

CHINA COLLECTION

中國典藏

典藏中國文化

人文艺术出版社

当代画史

名家经典作品集

魏云飞卷

The history of modern artistic painting

The collection of classical painting

魏云飞

当代画史·名家经典作品集

魏云飞卷

江苏工业学院图书馆
藏书章

人文艺术出版社

魏云飞

圖書在版編目(CIP)數據

當代畫史·名家經典作品集 許宏泉

主編.-北京:人文藝術出版社,2009.11

ISBN 988-98010-45-011

I.當... II.畫... III.當代畫—作品集 IV.魏雲飛卷

V.J·263

中國版本圖書館CIP數據核字(2009)第098236號

主 編:許宏泉

策 劃:鄒進賢

出版發行:人文藝術出版社

(北京市朝陽區農展館南里6號)

出 品:中國典藏雜誌

版式設計:袁長新

印 刷:北京畫中畫印刷有限公司

開 本:889×1194 1/16

書 號:ISBN 988-98010-45-011

出版日期:2009年11月 第一版第一次印刷

定 價:180RMB

版權所有,翻印必究

当代画史·名家经典作品集

当代画史·名家经典作品集

魏云飞卷 ·

人文艺术出版社

历史

当 代 画 史 · 魏 云 飞 名 家 经 典 作 品 集

名家 经典

M I N G J I A

J I N G D I A N

CHINA COLLECTION

[魏云飞]

