

21 世纪
中国画坛名家艺术研究

21SHIJI
ZHONGGUO HUATAN MINGJIA
YISHU YANJIU

江 溶

工笔画

主编 / 贾德江

21 世纪中国画坛名家艺术研究

江 溶工笔画

21SHIJI ZHONGGUO HUATAN MINGJIA

YISHU YANJIU

[02]

艺术简历

[03]

山静日长

——漫谈江溶的山水画

刘德扬

[10-15]

中国工笔画的写意性思考

江 溶

图书在版编目 (CIP)数据

江溶工笔画 / 贾德江主编.
—北京: 北京工艺美术出版社, 2012.12
(21 世纪中国画坛名家艺术研究. 第 2 辑)
ISBN 978-7-5140-0273-7

I. ①江… II. ①贾… III. ①工笔画—绘画评论
—中国—现代 IV. ①J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 299694 号

春暮烟霞润 (局部) 纸本

出版人 / 陈高潮 责任编辑 / 梁 瑶 责任印制 / 宋朝晖

21 世纪中国画坛名家艺术研究

江 溶工笔画

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码 100013

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京缤索印刷有限公司

开本 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张 8 印数 1~3000

版次 2012 年 12 月第 1 版

印次 2012 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5140-0273-7

全套 10 册定价: 480.00 元

(48 元系列丛书)

ISBN 978-7-5140-0273-7

9 787514 002737 >

21 世纪中国画坛名家艺术研究

江 溶工笔画

21SHIJI ZHONGGUO HUATAN MINGJIA

YISHU YANJIU

[02]

艺术简历

[03]

山静日长

——漫谈江溶的山水画

刘德扬

[10-15]

中国工笔画的写意性思考

江 溶

◎ 画家江溶近影

江 溶艺术简介

■ 1954 年生于成都。现供职成都画院，任成都画院院长助理、成都画院学术委员会委员。国家一级美术师，中国工笔画学会会员，中国文化艺术促进会委员，四川省美术家协会理事，四川省政协书画研究院花鸟画专委会副主任，四川省工笔画学会副会长，四川省中国画学会理事，成都民盟书画院副院长，成都当代工笔画研究会会长。

■ 作品曾先后参加第二届全国青年美展（中国美协主办），第二、三、五、六、七届中国工笔画大展（中国美协主办，其中第三届获佳作奖），中国当代工笔画赴美国作品展（中国美协主办），中国青年法国展（中国美协主办），天府百年中国画油画展，西部大地情中国画大展，四川省花鸟画大展。数次获奖。

■ 1997 年在日本举办个展，2003 年在成都举办成都画院江溶工作室十人师生画展，2008 年创立成都当代工笔画研究会，2009 年组织策划并成功举办“四川省首届当代工笔画大展”，2012 年在成都举办“笔逸彩韵——江溶工笔画作品展”。

■ 《美术》《中国书画》《中国画》《中日工笔画》《美术大观》等刊物书籍均有作品发表。出版有《江溶工笔花鸟集》《四川八人书画作品集》《成都画院江溶工作室十人工笔花鸟集》《笔逸彩韵——江溶工笔画作品集》。中国军事博物馆、中国美术馆、深圳博物馆、四川省图书馆均有作品收藏。

