

中國當代畫史

黃山七號

周揚波 卷

北京工艺美术出版社

中國當代畫史

黃永玉題

周揚波 卷

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代画史.周扬波/姚薇, 郭玲玉主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5140-0929-3

I. ①中… II. ①姚… ②郭… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第089068号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 杨世君

冯淑泰

责任印制: 宋朝晖

中国当代画史.周扬波

姚 薇 郭玲玉 主编

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

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283630 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京凯德印刷有限责任公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/8

印 张 10

版 次 2016年7月第1版

印 次 2016年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5140-0929-3

全套定价 380.00元

目 录

周扬波艺术简介	01	溪山论道图	50
才情源于本心——谈周扬波山水画 / 文	02	米芾拜石图	51
临摹龚贤《溪山无尽图》	02	古刹草木深	52
赵孟頫《归去来兮辞》周扬波临帖	04	齐云山写生	53
太行山桃花谷	06	石台写生	54
自序 / 文	06	兴隆写生	55
清秋一壑万山明	08	听瀑图	56
齐云山三天门	10	兴隆楚榆沟写生	57
兴隆写生	11	溪山云起图	58
日出黄山气象新	13	兴隆楚榆沟写生	59
岱山古寺	14	兴隆楚榆沟写生	60
家乡旧宅	15	白石岭写生	61
山庄烟雨图	16	山村夏之韵	61
四明山写生	17	一亭贮空虚	62
四明山梁弄写生	19	隐居图	63
山村秋色	20	别有洞天	64
梁弄清韵	21	春雨润天街	64
沈氏宗祠	22	齐云山写生 / 楚榆沟写生	65
太行暮色	23	山庄烟雨图	66
太行秋高图	24	齐云山小景	67
太行山石板岩写生	25	齐云山方腊寨写生	68
太行山写生	25	张三丰墓	69
银屏镇岱山古寺写生	26	齐云山写生	70
银屏山写生	26	齐云鸟瞰图	71
四明山写生	32	齐云山写生	72
兴隆楚榆沟写生	33	齐云山天街写生	72
白石岭春韵图	34	齐云山玉虚宫	73
白石岭写生	36	别有洞天	73
古宅清韵图	41	溪山云起图	74
石台写生	42	一亭秋色对斜阳	75
天街小雨	43	烟岚古镇	76
山村春雨图	44	雾隐山庄图	77
读书图	46	艺术风采及写生照片	78
山水小品	47		

周扬波 艺术简介

1981 年生于安徽合肥，现居北京，曾于中央美术学院及中国艺术研究院书画院深造。现为清华大学美术学院周逢俊诗境山水画专项高研班助教，松韵堂门下。

作品多次参加全国性展览并获奖：

- 《溪山秋色》入选中国美协举办的首届菜乡情名家邀请展；
- 《寒山转苍翠》入选中国美协主办的第二届“菜乡情”全国中国画提名展；
- 《银屏山秋韵图》参加中国美协主办的第二届中国（湘潭）齐白石国际文化艺术节书画展，获优秀奖；
- 《夏山隐暑图》参加中国美协主办的“长江颂”全国中国画提名展，获优秀奖；
- 《秋山清韵》入选北京美协举办的美好家园全国书画展；
- 《皖峰叠翠》《溪山隐居》入选内蒙古中国画名家邀请展。

近期年表：

- 2014 年 6 月 参加中国国家画院青年画院邀请展
- 2014 年 8 月 参加首届当代中国画名家小品画学术研究展
- 2014 年 10 月 参加“画坛新势力”水墨 70 后作品展
- 2015 年 1 月 参加“笔下乾坤”中国当代最具影响力国画名家作品展
- 2015 年 4 月 参加“笔墨之道——水墨名家邀请展”
- 2015 年 5 月 参加“致青春——当代优秀青年画家作品展”
- 2015 年 5 月 参加亚洲春季 O2O 让艺术回归大众公益主题联展
- 2015 年 7 月 参加“盛世文心”六名家联展
- 2015 年 10 月 参加乡情墨韵·合肥之友北京书画院回乡汇报展