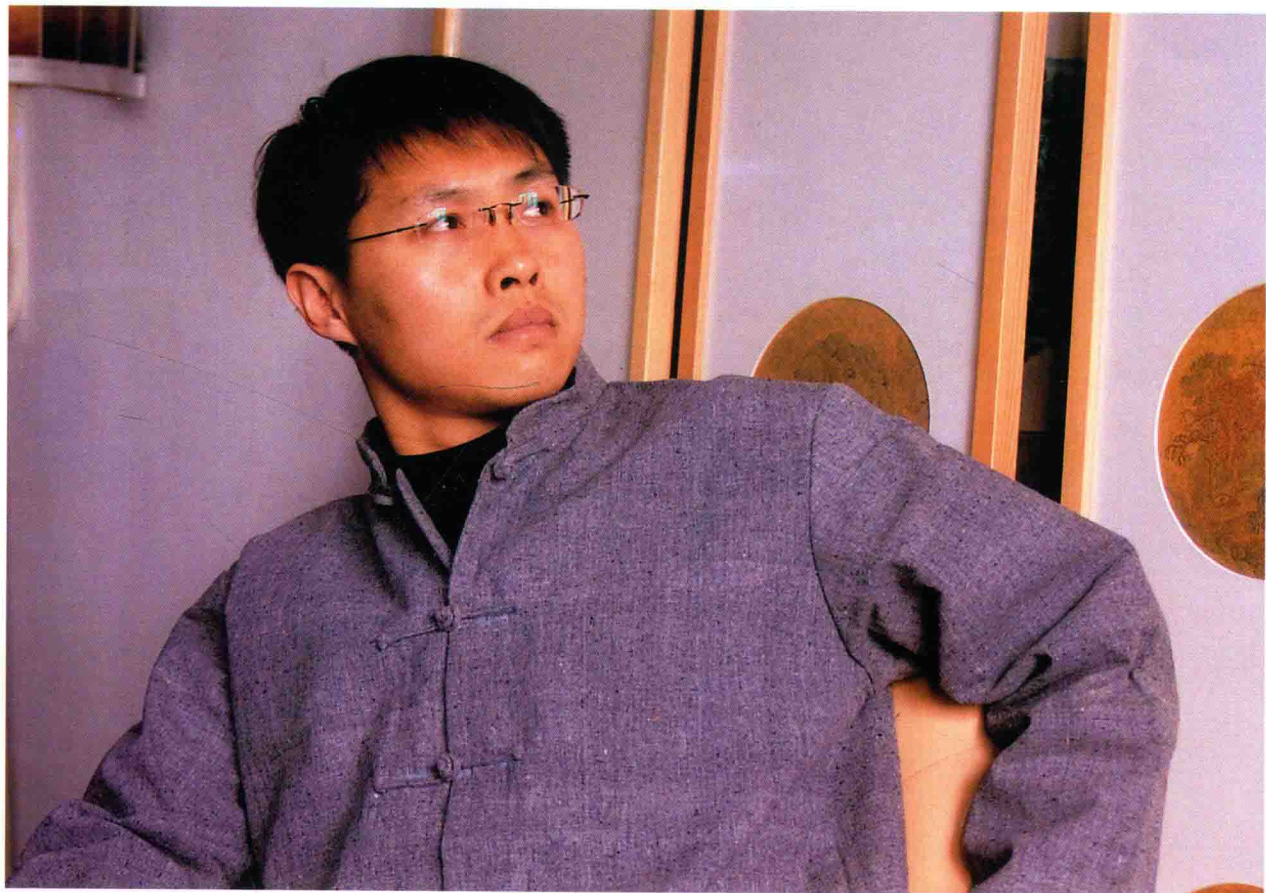
当代画史·名家经典

评论家语

在魏云飞的画中，那缜密清劲的曲线，沉着灵动的点笔，隽永清秀的墨韵，透着诗境，仿佛秦淮河畔轻轻飘来了悠远的苏州评弹，字正腔圆，余音袅袅。这无疑是一种具有个性魅力的审美境界，他与这片蕴藉明媚的山水息息相关。魏云飞小品风韵让我想起一首小令：“晚来残雨过疏林，寂寞秋江传雁音，薄醉归时正独吟。画堂深，院落红枫扰玉琴。”这样的情景似乎有点不近烟火，却又叫人由衷地向往。无论小令抑或小品，信手拈来，似无意感人，纳须弥于芥子，咫尺千里，小中见大，这便是中国诗画艺术至高境界。

在我的直觉中，魏云飞的画儿正是与山水特有的“灵、秀、清、逸”这些字眼儿紧连着，还有目下已经不易寻觅的野趣。浮躁的现代生活，加上快餐文化的流行，当下人们面对表现张扬骇人其实粗俗肤浅的做作愈来愈麻木，魏云飞的审美意趣不啻一泓清澈潭水，映照在斑斓的秋色中，显得格外宜人。不要认为雄浑博大就是艺术的全部，山水的细腻隽永正是多年的文化积淀，他目下的意义更显不可或缺。他以一种深邃，一种蕴藉，一种引人入胜的审美方式向人们展示着他的韵致，他的意趣。

(许发荣)

魏雲飛

【魏云飞】

一九七八年生于河北怀来，二〇〇一年毕业于天津美术学院中国画系，获学士学位，二〇〇四年天津美术学院中国画系山水专业研究生毕业，获硕士学位，并留校任教，现为天津美术学院中国画系讲师。出版有《魏云飞作品集》、《中国书画当代名家魏云飞专辑》、《中国书画百杰—魏云飞国画作品选》、《中国当代实力画家魏云飞》等，并有多部作品被大型画册、报刊、杂志发表介绍。

二〇〇一年《首届全国九大美术学院毕业生作品展》，获优秀作品奖（中国美术馆）、《黄宾虹学术展》（黄宾虹纪念馆）、《第四届当代中国山水画展》（中国美术馆）。

二〇〇二年《庆祝香港回归五周年全国优秀美术书法作品邀请展》获铜奖，并入选《二〇〇二年中国青年美术家百杰》、《水墨同盟二〇〇二首届画展》（天津人民美术出版社展览馆），大陆高等美术院校毕业生作品赴台展览。

