

与时互动 2014—2015

周韶华 作品选

周韶华 著

 长江出版传媒 湖北美术出版社

周韶华艺术中心

与时互动 2014—2015

周韶华
作品选

周韶华 著

图书在版编目 (C I P) 数据

与时互动：2014—2015周韶华作品选 / 周韶华著.

——武汉：湖北美术出版社，2017.8

ISBN 978-7-5394-9185-1

I. ①与… II. ①周… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代

IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第222471号

主 编：周韶华艺术中心

整体设计：老 赫 金 菊

作品摄影：张建军

年表整理：黄诚忠 杜金玉

责任编辑：吴海峰

技术编辑：范 晶

与时互动：2014—2015周韶华作品选 ©周韶华 著

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号湖北文化出版城B座

电 话：027-87679560

传 真：027-87679529

邮政编码：430070

印 刷：武汉市金港彩印有限公司

开 本：965mm×635mm 1/8

印 张：33

印 数：1000册

版 次：2017年11月第1版

2017年11月第1次印刷

定 价：210.00元

与时互动

YUSHIHUdong

艺术创造力是攀登高峰的关键

——《与时互动画选》自序

我国已吹响了建设文化强国的进军号。全民奋起追逐中华民族的伟大复兴。很多人都意识到自己的文化使命和责任担当，面对这一个历史性的伟大系统工程，人们开始思考如何与这个大时代相匹配。把提高文化自觉、升华艺术本体视为当务之急，升华的关键是要高扬艺术创造力，升华的基本功在于在艺术专业上要集大成。把文化自觉和文化自尊建立在文化强国的心态上，中国画家还要把艺术建立在雄厚实力的基础上，艺术创新才强有力。为此，我认为应当在以下三个方面发力，才能与时代审美诉求相适应。

一、要有明确的文化大观。即在上下五千年时空背景下进行文化的根性连接和古今转换，在纵向上要古今贯通，在横向上要中西融汇。也就是“古为今用，洋为中用”这样一种开放包容的文化大观。确认中国画不仅是中国的也是世界的，故曰“文化大观”。因此我坚持认为，中国画必须从古典形态转变为现代形态，立足当代，面向未来，这样才能与世界相交融，与全人类共享文化成果。我从20世纪80年代起即以“隔代遗传”、“横向移植”和“全方位观照”来阐释这一文化立场。所谓“全方位观照”就是过去、现在、未来连成一线，天上、地下、人间连成一片，思接千载，视通万里。既是大的文化传统观，也是大的现代文化发展观。总之，主张中国水墨画要走出中华文化圈，走进世界文化圈。文化艺术是无国界的，但必须坚持中国画要有自己的文化底蕴和艺术哲学，世界一体化，并非艺术共同化，而是艺术多样化。

被视为国粹的中国画，是一种心象形态，区别于物理性分析结构。它的高雅旨趣是以写意之笔酿成有文化意蕴的意象，是有美学底蕴的心灵之象的高雅艺术。诸如“道法自然”“以神法道”“澄怀观道”“神与物游”“以形写神”“气韵生动”“迁想妙得”“随机应变”等等，都是中国方式的人的本质力量与自然和谐，那样一种心灵结构场。这种物我感应，不离自性，是很重灵根和灵性的艺术，必须守住这个心灵性的艺术特征。不读万卷书，怎能悟出这个形而上之道，怎能有中华美学底蕴，因而也就进入不了文化观照这一心灵玄妙之门，而没有美学修养也很难具有中华文化价值观、美学价值观。文化不仅能改变人们的命运，而且也是艺术凝聚力的灵根。

二、要有天地大观。天地大观就是当代艺术必须与生活现实对话，天地有大美而不言，因此要与祖国的山川和无穷的宇宙神交，通过感受、感应以获得大美灵感，才能成为它们的代言人。这是一个艺术“场”，是这个艺术“场”造就了我们的艺术气质与艺术观念，尤其是培养了我对天地自然的崇拜。艺术表现的意象从广义上说是由“天地人和”构成的。大千世界万象错布，变化无言，要靠艺术家以审美选择为其代言。在感受宇宙本体时，必须亲临其境，把生活现场视为艺术现场，艺术才能下接地气，上接宇宙元气。按老子的逻辑，即“人法地，地法天，天法道，道法自然”，去认知天地人和的自然性、有序性、统一性与和谐性。我们要信仰大地，敬畏人与自然的尊严，崇拜宇宙本体的神圣。大道与天地人同和，大美就是这种天地人的统一。如果不懂我们要追问的心象是天地大化，不懂弥漫着的天地之道就是艺术本原，就难以创作出中国文化精神的写意艺术，也很难为天地大美代言。预知天地大观的深层结构，只有在感受到天地人和的内在精神时，才称得上得形而上之道。道就是天地人大化那样一种感觉，于是得到了心象。天地人大化了就是回归到人与天地自然的和谐统一，回到了艺术的本真。此为道中道，上之上者道，这才能酿成艺术品格之上品。懂