才情源于本心

——谈周扬波山水画

文 / 翁芳友

周扬波幼承家学，在其父著名画家、诗人周逢俊的指导下，多年以来，他深入细致地研究和临摹传统山水经典作品，并结合写生对自然丘壑、物象生机做深入的研究。早在七八年前他家中，看到他精心临摹范宽的《溪山行旅图》和龚贤的《溪山无尽图》长卷，时年二十余岁，但是对两幅经典作品的笔墨、气韵的把握令人惊叹，现在回想起来，依然宛如眼前。周扬波对绘画有着超乎同龄人的天赋。绘画是需要天赋的，“天赋”单从表面字意来看，“天”指的是“自然”，“赋”是“赋予”，合起来应该是自然赋予的意思，也就是一种生来就具备的，天然生就的资本。绘画的天赋则是真正的对绘画的特殊敏感度，这种敏感度也是与生俱来天然生就。我想，他的这份“天赋”，一半来自其父亲优良艺术基因的遗传，另一半是源于他能以平静的心境去观照事物，以真诚的态度去学习传统，去体悟绘画本体的精妙，回归传统中国画的笔墨本质。

良材美质固然好，美玉还要好雕工，艺术教育也是如此，其父周逢俊就是在他幼年的时候发现他具有一定的绘画天赋，从而将他引入中国画学习研究这条道路上来的。良好的教育就是及时发现、正确引导、深入挖掘。周扬波家学丰厚，其父在他绘画学

习过程中，不仅传授他正确的学习方法，更重要的是带他进入了一条学习中国画的正途，使他较早地理解和领悟了中国画发展的本源与正脉。艺术需要真正的艺术教育，艺术需要有艺术天赋的人才，艺术应该是属于有艺术天赋的人。更重要的是，要对有艺术天赋的人给予正确引导，充分发挥他的艺术天赋，使之成为真正的艺术人才。

因此，周扬波在学习绘画上有着得天独厚的条件。然而，他并不以此而感觉优越于同龄人而坐享其成，而是心无旁骛地专心绘事。在学习中国画的过程中，周扬波是极其勤奋的，在过去的十余年里，常常一直在枯燥的思索与机械的笔墨挥洒。要使作品充满创造和想象，作品的每一个部分，每一个笔触都充满生命，更深刻更直接地拨动人的心灵，不仅需要过人的艺术天赋，更重要的是在创作学习过程中一笔一墨的实际体验和一点一滴的积累。因为艺术除了需要个性、风格还需要难度，需要别人难以达到的笔墨技巧的难度。笔墨技巧的难度只能是靠勤奋地笔耕不辍，舍此而无他法。对此，周扬波有着清醒的认识。十多年来，他不仅临摹了大量古人山水经典作品，还跟随其父亲近山川，饱游饫看，画了大量的写生作品。

临摹龚贤《溪山无尽图》局部

1918年10月，蔡元培曾在北京大学画法研究会上作了一个演讲，开场便提及“此后对于习画，余有二种希望，即多作实物的写生及持之以恒二者是也”。当今中国画坛，确已出现了多元化的创作格局，一个世纪以来，从西方美术引进中国，尤其是写实主义引入以来，改变了中国画一味临摹古人，陈陈相因，脱离生活，闭门造车的弊端，提倡到大自然中，到现实生活中汲取营养，强调写生，推崇写生，使写生蔚成一种风气，对中

国画的发展产生了巨大的推动作用。与此同时，写生也应当作为中国画学习过程中必不可少的环节。

周扬波把“师古人”与“师造化”结合起来，在对真山实水的切身感悟中，消化从古人那里学来的传统技法经验。他的写生作品，多以表现其家乡皖南乡村山野小景为主。垂柳依依傍篱墙，桨声欸乃泛波光；霏霏好雨，山野深处着几点桃花……他以写意