二〇〇三年作品入选《盛世国风二〇〇三中国书画年展作品集》获铜奖（中国书画报社）、《当代中国名家邀请展》（淄博艺术馆）。

二〇〇四年第十届全国美展，入选天津地区优秀作品展。

二〇〇五年《水墨中国》首届《书画典藏》中国画邀请展。

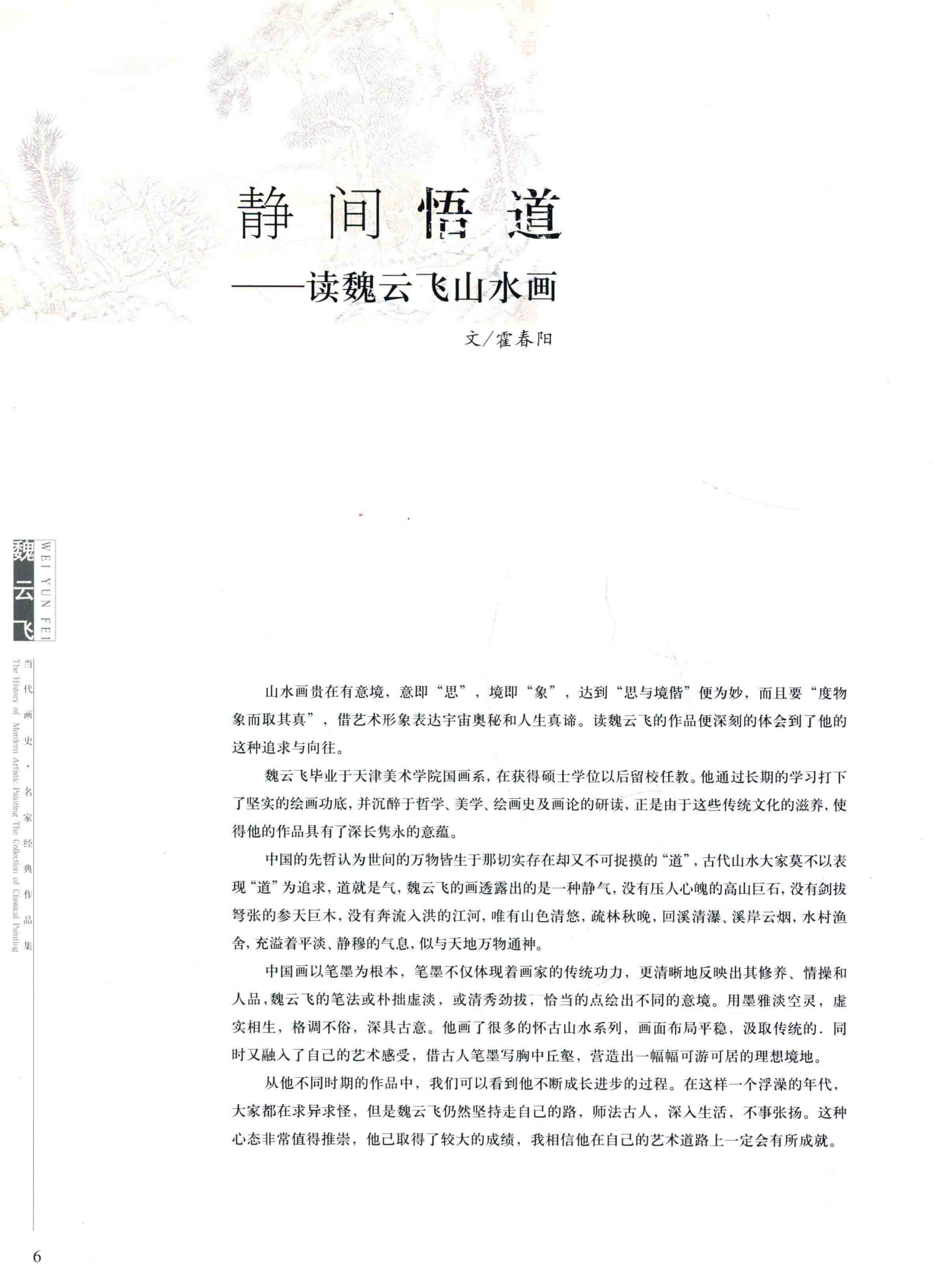
二〇〇六年《中国画名家小品集珍》（中国文联出版社）。

二〇〇七年入选《中国书画百杰》、《二月书坊—推荐画家邀请展》（北京）。

二〇〇八年入选《水墨新力量》当代青年实力派画家提名展（天津），被评为《最具收藏潜力的七十后画坛二十杰》。

二〇〇九年入选第十一届全国美展，获天津展区铜奖。

入选天津市第七届青年美展，获金奖，并被评为“最具收藏升值潜力画家百杰”。

静 间 悟 道

——读魏云飞山水画

文/霍春阳

魏
云
飞
WEI
YUN
FEI

当代画史·名家经典作品集
The History of Modern Chinese Painting The Collection of Classical Painting

