的西安有关,但也说明他勤于自学、勤于钻研传统艺术,在同辈人中较早自觉地认识到中国画的价值。

王西京的自觉性还表现在另外一方面。当时,在中国画创作领域,许多艺术家出于弘扬崇高民族精神和赞扬爱国英雄主义的热情,纷纷选择重大历史题材进行创作,但与此同时,画界还残留着“泛政治化”的倾向,题材决定论仍束缚着艺术家们的创作。有艺术家在题材选择上下工夫颇多,而在艺术处理上却经营不足。王西京80年代历史题材的人物画,很注重艺术本体,注重语言自身的感染力,既有写实的造型技巧,又有中国画的笔墨功力。

20世纪的中国画人物画创作,吸收西画素描造型之后出现了写实的倾向。对于这一点,今天有人提出质疑,认为这是对传统中国画的否定,这种看法似乎脱离当时的历史实际,不够全面。中国画中的人物画创作吸收西画斜视造型,是在“五四”之后“中西融合”大思潮中产生的一种普遍现象。不可否定,“中西融合”大思潮对中国现代文化和现代艺术有积极

与中共中央总书记胡锦涛同志

著名画家王西京画展

春潮 270cm × 700cm 2004年

与原中共中央总书记江泽民同志

全国政协主席贾庆林观看王西京画作

与国家副主席曾庆红同志

与原国务院总理朱镕基同志

与原国务院总理李鹏同志

与原国家政协主席李瑞环同志

推动的一面，也有压抑传统文化和传统艺术的一面，那时因为“西学”以强势的姿态“东渐”，写实造型的西画也是以“科学”的方法被引进来对传统文人画加以“改造”的。但是，中西艺术交流、碰撞的过程，产生了刺激和推进中国传统艺术向现代转型的积极成果，尤其在人物画领域。当然，“新体”人物画有个逐步完善的过程。如何把西画的素描写实造型融进以线为基础的国画写意造型之中，需要几代艺术家的努力。当王西京走进中国现代人物画画坛时，也和他同辈画家一样面临这一课题。他在一系列历史人物画中逐步摸索出解决这一课题的方法，反映他这一阶段创作成果的代表作当推1984年完成的《远去的足音》。

《远去的足音》取材于1898年的戊戌变法的题材，描绘谭嗣同、林旭、杨深秀、康广仁、杨锐、刘光第六君子惨遭清政府守旧党杀害、壮烈牺牲的场面。此画创作和展出于改革开放初期，不仅有纪念历史先烈的目的，也有毋庸置疑的现实意义。这一点可见作者的题跋：“诸君以身许国，血溅改革之业，激励天下，促民族之觉醒，气贯中华，英魂不逝，诚可歌可泣也。时值改革之年。”用中国画处理六位英雄人物的壮烈场面，可以用两种方法：以白描为主的线造型手段和以块面为主的绘画语言。王西京选择了后者，这不仅是因为当时流

行这种“中西融合”的造型模式和他本人掌握这种造型技巧，而主要是出于题材本身的需要。这一历史事件本身具有的某种情节性和悲剧性，人物心理层面的复杂活动，以及与之相适应的场面气氛，都需要画面上有雕塑般的立体造型。在《远去的足音》画面上，我们看到有坚实体积感的人物造型，看内心活动的细致描写。这是一幅有纪念碑效果的历史画卷。在这里，作者既运用了他掌握的写实造型功力，又调动了他在笔墨上积累的修养与技巧，如笔线的遒劲有力，墨色的浓淡变化，黑白虚实的处理……巧妙地使两者有机融合，用来塑造有血有肉的人物形象。在这里，王西京似乎没有过多地考虑中国画与西画之间的界限，他的目的描绘历史事件，使塑造人物形象，是表达自己的内心感受，是呈现主题。他之所以不看重中西绘画语言的差异，不仅是因为他在这两方面均有造诣，而且作为艺术家他在实践中体会到，中西绘画虽属不同体系，表现方法各有特色，但作为造型艺术，两者有共同的追求，绝不是水火不相容，而是可以相互借鉴、相互交融的。