得天地大观是由博览天地万物，得人文之助，才能明白“道法自然”是艺术上悟到了“天地人和”的总则，遵循这个总则才有艺术上的大视野、大思维、大格局、大气象，才能为山河大美代言，才能表现出中国画的大千境界，才是真正传承了中国美学的精髓。

天地大观是走出来的，足迹未到，实践未至，何言天地大观？我曾画过一张路线图，按先远后近，先难后易，把去过的大山大河画成一个路线图。如从三江源头到入海口，我对这一路线进行过考察，说不准到底有多少万里；海外也到过二十多个国家和地区。这就是我实践天地大观的过程，行万里路的浓缩。

三、艺术本体的表现力就是艺术创造力。千言万语要回归艺术本体。见识广大，学识渊博，技艺精湛，这千条万条，都是为了要回归艺术本真。只有这样才能画风超脱，卓绝超拔，这是回归艺术本体的根本，因此才能步入与天地精神往来的大境界。回归本体也是进入创作自由状态，达到“奥理冥造，当以神会”的化境。这无疑是神气迥出，别有生动，罕见其格，凌跨群雄的自在状态，呈现出元气勃勃的人格力量。我们要彪炳的艺术大化之气，即艺术生命的宇宙大化之气。呈现出元气弥漫的灵觉，是生天生地生人生艺的内在张力。这种沉雄博大在于集大成，或曰大器晚成。孟子说，充实而有光辉谓之大。

中国画的这种审美价值观就是由上述这些元素构成的。这是艺术本体论的本质要素。还要更具体地说，这些本质要素的第一点，笔墨线条是中国画的骨气与神经；第二点水墨色彩是意象表现的血肉；其他媒材是笔墨水色的补充。可以说，笔墨表现是天纵的神智。没有笔墨表现中国画无法生根发育；如果没有水色，很难彰显艺术价值的本质就在于气韵生动，诗意盎然。中国画的庄严华丽风采，全由笔墨水色运动所生成。而生成笔墨水色功能的，全在于“法”。从无法到有法，再到法而无法，再到“得大自在”，法就成了若有神助的自由发挥，全由自性自心，进入心地无痴自性慧，心地无乱自性定的境界。只有扫除了红尘的障碍，才能物化为我，我化为物，才能应用随行，万籁应语，便是化身，不离自性，得自在神通，即自性定，坐卧运行无非是道。炼成了这样一颗纯粹无欲的心，就能进入“澄怀味象”“澄怀观道”“以神法道”之境界，并以开放自由的心态去高扬艺术本体精神，这才能做到回归艺术本真。就像石涛说的：夫画者，“浓淡枯润随之；笔操于人，勾皴烘染随之”；“法无障，障无法。法自画生，障自画退。法障不参，而乾旋坤转之义得矣，画道彰矣，一画了矣。”可谓本体论之精粹。法是创新的突破口，也是开发新空间的动力。应积极地清除那些心理的历史陈垢，释放想象力、创造力，还应大胆地把民族性与国际性进行对接，以开放包容的心态，与国际对话，把中国画不仅看成是中国的，而且要看成是世界的，世界的也与中国相通，改变单因子的文化心理情结，重视艺术的复合结构，以迎接新纪元的到来。

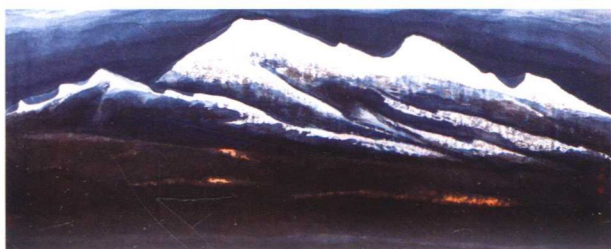
周韶华

2015年10月30日于北京

目 录

001	图引 1	052	海之风暴之二	094	旭日升起
	江山多娇	054	海之风暴之三	096	边疆晚牧
006	腾起玉龙三百万	056	海之风暴之四	098	碧玉玉玲珑
008	冰山之父	058	大海在发出警告预报	099	雪峰
010	大山情怀	060	意写天山	100	不似春光胜似春光
012	巴山蜀水长相思	061	西行偶记	102	江峡石壁
014	奔流大海不复回	062	风云突变	105	黄土高原两滂沱
016	横断石壁超千仞	063	牧牛图	106	梦游天山
018	黄河源	065	山不在高有仙则灵	106	折多山
020	海浪是歌唱的舞台	066	牧归图	107	意象山水
022	大哉乾元 天地同和	068	秦岭恋	108	雪覆西亚尔
024	清泉石上流	070	天涯万里人	110	秋之辉煌
025	黄河之水天上来	071	晚牧	112	春到祁连山
026	海上生明月 天涯共此时	072	赤心怀九州	114	冰雪消融
027	浩浩荡荡鱼龙家乡	073	苍山洱海夜茫茫	115	坐看云起时
028	沙家浜	074	山色有无中		
030	追梦湿地	076	清江恋		
032	草地今朝	078	精气吐纳惟此山	116	图引 2
034	山水有清音	080	春风又度玉门关		山水有情
036	空山闻鸟啼	082	雪山下的红柳	118	西山花
038	青江水绿	084	披云行	119	柳丝迎风
040	青山待月	084	秦岭冬眠	120	汉月秦关
042	沙漠红柳	085	月照金山	122	情漫秋山
044	九龙奔江	086	望海峰	124	山随平野阔
046	湿地之歌	088	红霞横空	126	树梢百重泉
048	大青山	090	大山在呼唤	128	山中一夜雨
050	海之风暴之一	092	沧海桑田孰了然	130	雨夜吟