山水画贵在有意境，意即“思”，境即“象”，达到“思与境偕”便为妙，而且要“度物象而取其真”，借艺术形象表达宇宙奥秘和人生真谛。读魏云飞的作品便深刻的体会到了他的这种追求与向往。

魏云飞毕业于天津美术学院国画系，在获得硕士学位以后留校任教。他通过长期的学习打下了坚实的绘画功底，并沉醉于哲学、美学、绘画史及画论的研读，正是由于这些传统文化的滋养，使得他的作品具有了深长隽永的意蕴。

中国的先哲认为世间的万物皆生于那切实存在却又不可捉摸的“道”，古代山水大家莫不以表现“道”为追求，道就是气，魏云飞的画透露出的是一种静气，没有压人心魄的高山巨石，没有剑拔弩张的参天巨木，没有奔流入洪的江河，唯有山色清悠，疏林秋晚，回溪清瀑、溪岸云烟，水村渔舍，充溢着平淡、静穆的气息，似与天地万物通神。

中国画以笔墨为根本，笔墨不仅体现着画家的传统功力，更清晰地反映出其修养、情操和人品，魏云飞的笔法或朴拙虚淡，或清秀劲拔，恰当的点绘出不同的意境。用墨雅淡空灵，虚实相生，格调不俗，深具古意。他画了很多的怀古山水系列，画面布局平稳，汲取传统的，同时又融入了自己的艺术感受，借古人笔墨写胸中丘壑，营造出一幅幅可游可居的理想境地。

从他不同时期的作品中，我们可以看到他不断成长进步的过程。在这样一个浮躁的年代，大家都在求异求怪，但是魏云飞仍然坚持走自己的路，师法古人，深入生活，不事张扬。这种心态非常值得推崇，他已取得了较大的成绩，我相信他在自己的艺术道路上一定会有所成就。

【谁家亭子傍西湾】 40cm × 45cm 2006年 魏云飞作品

【山深藏古韵】 40cm × 45cm 2008年 魏云飞作品

【溪山积雪】 40cm × 45cm 2006年 魏云飞作品

笔墨·生活·理想

文/姜彦文VS魏云飞

姜彦文（以下简称姜）：你从小喜欢美术，然后考进了美术学院，总体而言，你的求学道路算是比较顺利的。谈到美术学院，一些评论文章对你的作品赞誉最多的一个方面恐怕就是你扎实的学院派功底了，你觉得学院给你最多的是什么？

魏云飞（以下简称魏）：是的，比较顺利，但当时也确实下过一段苦功。美术学院给我的收益是其它环境所无法比拟的，最大的受益恐怕还不是单纯的技法，或者画过多少张画。我觉得最重要的还是思路，对中国画的认识、对传统的理解，还包括对当代中国画发展的一种相对清晰的理解和感知，这些对自己画画具有很大的指导作用。我从学院毕业后，继续留在学院里任教，老师们依然都在身边，可以继续得到老师们的帮助和批评，从这点上讲，我是相当幸运的。天津美院的国画实力比较强，学术氛围相当浓厚，学院味也比较强。其实我现在感觉和上学的时候是一样的，仍然还是要认真学习，而且越学越感觉不足。