山静日长

——漫谈江溶的山水画

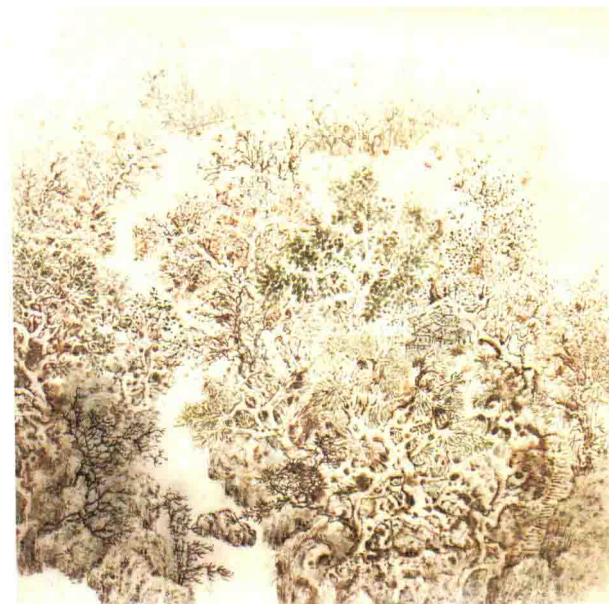
■ 刘德扬 / 文

远去的回声 21cm × 46cm 纸本

疏风白鹭起 39.5cm × 36.5cm 纸本

远水流香 66cm × 67cm 纸本

江溶的山水画很静。

有趣的是，江溶的“溶”字，其本义是形容水波流动、月色荡漾，而在他的画里，的确就弥漫着那令人遐想的溶溶诗意，联想到他平时的接人待物，再观其画，如其名、如其人。

江溶的山水画作品，笔墨轻灵，清简中见沉厚。入眼而来，灰调、细腻、迷蒙，云蒸霞蔚，如置于荒天迥地，万籁俱寂。其间，一种不争不夺、淡泊平和的气机跃然纸上，显然有别于当下时风普遍性的浮躁、夸张、炫目和造作。我以为，作品里的这种俱寂，不是外在环境和尘世的安静，而是他内心平和的物象转换。对此，江溶并没有刻意为之，而是在整个画面上由衷地、自然而然地反映出他那“心似白云常自在，意如流水任东西”的自为。

中国哲学强调极静中求极动，至柔至弱、至刚至强。高岸为谷，深谷为陵。江溶的画作，灵气飞动，色彩幽冷而明澈，风度雅静而渊深，其意趣与这些哲理、天道相契合。“空山挂雨，断浦沉云”，可谓观画的感受之语。所谓宁静致远，宁静者，空明也。灵台空明，虚怀若谷，空且明则无欲，明且空则有容。如此意志精纯，用心专一，于是可以图远矣。因是之故，诸葛孔明有语云“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”。江溶的这些画作，其山与水、与云、与树，迷迷蒙蒙，真是“恍兮惚兮其中有物，惚兮恍兮其中有象”，让观赏者直入“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的诗意化境。考其缘由，就是他在创作时秉持空明无欲、明空有容的精神境界，以致能够意志精纯，用心专一而图远。

同时，江溶过去主要是画工笔花鸟，在其领域卓有成绩，大有建树，桃李满天下。现在转而兼画山水并能有空灵含蓄的诗意之美，缥缈迷离的氛围之美，实在得力于他在“意境”上的顿悟之功和有所作为。关于意境，傅抱石先生曾经有一句名言，“缺乏隽永的意境、缺乏感人的艺术魅力，只能是风景说明图”。反观中国山水画历史，无论是盛唐青绿山水的典雅辉煌，还是宋代山水的细腻精致；无论是元代山水的萧疏朗润，还是明清山水的严谨缜密，都是围绕“意境”二字做足文章。所以，意境是山水画的灵魂。意，是情与理的统一；境，是形与神的统一。情、理、形、神的最佳组合和架构，生成隽永意境和感人的艺术魅力。窃以为，江溶注意和讲究了这些因素，并在作品里一以贯之，形成气象。所以，他的画作会使人走进那或亦真亦幻，或气势磅礴，或蜿蜒逶迤，或曲径通幽的充满诗情画意的意境之中。

