

王自修作品集

人民美術出版社

王自修作品集

孙轶青题

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

王自修作品集 / 王自修绘. - 北京: 人民美术出版社, 2001.5

ISBN 7-102-02312-X

I. 王… II. 王… III. ①山水画-作品集-中国-现代
②花鸟画-作品集-中国-现代 IV .J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 023894 号

王 自 修 作 品 集

出版发行 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 陈振新

装帧设计 张晓君

制版印刷 北京慕来印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2001 年 5 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 版第 2 次印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 6

印数 3001-6000

ISBN 7-102-02312-X 定价45.00 元

神秘的、玄妙的梦,充满着诱惑,诱惑引我走进这座迷宫,已经三十多年了。

我苦苦地描绘着我心中的月亮,拼命将它画圆,没有规矩、没有点拨。我像个倔强的孩子,偏不要这多束缚。梦在暗夜中继续,周围响着传统与非传统的喝呼,或听到虫鸣、狼啸和那微风的歌唱,我遵循着传统的路,怕人指责,有时却不甘心……我的努力终于让我的心炬烧出一点希望。

暗夜里,天边即将黎明的几丝红云,盖满雪的卵石中呜咽的泉水的低吟,还有眼前好看的白桦和那树下隐隐的小花,那林中还有什么? 有小金鹿吗? 我不知道。我努力地寻找,迈着疲惫的步伐,我的心究竟在哪里?

追求、诱惑、寻觅将伴随着我的一生,是这样苦、这样累、这样难,却又这样地使我心甘情愿。直到有一天,我的心炬被熬干,还会剩下些什么呢?

自修于千华山下

1999 年 8 月

寄语天公重抖擞 不拘一格降人才

—— 王自修画赞

杨仁恺

画家王自修的画展,在北京中国美术馆隆重展出,我虽然外出未能亲往祝贺,但从各方面名家所撰写的文章和寄来的画册中,已经受到不少启发,为之感到十分的欣慰。

我个人对自修的创作留有较深的印象,因为在他们的同龄人当中,他所取得的成就,是相当显著的。作者的作品,不是随意挥毫,而是先有一定的生活体验,通过笔墨功夫,表达自己的艺术观点。正如他自撰的《寻找自我》一文中所云:“说到底,就是画家必须表现自我、寻找自我,因为只有自立门户者,才能称其为家。如果一个人的画,一看就知道是谁的学生画的,我觉得那只是学画者、书画爱好者,难称其(为)画家。”

诚然,自修所强调的,正是针对所有从事绘画艺术者的总的要求,而他自己就是按此躬亲实践的。他的作品具有明显的特征——关东画派的特征。如他那些以雪景山水为主题的作品,既不同于前人,而富有时代感,又与今天别的冰雪派作品风貌存在差异,并无雷同之处。也就是说画家本人体现了自己的个性,并具有自己的艺术语言,弥足珍贵。

知名绘画理论家刘曦林在《“以形媚道”及其他——致王自修》(见《美术报》310期)一文中,对画家本人和今日画界的一些看法相当平实。他说:“……你(指自修)的画有一种‘现场感’,意思是说你的画由写生而来,读画如身临其境,为此深为感慨。”指出画家作品的来龙去脉无疑是正确的。接着他对现代若干作品的看法是:“大概是近年来,许多人不肯下李可染那种对景写生功夫,又崇拜鸿蒙太荒般的大自然的原始感,或者以为传统山水画的艺术符号已经‘过时’,于是便时兴了一种以抽象符号为语言的哲理山水或心灵山水。……但也不无担心山水画会不会由此走向再一轮的概念空泛。你的画和他们不同,你是位注重生活真实,注重实境体验的画家,这即是你的长处、特点,但是否也应该从哲理型、心灵型的画家那里吸收一点概括、凝练、纯化的特色,以避免走向琐屑和繁缛的弊端。”

以上所引的两节原文,首先是谈及近来一些画家走向抽象一路,从而肯定了自修的优点所在,同时建议可以从哲理型、心灵型的画家那里吸取一些营养,以避免琐屑和繁缛,颇有一定的道理。

刘曦林先生文章的后半部分,顺便提到对东北画家的观感,认为“东北画家既有造型的基

础,又有创造的勇气,但由于历史的原因缺乏笔墨的继承”。他把东北画家一并归入其中,这是他的直率之言,可供分析、研究。我觉得继承和创新是一对矛盾的统一体,空言传统,而不去深入现实生活,使两者紧密地结合起来,面对推陈出新,仍然是无济于创作实际。而自修的路子,无疑是条正确的路子。