姜：我也有这种感觉。我们是一起上的研究生，又同时留校，其实学院带给我们最重要的就是一个好的环境和氛围。请谈谈你上学时候的情况。

魏：本科毕业的阶段主要还是探索，总是希望能有一个样式展现出来，所以那个时候也是受到了当时一些画派的影响，比如说构图上注重冲击力。那个时候画的画比较多，尺幅也比较大。上研究生以后，对自己进行重新的认识，有所改变，反复的临摹和研究了一些画，又画了一批倾向于传统的东西。现在也基本上是沿着那个路子再继续往下画。

姜：记得在上学的时候你画了很多的花鸟画作品，后来这些画怎么就见不到了呢？

魏：这两方面的画都比较少了，只是一个阶段的东西。不过下一步的计划正是想画一些尺幅比较大的山水画。身边的朋友和老师也经常向我提到这个问题，因为山水画的大画和小画还是有所差别的，大画有大画的要求和独特的意味。

以前画花鸟一方面是因为有花鸟的课程，另一方面是自己也喜欢。现在也画，但只是作为一种画山水之后的放松或者调剂。

姜：我感觉你的大部分作品都能让人感到一种理想化的状态，可以说是造境的理想化或者说是笔墨的理想化，也可以说是对传统的理想化，对写生的一种理想化。我曾经给你写过一篇

文章，题目就叫《理想的家园》。能否谈谈你的生活状态和理想之间的关系？

魏：现实生活主要就是教学和创作。目前教学任务比较重，下了课大部分时间又是在搞创作，画画、看书，基本上很忙。

但是从我自身的性格来讲，骨子里还是比较怀旧的，非常向往古人的田园生活。但是那个时代已经不可返回了，所以就寄托在其他方面上，你可以从我画里感受到，我一直想营造这样一种氛围。从作品的绘制上、画面境界的追求上，我都希望流露出深深的传统气息，也融合了我的理想，当然要达到完全和谐是比较难的。这也是一个比较老的话题，关于传统和创新，继承和发展，是太多人谈论的问题。我当然也是用自己的理解来做出选择。

姜：我以前写过的《理想的家园》的意义也在于此，但并非单纯指你所说的有古意，仅仅强调有传统的东西在里面，我认为这还不足以概括你的作品，更多的是你的作品

中有你自己的一个理想化倾向。这并不是宋人的一个理想或者元人的一个理想状态，而是你自己追求的一种理想状态，一个自我精神的家园。我们可不可以这样说，你是因为在现实生活中很难找到这样一个境地，所以把自己的心思放在另一个方面，放到自己的画中？

魏：应该是这样，因为现实生活节奏比较快，各方面的事情也比较多。所以画画，也应该是对自己的一种放松，放松之后的一种表达。但是我也不想给它附加特别多的东西。主要是把自己的身心放到里面，表达出来就行。

姜：很多人就是只能画大画而不能画小画，或者是只能画小品而不能画大画。对你来讲，以前看到的你的作品都是小画。希望早点看到你的大画。我知道『运元人笔墨，写宋人丘壑』对你影响颇深，在你的作品中可以说一眼就能够找到宋人的影子，宋代绘画对你的影响一定相当大，我们暂不讨论是怎样的影响，谈谈你是怎样看待宋元绘画的吧。

【溪山晴雪】 49cm×28cm 2008年 魏云飞作品

【仿王鑑山水】

49cm × 28cm

2006年

魏云飞作品

魏：宋元绘画，尤其是宋代绘画，我觉得是中国美术史上的顶峰，山水画更是。那个阶段的山水画是那样的写实，却不是对自然的简单模拟，而且宋代绘画不管是《溪山行旅图》《万壑松风图》这样的巨迹，还是一些小品都能感觉到非常静穆，庄严、端正的气息，像纪念碑一样的感觉，就是强调一种庄严肃穆的状态。当然我们更可以从心中感到宋人对待艺术的严谨、一丝不苟的态度和虔诚心态。撇开名气不谈，我觉得每个画家都有无懈可击的笔墨技法，而且他们把自己对自然界的看法和自己的心态结合得非常好。让人感觉非常的积极，非常的入世，当然这种感觉是儒家精神的充分体现。我对那段绘画非常欣赏，我的研究生毕业论文也是对宋人山水的探讨。