临摹龚贤《溪山无尽图》 1800cm × 50cm 2005年

逝身程氏妹。在于世。情在
後。自歎。去。秋。及。冬。在
官。以。十。餘。日。因。事。以。前。而。歸。
去。未。芳。已。來。十。一。月。也。

歸。去。未。芳。田。園。將。甚。胡。不。巧。阮。自
以。心。為。形。俟。奚。惆。悵。而。獨。此。性。已
往。之。不。諫。知。未。去。之。可。追。寔。迷。途
其。未。遠。覽。之。氣。已。壯。北。舟。登。以。輕
飈。風。飄。而。吹。衣。潤。征。夫。以。前。路。恨
晨。光。之。熹。微。乃。曉。後。宇。載。奔。童
孺。貌。而。稚。子。候。門。三。達。就。芒。松。菊
猶。存。携。笏。入。室。有。酒。尊。尊。引。壺
觴。以。自。酌。斯。庭。柯。以。怡。顏。倚。南。窓。以
寄。傲。審。容。膝。之。易。安。園。日。涉。以。流。總
時。編。首。而。遊。觀。雲。無。心。以。出。岫。鳥。倦
飛。而。知。還。景。翳。以。將。入。掩。松。而。盥
栢。歸。去。未。芳。請。息。交。以。後。極。世。興。我
而。相。連。復。駕。三。芳。為。取。悅。親。戚。之。情
話。樂。琴。書。以。消。立。哀。人。告。余。以。無
及。將。有。事。于。西。疇。或。乘。車。或。棹。孤
舟。既。窈。窕。以。尋。壑。六。崎。嶇。而。經。丘。木
欣。以。向。榮。泉。涌。而。如。流。蒼。萬。物。之
得。時。感。吾。生。之。行。休。已。矣。乎。余。形。寓。改
裝。好。易。不。憂。心。任。在。留。都。而。望。之。為。之
富。貴。此。吾。仁。弟。所。不。可。知。惟。良。居。以
無。生。或。植。杖。而。耘。好。登。東。皋。以。舒。嘯
於。清。流。而。賦。詩。聊。系。化。以。歸。盡。樂。夫
天。命。復。何。物。

辛卯楊波書

的笔法把山乡水村那特有的丰饶、明丽、生意盎然的意境表现的恰到好处。他的画以湿笔晕化水墨见长，那如雨水瞬间神秘降临的宁静的水乡，清辉撩起河流艳丽的眼神，青砖灰瓦间婆婆柳荫、小桥船影，都体现了作者寂然的心境，散发着空明淡泊的气韵。

张璪“外师造化，中得心源”的美学命题对审美意象作了高度的概括：外以“造化”为师，内以“心源”为艺术创造的动力。既肯定了“师造化”、“师自然”的重要性，同时又指出主体的创造性是不可缺少的。只有对自然山水作直接的多角度的审美观照，作品中才能有一定的深度和广度。周扬波正是沿袭一条，从古人笔墨的用意上去探究表现自然造化的规律，并借助古法来发展自己的艺术表现力的道路。气韵本乎游心——家乡的山水在儿时似乎是见惯

了的寻常景象，时至而立之年的周扬波，却在心底滋长出别样的风物景致，这些成为他取之不尽的创作源泉。

周扬波的山水画意境清旷润泽，他的作品往往在幽深曲折的树丛间，峰峦叠嶂，岚气缭绕，使画面散发出深邃神秘的意境，意态生动、意趣盎然。画中山峰充溢着欲升之势，既挺拔又深远，既飘逸又俊秀，气势浩然，空间感强。山的形态，以线框勾勒，岩石纹理、长线条的皴法和点苔法为用笔表现的要素，远山取“米点”法，氤氲空蒙，水墨淋漓。笔墨技法，以水墨渲染为主，追求云烟氤氲、淋漓湿润的效果，正如杜甫说的“元气淋漓障犹湿”。在笔墨上，以洒脱灵动的线条，交替使用大面积的淡墨渲染，以墨气代笔意，染、擦、破墨、积墨等种种手段，水墨交融，有力地发挥了其表达