至于谈到建议画家补上书法一课,这个问题在我们的一些画家中早已出现征候,需要补这一课,却不应当做“书画同源”一词来理解,而应该是书画同源而不同流。更重要的一点,就是希望今天的画家们在书法上顺便下一点功夫,有益无害。我认为自修除了在绘画上既有继承,又有创新,两者结合得比较好,画家又擅长文字,正是绘画创作不可或缺的因素,随着岁月的增长,不久的将来,他一定会有更多具有代表性的新作陆续面世。

清代诗人龚自珍有诗云:“寄语天公重抖擞,不拘一格降人才。”我们将对王自修翘企以待。

1999年11月4日

雪 亦 奇

—— 画家王自修的审美世界

孙美兰

“杏花春雨江南，骏马秋风蓟北”——少小时偶尔听到这两句绝妙好词，久久默诵，神驰不已。后来探知，这是两种审美境界：前者优美，偏于柔；后者壮美，偏于刚。单纯的意象，凝聚着东方的哲思、智慧和浓郁的诗情画意。

生长在北国的画家王自修，审美意趣丰富多样，他崇尚山水，也酷爱花卉。他挥写北国的朴厚辽阔，也歌咏江南的迷蒙秀丽。而他的“重头戏”是深山雪霁，他的审美创造基调，是壮美中寓空灵、刚健中显清新。在一幅忆写西子湖的画作中，吟出他那颇反常规的诗句：

“雪亦奇胜雨亦奇，
浓妆淡抹总相宜。
素裹银饰最罕见，
劝君南国多寻觅。”

由此可见，他对“雪亦奇”的审美世界情有独钟。月照初雪之夜的梦乡，闪烁着温暖灯光的小屋，惟有爱犬留下匆匆脚印的茫茫原野，无名的野果山花，好像信手拈来，尽得佳句妙境。构成既有欢乐也有艰辛，既有爱也有梦的诗意图画。

有心人不难发现，自修在艺术语言、笔墨结构、形式意味上，形成了独具个性的审美特点，我以为，最值得注意的是、最有独创性的特点有二：

一是探索“白雪镂空之美”。“镂空法”是我国传统工艺美术中一种尖端、高绝的“技艺美”操作法。王自修将“镂空法”引入水墨画，真可谓“异想天开”、“独出心裁”。北国那种茁壮顽强的山林树木，千枝万桠、千姿百态、重叠交叉、时隐时现。“雪亦奇”的诱人景色，得以淋漓尽致地展现，令人耳目一新，很大程度上取决于“镂空法”的种种开创性、灵动性的成功运用。

二是探索“黑水蹊影追光之美”。浑圆而又粗粝的岸石，温暖而又清冷的溪水；清晰可数的落叶，如碎金带着声响飘洒在水面上；溪中鱼儿穿梭来往、沉浮翕动其间。或生存在白皑皑的覆雪之下，或呼吸在空濛濛的秋色之中。是名贵、是高洁、是宁静，轻轻拨动心弦，让人们从视觉美感上好似读出一篇无字的“小石潭记”，耐人寻味。前辈画家李可染先生总结山水画的革新实践时，曾有这样一段话：“我们在大自然中要不断发现前人没有发现的规律。一般认识，画水要光亮就必须空白，但林阴下的小溪黝黑而光亮，光亮得像宝石，像小儿的眼珠……”（见《谈学山

水画》)这样精辟的论述、这样突破“一般化”的真知灼见,想必对后起画家王自修探寻他的“黑水摄影追光之美”会有开悟作用吧。

我佩服黎镇熏先生的眼力。作为“镇凌苑”画廊经理,是他以敏锐的目光和魄力勘透新兴画家的潜质,是他在强手如林的北京,成功推出王自修作品展,在竞争激烈的氛围里,使我们得以身临其境,全面观赏这些颇具规模的一系列新品佳作。黎先生在给我的信中说:“数年来我一直在国内寻找画品人品俱佳、德艺双馨的中青年画家,做他们的经理人,向国内外宣传推介出一批批书画精品。王自修是我选中和钦佩的画家之一。我喜欢他严谨的创作态度、艰苦的自学精神。”正当新世纪发端,《王自修作品集》即将出版,王自修精品即将在新加坡展示。一位颇具创造突进精神的画家,在艺术上、在经济实力上得到适时、强力的支持,势必如虎添翼,如大鹏展翅,成为弘扬中华艺术、振兴民族精神的精英。

我预祝画家获得更大成功!