姜：你的大部分作品给人的感觉是古韵清幽，刚才也聊到了怀旧，画家的笔墨和他的性格之间应该有某种必然的联系。包括刚才我给你带来的三本八十年代荣宝斋的画册，我发现你收集了好多我们上学的时候喜欢的东西，那时候你就注意收集的东西，没想到你到现在还在收集。你的内心深处是否也是具有很强的怀旧色彩，你觉得自己算不算是个怀旧的人呢？

魏：我现在就感觉自己不年轻了。一个人想真正看清楚自己往往很难，但是我总是喜欢回忆以前，经常喜欢看一些老照片、旧电影啊，听一些老歌，老唱片。包括对上代人的经历，不能说是憧憬吧，反正是非常感兴趣，经常喜欢阅读一些这方面的书，平时生活中也是比较喜欢传统一些的，或者是古旧一些的东西。

姜：说个轻松的话题，除了画画平时有什么爱好？

魏：我喜欢运动，平时喜欢踢足球。现在大概有好长时间不踢了，不是不想踢，是确实没有时间了。每次到美院里看到学生打球、踢球都很羡慕，但是确实是没有时间。现在也没有办法，总感觉睡觉也没有时间。总感觉自己的画还要提高。我在学院，尤其作为年轻人感到有压力，这也是动力。我觉得这是个好事情，也很喜欢这种生活状态。在这种环境下，我觉得对自己非常有益。

你看我屋子的陈设，电脑是工作需要，其实我也不是很懂。其他就是一个半导体，平时听一些新闻和一些比较传统的节目，像评书、曲艺方面的东西。总的来说还是喜欢那些传统的东西。

姜：我知道你对美术史的过深的研究，读了很多书，也有很多独到的看法，并且在学校还担任过一段时间中国美术史的课程。你怎么看待美术史和你的画之间的关系？

魏：我对美术史的了解跟你们专门搞美术史的人是没法相比的，我纯粹是个人的爱好。以前确实是担任过一段美术史的课程，那是刚刚毕业的时候，我感觉那段时间的授课对我的绘画提高还是非常大的。现在我依旧对美术史有深厚的兴趣，我总是很难想象一个画画的人不懂美术史该怎么办。我们说一个人从事一件事情，他不知道以前干过什么，或者将来要干什么，这是很可怕的。那样画画只能是一种机械的、非常无知的、简单的笔墨操作。从山水画的正式构建到宋元明清至今，它的发展有一条自己的脉络，甚至多条脉络，作为画画的人应该了解这些脉络，找到适合自己的那条脉络。尤其是在传统和创作的关系方面，应该说对美术史的理解非常有助于对绘画的把握。我说的把握是多种的，比如说大的方向问题，怎样面对当前纷乱的绘画状态，关系到自己怎样选择。

姜：你的作品中书卷气很浓，你觉得这和你平时的爱书有直接关系吗？谈谈你平时读书的情况，最近读什么书？

魏：喜欢读书，虽然现在是事情越来越多了，但一直未能放下。画累了，中午休息的时候也要看一些书。我看得比较多的是古人的一些画论。我觉得多读画论本身就是对传统的一种借鉴。因为这其中也包括了对传统的认识。一些名家的画语录，还有一些美学方面的书，宗白华的、朱光潜的书我也经常看一些。自己感觉不足的地方是涉猎的面不是很广，将来想多看一点。书卷气也不是刻意追求的，我只是在画面上把自己的所学、所知、所感表达出来。达到你说的书卷气恐怕还需要很长时间的锤炼，这应该是一种自然而然出来的东西。

姜：这个问题可能稍微尖锐一些。中国画讲资历，成功来得一般都比较晚，不能光靠年青时候的激情，而是需要对艺术的持久热爱，许多中国画家都是经过了长时间的努力和长时间的师法古人、深入传统，到最后才有大成。但是对你来讲，从学画到上美院，然后到留校任教，并且现在市场前景也被广泛看好。你觉得这是时代的问题，还是你个人的努力，或是运气，或是自身的才气使然？你是怎样认识