气韵之生，由于笔墨，用笔用墨未得其法，则气韵无由显露。论者往往以气韵为难言，遂谓气韵非画法，气韵生动，全属灵性……气韵生动，舍笔墨无由知之矣。”周扬波的笔墨轻灵、干净，散发着幽静淡雅的清气，我们甚至可以用“澄澹明净”来形容他笔墨的特点。这种“澄澹明净”所营造出来的意境往往都散发着淡雅的静谧，静谧的山水意境更显得空明、悠远。笔墨与画家的审美格调乃至风格、情感、个性都有密切关系，宗白华曾经说：“禅是动中的极静，也是静中的极动，寂而常照，照而常寂，动静不二，直探生命的本原。”

境界是人格的体现，是学养的体现。邓椿曾说：“画者文之极也。”文人画讲意气，强调“得意忘形”，以“气韵生动”为最高的审美标准。但是画中有无气韵主要来自于画家人品的高下，而人品的高下又在于个人知识、才情、道德、阅历、气节等综合素养。事实上画之意气、气韵就是画家人格、思想、才情的灌注和表现。山水画讲因心造境，都是强调心的作用，静观自得，静观是种精神。也正是有了这些，才能在静观中将自然中的一山一水，用一条线、一方空间、一种笔法升华为一种境界。周扬波承庭训之优，谦逊笃学，正值而立壮年，又能秉承家学，以“读万卷书，行万里路”自勉，养浩然之气于胸中。于书画之道，假以时日，将必有大成。

2015年6月于京华

归去来并序

余家貧耕植不足以自給。幼稚盈室，耕無儲粟，生計之資，未見其條。親故多勸余為長吏，脫然有懷。求之靡途，會有四方之事，諸侯以重愛為德，家無以余貧。遂見用為小吏，于時風波未靜，心憚宦役，彭澤去家百里，公田之利，足以為酒食，使躬之。及少日，眷然有歸興之情。何則？质性自然，非矯飾所得。飢凍雖迫，違己交病。嘗從人事，所感自後，於是愴然懷歸，心已決矣。

赵孟頫《归去来兮辞》周扬波临帖

感情、状物写意的功能。

受西方绘画透视关系的影响，周扬波有意识使“实”与“虚”的表现手法在自己的画作中实现通透空灵的艺术效果。构图疏朗简括，笔锋劲利，稳健清新，意境潇瑟寒荒，空灵闲适，自然生动的笔法中隐现灵活的墨气，笔法、墨气互为隐显，浑然一体。皖南山水植被繁茂，水气润湿，烟云连绵，他空灵繁密的笔墨和冲淡平和的画境与所表现的情景相应和。“境不自生，因心故现”，禅宗认为万境由心所生，心有造境的，只有内心的清静才能做到取境的清静。

笔墨在中国画中有着独特的审美意义，黄宾虹说：“何谓气韵？”

太行山桃花谷
秋于太行山
写生
杨波

自序

□ 家学熏陶

那时，我住在家小城一隅。

在我的记忆里，父亲的画室很小且简陋，两旁书架上凌乱地摆放着画册、各种文学书刊，墙壁上挂满了字画，别看屋小拥挤，这里却是我童年的乐园。“淘气”的我常在画室里乱笔涂鸦，父亲的许多习作都让我过了一把“酣畅淋漓”的瘾，父亲不但不生气而且在一旁叫好鼓励我。

可因为各种原因我却在学画道路上徘徊不定。

十八岁那一年我入伍来到北京，那时，父亲作为一名“北漂”画家在京城已经小有名气，但我看到父亲为了画画呕心沥血，就觉得当艺术家太苦，看不到前途。正当我茫然不知所向时，一次部队的书画大奖赛改变了我的看法。我的作品在战友的怂恿下交了上去，不料竟然荣获了二等奖，部队的领导觉得我画画有天赋，鼓励我坚持画下去。