衷心祝福江溶，在中国画的大山大水意境意趣之中，手挥五弦，目送归鸿。

辛卯霜降于个庐

花开时节
134cm × 65.5cm 绢本

清晖 178.6cm × 132cm 绢本 2011年

无令春色晚 121.5cm × 900cm 绢本

雨林晓雾 181cm × 131cm 绢本

春深晓风微

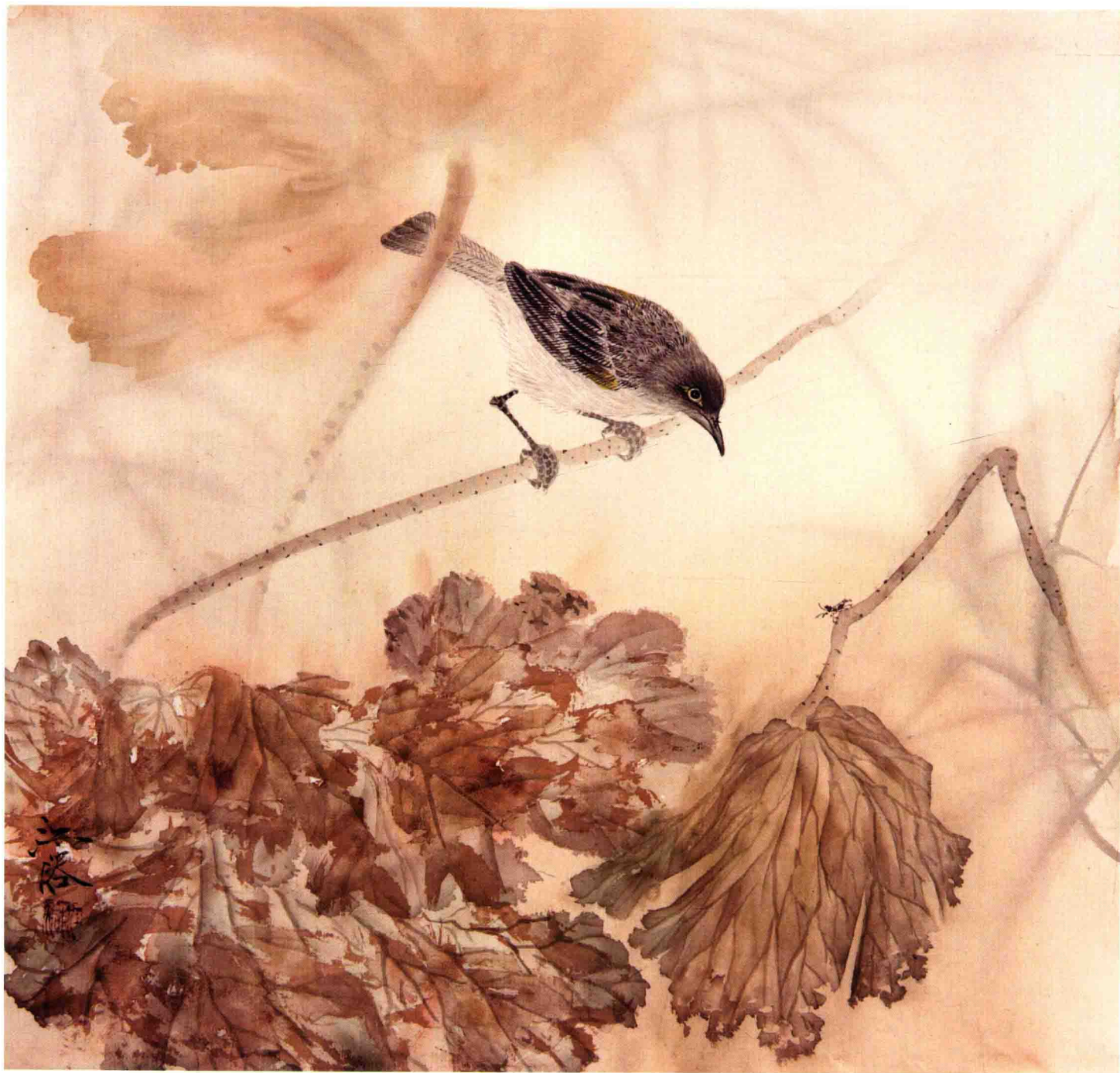
66cm × 66cm 纸本 2012年

带雨方知国色寒
34cm × 31.5cm 绢本

羞相见
44cm × 43.5cm 纸本

翠珠滴秋池 34cm × 32.5cm 绢本

中国工笔画的写意性思考

■ 江 溶 / 文

中国工笔画的写意性，在创作之初，工笔画作者对其考虑得较少，更多的是关注描绘对象的准确与否，也就是形似的问题，还无法顾及到形神兼备。随着创作经验的积累，审美取向的提高，形似已无法解决创作的多元需求，这就自然把目光转向了中国画的另一重要表现形式——写意画，企图从中发掘可利用的精华。其实，中国工笔画的写意性一直伴随着中国绘画历史进程而发展。