当然，王西京对传统文化精神、对中国画特有的观念和技巧的认识不断在深化。80年代中期之后，他在人物画上新的追求表明他又新的心得和体会，有新的艺术追求。他创作的以《人民领袖》和《鲁迅》为代表的一系列描写国家领导人和历

消暑图 2006年

玉楼醉春图 2000年

史人物的绘画，在艺术风格上有较为明显的变化。在这些作品中，作者更重视线的表现力，更注意发挥虚白在布局中的作用，语言更具有写意性，一句话，更体现出传统文化精神。他似乎把写实造型技巧隐藏在画的深处，不让它表露于外，但在人物形象塑造上，仍然可以感受到他得益于写实的造型功底。这种风格的变化，对画家个人来说，是实践经验积累的结果，也可以说是一种新的体悟。对当时的中国社会来说，是时代给中国画创作提出的新课题，与其说这是对历史上出现的某些偏差的一种补偿，毋宁可以看做是“旧”（包括文人画在内的中国古代绘画传统）与“心”（“五四”以来形成的新传统）的“整合”。不论人们在这个问题上存在着多少意见分歧，我们必须面对这样的事实，那就是当代中国画的人物画要扎根于深厚的民族文化艺术传统，这决不意味着要单纯地走文人画老路，但在文人画的优秀传统中有可以吸取的重要养料；“新体”的写实型人物画必须体现民族精神。王西京的思维是辩证的，他清楚地意识到了问题的实质所在。似乎三个重要的概念在他脑中徘徊，那就是“民族传统”、“时代”和“个性”。因此，他的艺术风格的变化或转型是自然的，而不是刻意“做”出来的。他的许多描绘古代文人雅士或以古代诗词为题意的人物画，十分讲究笔墨语言，如笔线的遒劲洗练，墨色

的丰富变化，在点、擦、皴、染中显示气韵，在变形、夸张中抒发自己的主观感情，根据描写人物特定的情景表达不同的意境。这些画没有重蹈前人的老路，而是具有自己的个性特色。这表现在：一是格调清新、高雅；二是在平面的线造型中形象有内在的饱满感。

深谙民族传统艺术的情趣和格调与精湛技巧，又具有开阔的文化视野的王西京，在向艺术深处不断逼近。他的有些作品已经超越人物画的范围，用简练、含蓄甚至朦胧的语言表现某种意境，表现对人生、历史和宇宙的思考。无疑，他是在探索写意笔墨的无限可能性。

王西京懂得时代在发展，人们的审美趣味在发生变化，艺术家的创造必须适应时代和大众的需求，艺术家必须在传统和现代的审美意识之间架起桥梁。显然，他和许多当代从事中国画创造的艺术家的努力，是为了创造具有现代感的艺术。这种现代感不同于西方现代艺术，不脱离大众，不无病呻吟，而有健康的格调，充实的内容。这是我们新时代的艺术历程。在这条道路上王西京已取得丰硕成果，但仍有施展才智的广阔空间。相信他不会辜负人们寄予的厚望，在艺术创造上会做出更大的贡献。

玉楼醉 2006年

董必武同志 90cm × 90cm 1991年

大道澄明 川流归海

樓觀古文化的研究與利用

王西京

早些年因事去西府，途经周至时，常为官道两侧那些带有异趣的风景农舍所倾心。青青的翠竹在翻飞白鹭的稻田间隔离出一块块茅棚小院落。水涨时节，山光霞色与炊烟共同编织出南国诗情，使人不免产生出缕缕的恍惚出尘之感。

因而，在保护与开发上，如何营造更强烈的氛围，使大化的功效在自然景观、人文景点与人工林园上成为一种气韵性的切实存在，就应当是楼观台建设者们应持的正确思路。

以宗圣宫为主的楼观台建筑群，诸如说经台殿阁、吕祖洞玉殿、大秦寺殿塔、仿古街楼宇、老子造像等，是景区文化的有机组成部分，应代表着古今建筑艺术上的至高成就。元石志坚在《终南山古楼观宗圣宫之图跋》中曾誉称：“天下名宫伟观多矣，原其所起，斯楼观者，张本之地也。”这就充分表明，楼观台的古建筑对于普天下而言。具有纲举而目张的效应，自然会在敦化世风中发挥应有的作用。