132	绿水青山是我邻	167	挺立海疆	203	可品可赏
132	天地大和之美			204	可以品味
133	风雨欲来			205	石榴多子图
134	忆大漠	168	图引 3	206	乡土情
135	雨后春林		梦笔生花	208	山花烂漫
136	月上天山	170	秋临家门	210	事事如意
137	江山不夜月自在	172	池绿花红荷为王	213	春华秋实
138	青山绿水万年长	174	事事如意	215	海棠果
140	松柏自信有云舒	176	品在竹之间		
142	水草正旺	178	荷塘清趣		
143	离离原上草	180	洪湖岸边	216	图引 4
144	南归雁	182	案上时尚		文化民俗
145	雨后春笋	184	万年长青	218	家有青瓷即是福
146	山长水阔木森森	186	中式家居	220	民以食为天
148	妙在画外	188	西窗观月	222	农家乐
149	柳缘长	190	种瓜得瓜	224	守夜
150	秋魂	193	赏心只有两三枝	226	英雄本色
151	亭亭玉立	194	乡土情	228	春江水暖鸭先知
152	天眼凝秋	196	梦游故乡	230	叫妈声声
154	笔随心所欲	196	洞庭独秀	232	居心叵测
156	观山情漫于山	197	一瓢邀月醉梅花	234	难眠之夜
159	西楼待月	198	春来也	236	米颠拜石
160	苍山如海	198	花之王	238	周韶华艺术简历
162	春融只待乾坤醉	199	醉中花神		
164	西北此树抗风沙	200	莲生贵子		
165	任凭风浪起	201	塘中情趣		
166	南海风雨奇	202	春风迎仙		

006

008

010

012

014

016

018

020

022

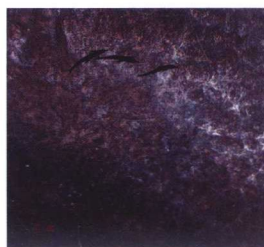
024

025

026

027

028

030

图引 1 江山多娇

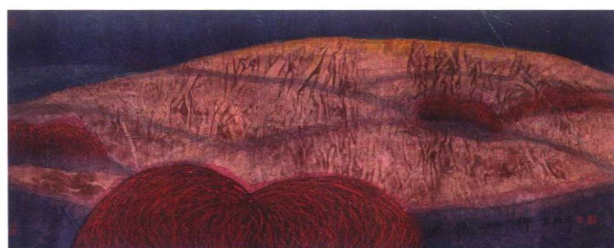
032

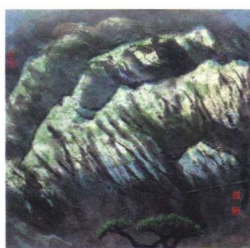
034

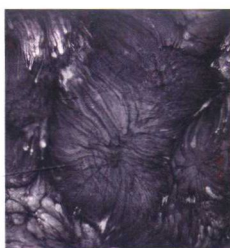
040

042

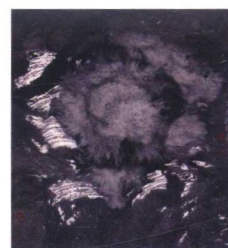
048

050

052

054

061

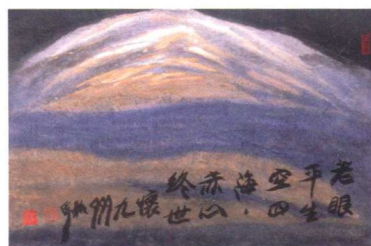
062

066

068

072

073

036

038

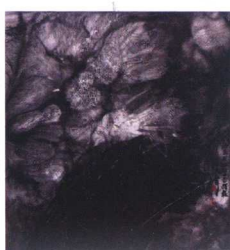
044

046

056

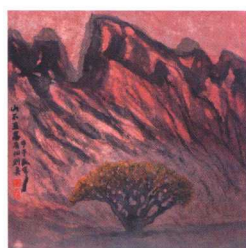
058

060

063

065

070

071

074

076

078

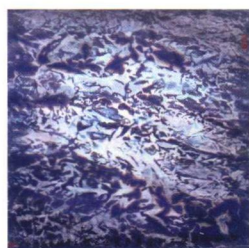
080

084

085

092

094

096

100

102

106

107

110

112

082

084

086

088

090

098

099

104

106

108

114

115