“写意”是相对“工笔”而言，虽然“工笔画”这个概念与称谓在中国绘画史上出现较晚，是对应“写意画”而产生

的专用名词，此前也无写意画之说。但在中国画发展历史中，工笔画扮演着重要的角色，肩负着社会的文化使命，市井生活、人间百态要表达的一切均由它承担。工整写实是工笔画的重要表现形式，也是唯一能符合时代要求的。此时的绘画形式工笔画就是中国画，中国画就是工笔画。写意画是在材质出现多变、文人逸士追求意境、抒发情怀达到极致的情况下，从工笔画中分化而出，它最大限度地把主体意识作为绘画的主导，把表现作为绘画的目的，作为抒发情怀的重要手段。而工笔画是保持表现对象的基本形态，技巧的细腻性、描

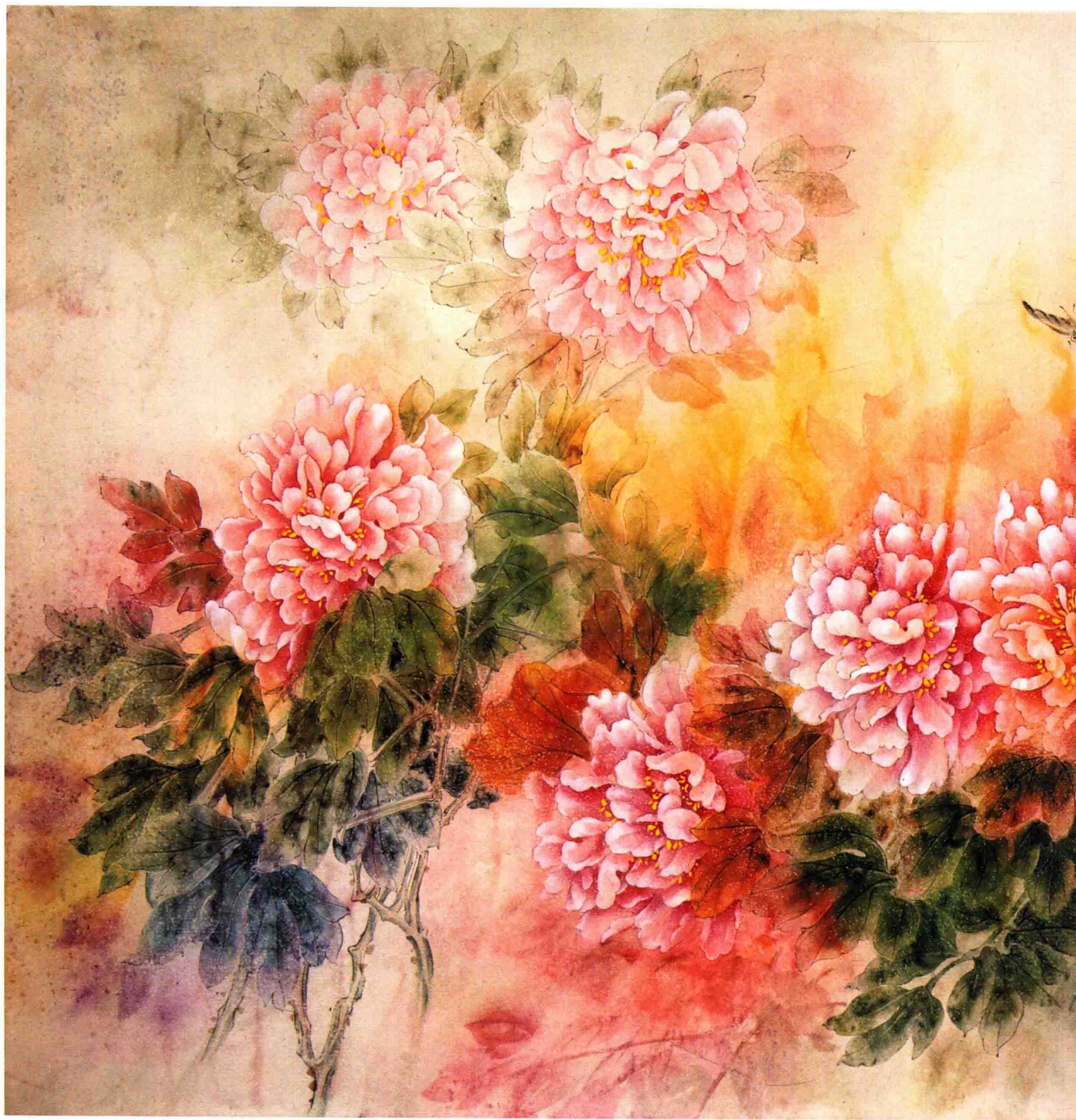

春暮烟霞润 96cm × 96.5cm 纸本

写的真实性、抒情的曲折性和含蓄性，是工笔画的重要依托和基本特征。关注自然，敬畏自然，描绘的对象是在不违背自然真实的基础之上的艺术再现，是通过形象的塑造体现作者的情怀与精神境界。在对审美形象的塑造中，感受性与真实性追求相一致，而理性的表现手法又相对制约了情感抒发的畅快感，因此精神的追求在画面中的体现常常是比较含蓄、隐秘。可见工笔画要体现写意性、主观性，其难度相对写意画要更大。

中国画特别追求画面中的诗意性，这正是中国画的意境

之所在。如观宋代工笔花鸟画，虽然我们所看到的是用逼真写实的手法表现花鸟形态，其本质是画家们在长期的观察感悟后，使用精致入微的高超技法，还其自然物体的内在精神，是写其“真骨”“神气”而不是简单的形似。如果仅仅是细节的逼真与对物体的再现，那如何能达到畅神达意呢？“应物象形”、“随类赋彩”是工笔画的基本要素，“气韵生动”则是道出了工笔画精于形象而回味无穷的视觉感受的关键。工笔画追求隐喻与含蓄不同于写意画那样肆意与发挥，但并不等于从最初的构思立意到境界的塑造不考虑情感的抒发，而是