2000年1月20日于北京

“以形媚道”及其他

——致王自修

刘曦林

自修道友：

不知道你是否同意我这样称呼你，据说在香港，“道友”是抽大烟的瘾君子之间的叫法，而我们之间的“道”是艺道。我喜欢这个“道”字，在中国古典哲学里，“道”是宇宙万物运行之总规律，山水亦在其中，故宗炳在1500多年以前所著《画山水序》中有“山水以形媚道”之说。我想，你作为一个山水画家是离不开这个“道”字的。你说：“我苦苦地描绘着我心中的月亮”，“暗夜里，天边即将黎明的几丝红云，盖满雪的卵石中呜咽的泉水的低吟，还有眼前好看的白桦和那树下隐隐的小花，那林中还有什么？”——我以为，你探寻的也正是“道”，是艺术的规律，是山水画的学问，以及你和大自然相互依存的关系。

几年前，我写过一篇题为《近百年山水画的流向和遐想》的文章（刊《中国画》总第62期），我认为：“山水画，是关于人与自然的关系的一门艺术的学问，也是艺术哲学在自然观上的体现。”关于这自然观，也就是“道”，我尊崇天人合一说，我认为整个中国画的美学思想，就是在天人合一的哲学框架里强调人的精神表现。你那些北国的幻境般的冰雪世界，那些山乡的小屋以及小屋里散出来的暖烘烘的炊烟，那乡间的小桥以及小桥上奔跑的小黑狗，清澄的秋水里飘落的几片黄叶……都是你与自然的亲情，都是大自然赋予你的诗思，是你忘怀于大自然的“道”吧？但是你的“道”不空泛，不玄得让人费解，你是自然的亲和派。许多人喜欢你的画，我想正是你这自然之“道”引起了共鸣的缘故。

我和一位朋友在你的展厅里交谈的时候，他说你的画有一种“现场感”，意思是说你的画由写生而来，读画如身临其境，为此我深为感慨。大概是近年来，许多人不肯下李可染那种对景写生功夫，又崇拜鸿蒙太荒般的大自然的原始感，或者以为传统山水画的艺术符号已经“过时”，于是便时兴了一种以抽象符号为语言的哲理山水或心灵山水。我肯定过这种山水画观的演化，但也不无担心山水画会不会由此走向再一轮的概念、空泛。你的画和他们不同，你是位注重生活真实、注重实境体验的画家，这即是你的长处、特点，但是否也应该从哲理型、心灵型的画家那里吸收一点概括、凝练、纯化的特色，以避免走向琐屑和繁缛的弊端。我以为，你从写实走向写意、写心，必不空泛，而过早地追求高简、纯化，容易缺少内质及造型的丰富性。

任何艺术都有“内美”与“外美”。黄宾虹注重内美，他说：“内美静中参”，但他又是那样地

重视外美,注重笔墨。这是因为中国画的笔墨不仅仅是外美,笔墨是一种有灵魂、有思想、有意味的形式。我注意到你的笔墨的独特性,也为你有了自己的风格而高兴。你显然受到了于志学先生的影响,但又与于先生有所不同:你用笔用墨多于用矾,你在表现冰雪时大多用留白法,或者如你所说叫掏空法,这种方法与用矾、用粉不同,减少了工艺感、制作感,而便于与笔墨的生动性相衔接。我喜欢你用墨来画水,这不仅因为与古代以空白代水的表现有所不同,而是这种表现确源自生活的发现。李可染先生就有这种体会,他说那黝黑透亮的小溪像小孩的眸子那般清澈。我很赞赏你这种创造新法的精神,这可能不得不涉及那辩论了多年而莫衷一是的传统与创新之间的矛盾。我是一位继承、变革的统一论者,我不赞成无根的创新,也不喜欢绝对的守成。我认为艺术史是一部变化史、创造史,以变革、创造为主导,构成了继承与变革的对立统一关系。在我的印象中,东北的画家既有造型的基础,又有创造的勇气,但由于历史的原因缺乏传统笔墨的继承。你大概也属于这种情况。因此,我是希望你再补一补课,补一补书法、补一补传统的笔墨,提高艺术语言的含金量。记得潘天寿先生谈过,要每一笔经得起几千年的考验。这是大师的自律,我们这些不是大师的人又该如何自律呢?