然从目前的水平与现状来看。除宗圣宫主体、老子造像本身而外，其余均有不尽人意的地方。

……

作为玄功德话、泽被天下的道教祖庭楼观台，也有老子手植公孙树——银杏。其木岁历经千载风雨，四枝开裂，但依然生机勃勃，枝叶繁茂。它足可以体现出中华民族精神文化的顽强、永生与不息的活力，而且昭示出道教于国的无比尊大。然遗憾的是，公孙的形象并没有被后来者作为一种文化人格上的象征而广为繁衍。于此而观，楼观台方圆十余里之地。应仿黄陵、大雁塔，在必要的地方，尽可能培植以种种规格的银杏树，让银杏的身影、果实、精神在太上开教之所成为普遍的存在，从而为延伸道教文化而发挥其不可替代的作用。方圆十余里外的茫茫

秦岭动植物园，也可想方设法，在更大的范围内园艺驯化、扶植。景观上的特色与文化上的本征互存互补。古代圣哲老子的崇高即便成为不断绵延的形象存在。另一方面，其道学文化的博大内涵与生生不惜的创造力也在物观上得到了一定的展现。

将传统文化置于具体语境中予以历史性的解读，这是高品位的文化在运作中与观众沟通的有效方式与终南捷径。

老子在楼观台的面壁著述，关尹在神嵌乡的星象观测，诸朝帝王对真人的顶礼膜拜，历代名人在说经地的题咏逸趣。高道谈经论世，艺人书画抒怀，无不是道文化生态意义上的活生素材。只要我们能以艺术的审美手法对其进行深层整理加工，然后分门别类，与景区各点有机结合，互为表里。这样，深奥的经文与鲜活的例证鱼水般存依，宗教的虔诚箴语便会融化成一种触目可感的形象话语体验。五千言的《道德经》潜在的能量直观于外显，其爆发在大化功用方面的能量就会异常的壮观。一游——娱——得——为也就因此成为一种可观的现实。

……

在音乐方面，楼观台的道教音乐颇具特色，它既有中国道教音乐的清虚缥缈，也蕴涵了北方音乐昂扬明快的一面。驰名三秦的“周至道情”、“集贤村鼓乐”都是楼观台道教音乐与民俗风情相融合的艺术结晶。对这一道派音乐的深邃挖掘与利用，不仅有利于道文化在多种马蹄、媒体上的传播，也有利于音乐自身的发展。

养生理念是老子道学思想的重要组成部分。“飘风不终朝，骤雨不终日，天地尚不能久，而况与人乎！”形象表明了圣哲对人的生死所抱有的理智态度。

从老子所作的科学总结来看。他的养生之道的主导思想是顺应自然。关键在协调阴阳，大略是虚静宁神，神不离身，身乃长

键，居身不散，可返老还童。

老子在《内丹经》中有“理心正行”之名句，实是人类调养自身的经验之谈。关于反复，老子又作了“反者道之动”的断言与总结。他认为“慎终若始，则无败事”，“治之于未乱”，“复归于无极”，是这位圣者对生命体长治而久安的根本措施与大计。