最是春光烂漫时 67cm × 133.5cm 纸本

仍然需要意在笔先、胸有成竹。杜陵曰：“十日一石，五日一水者，非用笔十日五日而成一石一水也。在画时意象经营，先具胸中丘壑，落笔自然神速。”这也是工笔画写意性的必然思考，只不过工笔画的抒发属于慢热型而已。相对来讲，写意画追求是把笔墨趣味的发挥作为目的的一种极端的表现形式，而工笔画追求的表现形式和特殊的材质运用，决定了工笔画

与其大相径庭，使它内在的隐喻性情感很难被察觉（特别是传统工笔画尤其明显），其中的含意与内在精神很容易被表象的精致所忽略。再加上现在一味去强调技法的难度系数与制作的复杂程序，工笔画的内在精神反而有所减弱，但这不是说工笔画体系没有写意性，就像写意画里也有塑造性极强的画法一样，工笔画里面也有表现主观的、写意的、追求线条

壬辰新春寫於錦城古葛里橋畔江溪

质量、传递幽远意境的。书法在工笔画线条中的运用带有流畅性，其笔法的转、承、提、按、行，都表现出工笔画线条的情趣化，形成了高度概括、高度意象化的具有独特的美学价值观的表现形式。写意画把自然形态的准确性压低到次要位置，把笔墨、书法与人的个性发挥到最高状态，玩味笔墨不确定的变幻带来的畅快。工笔画则追求表现物体最佳姿态，

最终通过特有的表现手法来达到抒发情怀的目的。从具体画法的角度讲，还有一个重要的问题，就是法则的完善和绘画语汇的成立。一件好的作品应该具备适当的、妥帖的、不可替代的语言表达方式，一个成熟的、敏感的画家应该善于把自然物象转化为绘画语汇。语汇的形成难度在于物像特征的再现，这种物像特征的再现不是一成不变的，而是根据画家

时鸣春洞 131cm x 110cm 绢本