□ 从“骂声中”成长

后来退伍在家跟随父亲潜心研习山水期间，从临摹古画到写生创作，父亲对我的严厉超出了想象，常常画到深夜一两点，只要他还未放笔，就不允许我有一丝疲惫的状态，一次我没忍住打了一个长长的哈欠，他便劈头盖脸的一顿呵斥。早上他是坚决不允许我在他之后起床的，所以我几乎每天早上只要一听到他咳嗽的声音，都是他即将要起床的信号，那也就意味着我要迅速地起床练字了。每次的作品无论好坏他都能挑出毛病来对我“教导”一番，那时候，其他亲朋好友都觉得父亲对我的管教太过严厉，我自己也感到非常的压抑和痛苦，可是就在那三五年里我的进步确实是非常大的，同学们见到我的作品都刮目相看了。从二十岁到三十岁期间在父亲的指导下，我先后临摹了范宽、李成、黄子久、倪云林、石涛、龚贤等历代名家的作品，书法以临摹二王为主及唐宋诸家之名帖。后来，我于中央美院和中国艺术研究院书法学院深造，得到王镛、陈平、崔晓东等诸名家指点。记得有一次，父亲到中国画院来做交流展览，我们班主任上前跟父亲说：

“周老师啊，我们班上也有一个安徽籍的同学颇有绘画天赋，前段时间他临摹了范宽的《溪山行旅图》可是惊艳了大伙儿啊，等会儿他来了我介绍你们认识一下。”父亲一听就知道他说的那位

《太行山桃花谷》 2013 年

老乡画家是谁了，故作惊讶状：“呵，家乡出了个能画能写的小伙子我倒想见识见识。”一会儿我出现在班主任和父亲面前时，父亲调侃道：“噢！你说的班上那个厉害的同学就是这个年轻人！哈哈哈，我对他太熟悉了……”这时，我顿觉父亲的爱是深沉的、看不到的，且严厉甚至让人误解的。看着父亲，敬爱之心油然而生。

这期间我创作的《溪山秋色》入选中国美协举办的首届菜乡情名家邀请展，作品《夏山隐暑》参加中国美协举办的首届长江颂名家邀请展并获优秀奖，作品《秋山清韵》入选北京美协举办的美好家园全国书画展，作品《皖峰叠翠》《溪山隐居》入选内蒙古中国画名家邀请展。本来乘胜追击我就可以在26岁之前拿到许多人梦寐以求的“中国美术家协会”会员证，成为众所期盼的那样——年纪轻轻就在国家级的专业平台有那么“一席之地”。正当我飘飘然的时候，父亲又一次的“教诲”犹如瓢泼大雨浇了下来，我被告知未来几年除非我的绘画作品达到一定水平和境界，否则未经他允许不可以参加那些“制作”的所谓“主题大展”。“如果把获得中国美协会员当作奋斗的目标，就不要干这行！”更不可以外出走穴、出售自己不成熟的作品。

一路走来一路思考：

学画让我感到艺术具有与宗教同样的功能，便是让人心归于澄明和至善。也感激父亲一路的教导让我明白：一个浮躁的人，一个功利心很强的人，一个急于求成的人，是永远无法深入到艺术的最深处的。

我希望循着前贤之路先打进去，慢慢地积累着知识，奋力读书，再走出自己的路，走向未来，走向成熟。学习经典，个性追求，注定我这辈子该是个“劳碌命”了。多年来的学习实践让我明白：只有当一个人的思想、品质、境界、修养、追求、德行、审美、认识升华到精神层面时才能做到这一点，所以我知道这事急不得！

我担任清华大学美术学院周逢俊诗境山水画高研班助教已第四期了，根据教学经验，理论和实践相结合，我将近年写生及创作作品出一本集子，这也是我的第一本画集，算是一次学习的里程碑吧，恭揖以待方家斧正。