周至有太白山丰富的中草药资源，猕猴桃又是驰誉海内外的著名特产，加之道学资源的背景支持，因而综合深度开发于养生上的系列药酒、药膳等产品，便有着十分广阔的前景。

老子乃天下第一的著名品牌，一经市场的检验与连锁轰动效应，其效益自不可估量。

实质上，楼观台之所以在中国历史上占

画家李可染 136cm × 68cm 1988年

有着重要地位的主要原因，是老子在这里玄览了自然、历史、人文的成败兴衰现象。运用对立、反向思维方式总结出了放之四海而皆准的五千言《道德经》。老子学说的创立，小而齐家，大而治国平天下。因而历代帝王、名流高士、朝觐者不绝如缕。楼观台不仅成为中华道德文明的发祥之地，而且成为透视中国传统文化的一窥孔洞。道之源，教之本，使它同黄陵、曲阜形成三足鼎立之势，共同支撑着龙族精神的脊梁，繁衍着中华民族五千年的文明。正是由于如此，中国才成为世界四大古老文明的惟一孑遗。特殊的历史现象与现代文明在传统相融中的快速发展，早已引起了世人瞩目。目前，海内外广泛研究东方道德文化、老子文化。已掀起了阵阵大潮。西方和东南亚诸多国家，例如美国、新加坡等，还专门成立了有关的机构。老子的政治、军事、立身处世等要略已渗入种种领域，并在国务与国际事务中发挥着日益重要的作用。

再者，楼观作为道文化的张本之地，不仅有着势若飞凤的山水宝地闻仙里，有着包蓄玄泽、灵气浮动的园园翠竹，有着负载人文的七十八通珍贵石碑；也有着冠镇十方丛林的道教流派，有着先哲影骨的遗存与重要宫观；它几度“道风广被，朝野钦奉”，给中国传统文化注入生生活力，使其充满十分的底气，从远古走向了现代。

在入世后的国际大家庭里，面对错综复杂的形势和各类棘手的新问题，人类已从任何生存的角度，呼唤着东方道德文化的环宇广被；回归性的高层次精神需求，在社会环境与人的思想环保的迷离之地企盼着世风的醇化。东方老子的仁慈风节，再次成为世人瞩目的对象；楼观台人文资源的价值在社会性质的决定下，再次成为世界文明天平上的重要砝码。

充分挖掘、研究、利用、置换道德中积极的、精华的、有益于世的思想，不仅是中国文明进程中的需要，也是中国对世界的重要贡献。中国道德文化同欧洲及整个世界文化相比，它的主要特征在于历史的继承性。在新的时期，只有采用对宇

宙、生命的感悟，对中西文化的对比及对道德理念进行精神分析，方能含英咀华，聚精会神，贯而为一，一而应万，解玄于众妙之门，应无为而至于大治之后。中国古代圣哲们所预见“其德刚健而文明，应今天下而时行”，就成为现实生活中的新神话。

因而，对于楼观台来说，致用性的深入研究就成为发展上的一个重要策略。

如果我们的政府、有关部门、有识之士，能充分认识到文化在当代已成为一种决定性的力量，从而像法国、德国那样，加大力度，保护文化遗产，从政策、资金、服务上给以扶持，以利网罗人才。组织一流的学术团体与工作队伍，拓宽研究领域，深化研究层次，提高研究水平，多出研究成果，使中国文化在新的社会背景与历史条件下，重新闪现出熠熠光芒，为中国与世界的持久和平、稳定、发展服好务。

悖道、悖德、悖法、悖信的精神内核被社会所钦奉，去甚、去泰、去奢、去私的思想理念若被人们所接受，对立、反向、玄览、直觉的思想方式若被人们所采纳，人类文明的春秋便会在一个更大的范围内演绎，从而有效遏止腐朽精神的沙漠化进程，使生命与生存的空间充满茵茵的绿洲。古人心目中那种“经说无为民正处，何须尹喜度胡麻”的美好憧憬便不再只是一个艺术的虚拟了。

基于道文化的广角思索，往往会使人自觉意识到，历史的某一个辉煌片断，有时候是人类生命在特殊境遇中的自然合成。

言老子与道文化，就不能不提当时与其比肩而立的先哲尹喜。就是这么一位有补于国的伯乐式圣宰，在冥冥中遇到了知音，他们在草楼观星论道，转有序入无序，化无道为有道。从而酝酿演绎出了经天纬地的洋洋五千言。尹喜善观天象，洞察风云变幻的规律，他的见识、见解、著述对老子产生过巨大的影响。自然科学与社会科学的完美合璧，遂为《道德经》的建

秋山放牧图 1989年