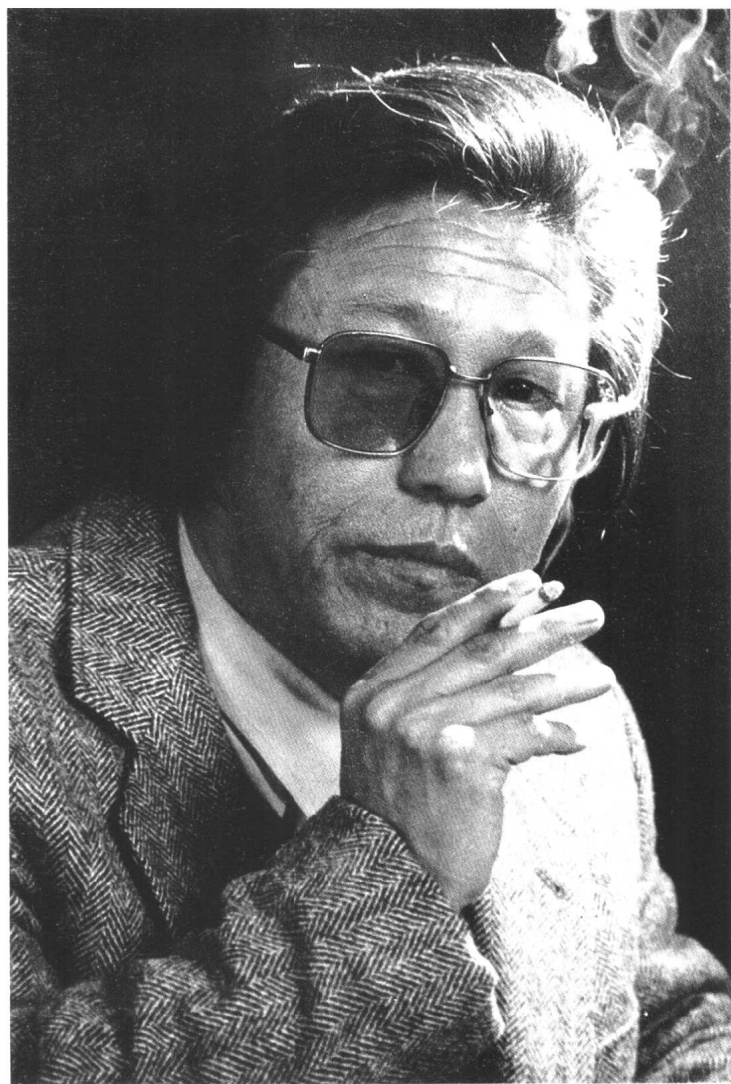
自修,你是位苦行僧似的自修者,所以有了画展的成功。但你还有潜力,希望你在这个基础上,使造型、结构进一步纯化,使笔墨的质进一步升华。如果其然,等待你的是更高的境界、更大的成功。

谨颂

艺安!

刘曦林

1999年9月17日夜

王自修，1947年生于山东乐陵。现为专职画家、国家一级美术师、辽宁美术家协会会员。绘画作品曾参加国内外多种展览，并有多篇论文发表。荣获“世界杰出华人艺术家”、“世界银奖艺术家”、“世界金奖艺术家”等称号，入编《世界华人艺术家成就博览大典》、《世界名人录》等多部辞典和选集。1995年《王自修画集》由辽宁美术出版社出版。1999年“王自修画展”在北京中国美术馆展出。2001年“王自修的冰雪世界”画展在新加坡展出。

图版目录

1 寂寞桃李为谁开	28 寒山新月	55 桦林月夜
2 长白三月	29 乡居雪霁图	56 争 艳
3 山 野	30 千华山花	57 夜 沉 沉
4 月 朦 胧	31 雪 野	58 泉涌大壑鸣
5 秋 韵	32 雪 韵	59 晨 香
6 野 渡	33 春 夜	60 幽深不知处
7 山 野	34 风月无边	61 百 合
8 与雪花同梦	35 春风送香到天涯	62 清 秋
9 空山无人鸟自鸣	36 乡 思	63 新 月
10 长白三月	37 雁 南 飞	64 封冻的小河
11 丁 香	38 莲湖清韵	65 希望的原野
12 清 晨	39 长白三月	66 家园银装
13 瑞雪迎春	40 望 江 楼	67 北国家园
14 桦林秋韵	41 初雪小居	68 降 瑞
15 红装素裹	42 清风莲洁	69 花好月圆
16 梨乡春梦	43 初 雪	70 村 口
17 野 百 合	44 流逝的岁月	71 乡 思 情
18 鸟鸣山更幽	45 暗 香	72 关东腊月
19 晨 炊	46 雪 韵	73 黄海银装
20 晴 雪 图	47 山野晨曦	74 潮起潮落
21 雪 村	48 春风得意	75 关 山 月
22 晨	49 千华雪韵	76 长白山麓
23 雪 亦 奇	50 冬天的大海	77 雪 蕴
24 古 月	51 山村雪夜	78 小鸟天堂
25 春天来了	52 雪 障	79 梨花春梦
26 百 合	53 此花无地不春风	80 千华山月
27 山城晨辉	54 山 居	

1 寂寞桃李为谁开 1998年 68cm × 102cm

2 长白三月 1999年 68cm × 102cm

3 山 野 1999 年 68cm × 102cm

4 月 朦 胧 1997 年 68cm × 68cm