2015年7月 周扬波于北京

清秋一壑万山明 200cm×220cm 2014年

清秋一壑
萬山明
歲在甲午
春月
畫

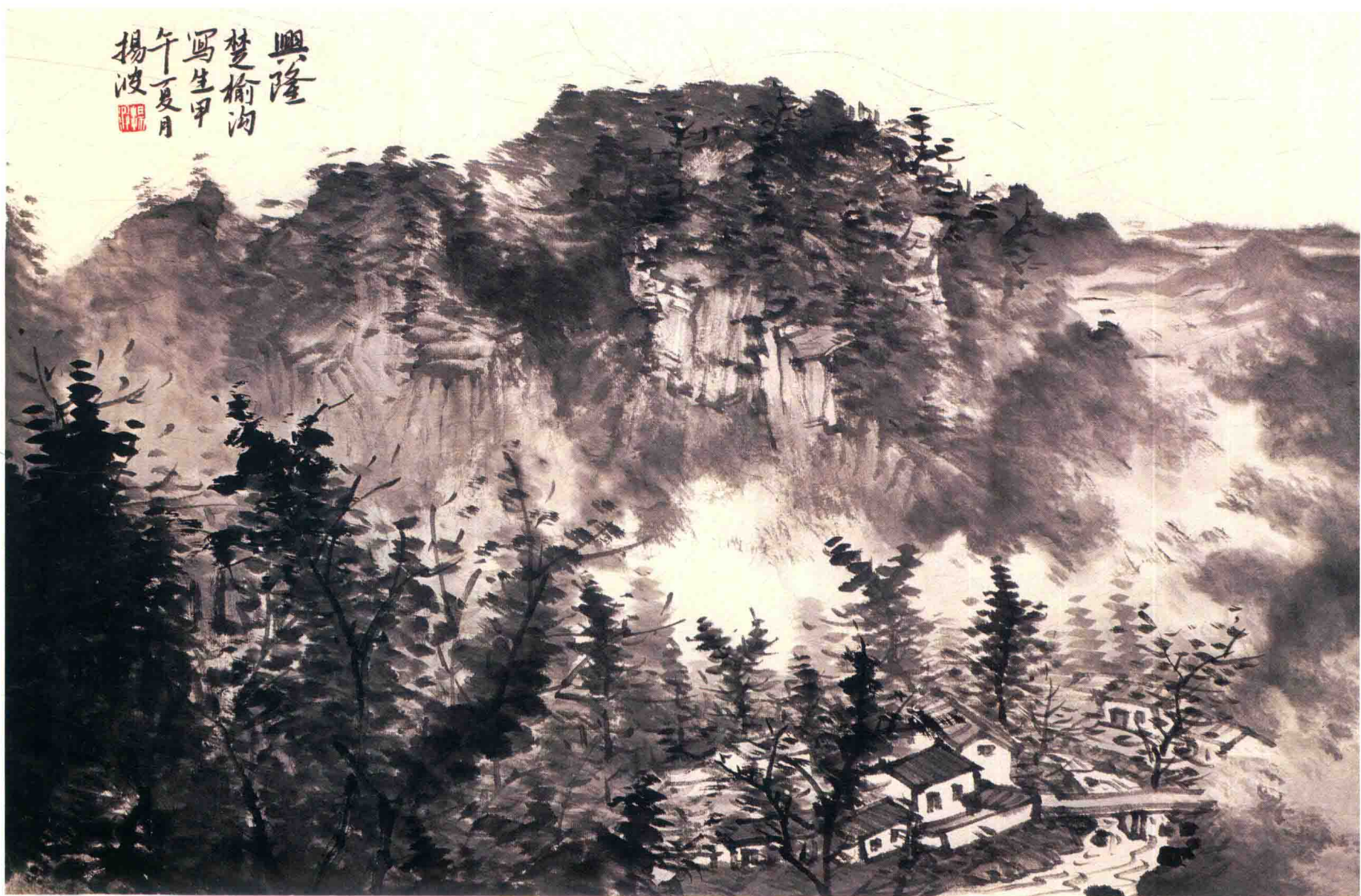
齐云山三天门

69cm x 46cm

2015年

兴隆写生 69cm × 46cm 2014 年

兴隆写生 69cm × 46cm 2014 年

雨潤山郭
甲午初夏
於楚榆沟
寫生楊波

日出黄山气象新
乙未春月
于北京
楊波

日出黄山气象新
180cm x 97cm
2015年