

祁
恩
進

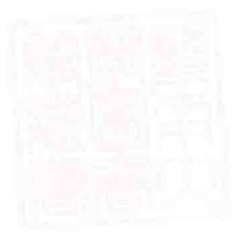

中国当代名家画集

祁

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
QI ENJIN
主编 贾德江
北京工艺美术出版社

恩

迎

图书在版编目（CIP）数据

中国当代名家画集. 祁恩进 / 贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-5140-1352-8

I. ①中… II. ①贾… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代
②山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J221②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 174096 号

出 版 人：陈高潮
责任编辑：冯淑泰
装帧设计：汉唐艺林
责任印制：宋朝晖
图片摄影：张劲松

中国当代名家画集·祁恩进

贾德江 主编

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲 18 号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
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 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/8
印 张 17
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1~2000
书 号 ISBN 978-7-5140-1352-8
定 价 178.00 元

祁恩进

1958 年生于南京

江苏省国画院专业画家

国家一级美术师

中国美术家协会会员

中国工笔画学会专家委员会委员

中国工笔画学会常务理事

兼任现代工笔画院副院长

璀璨青绿 浩然水墨

——祁恩进的艺术世界

贾德江

要谈祁恩进的绘画，会有两个起点，一是他在青绿重彩山水画领域的成就；二是他在水墨大写意山水中的创造。前者工整富丽、严谨精致，以色彩烂漫取胜，追求的是天开图画般的山光水色的辉煌壮伟；后者粗笔大墨、放笔直取、解衣盘礴，以水墨得意为上，追求的是山情水境“开拓万古之心胸”的无言大美。两种截然不同的风格体貌，两个相对走向极端的画系，一工一写、一色一墨、一细一粗，居然汇聚一个人的笔下，且各具个性，各自都取得非同一般的业绩，其本身就是一个值得探讨和研究的课题。何况祁恩进竟是一个无师自通、完全靠发奋自学而跻身中国画名家行列的翘楚，其间付出的心血、意志和力量，也是常人不堪比肩的。

自幼喜爱绘画的祁恩进，出生于20世纪50年代后期，成长于“文革”的动乱年代，他没有显赫的家世背景，也无缘于“学院派”的教育，幸运的是他有入伍从军的经历，后来得到一份拿国家工资的工作，虽在基层机关供职，但职能与绘画相关，也就使他在安步当车中度过了青春年华。

其实在这段时间里，在他看似平静的外表下有着不安分的灵魂，好像火山平静的外壳内终日翻涌着随时可能爆发的岩浆。因为对艺术的挚爱，他要改变自己的人生，成为真正的艺术家，他在等待机会。他深知机会往往是留给那些有准备的人的，但他没有可依傍的外部动力，只有凭借自己的努力积蓄力量、做好准备、创造条件以实现心愿。他唯一能做的，就是以“十年磨一剑”的决心，心无旁骛地投身艺术的探赜索隐中，丰满自己的学识，提高自己的技艺，创作出精品力作，显名于世。

他对山水画的偏爱，根植于他生活在江苏这块人文荟萃之地，不可避免地受到以傅抱石为首的江苏画派的影响。80年代初期，傅抱石与钱松喦、亚明、宋文治、魏紫熙这些江苏画派的骨干画家都处于山水画创作的高峰期，其影响波及全国，拥有大批的追随者，自然也左右了祁恩进的抉择。在他研习山水画的初始阶段，他没有直接的老师，他的老师就是古今画家印刷的优秀作品。从临摹古人到研习今人，他下过深入的功夫。在广取博征中，他精研过唐宋工笔青绿山水的理法，当他从李思训父子的《明皇幸蜀图》《青山行旅图》，范宽、李唐的《雪山萧寺图》《万壑松风图》，赵伯驹、赵伯骕的《仙山楼阁图》《万松金阙图》——走过之后，尤对王希孟《千里江山图》用力最深，也对今人张大千青绿山水名作《华山云海图》反复研读，心追手摹，获益良多。在转益多师中，他探求过元人写意山水的笔墨堂奥，尤对“元四家”黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇用功最勤，以至清人石涛的破墨山水，今人李可染的积墨山水、张大千的泼墨山水、黄宾虹的氤氲浑厚山水、傅抱石的破笔散锋山水，都使他魂牵梦绕，“痴思长绳系日”。正是有了对古今之法如此的孜孜以求，才使他具备日后把青绿山水的艳雅多变和水墨山水抒情表意性发挥到极至的可能。

首选以青绿山水出彩，是祁恩进艺术的策略，也是他审时度势的结果。他看到青绿山水在唐宋时期的辉煌，遗憾的是在元代以后随着文人墨戏的兴起，重彩设色山水趋于衰落，只有少数画家擅于此道。他也看到，江苏画派“五老”山水新貌的光华，从内容、形式到笔墨，都做到了新颖而和谐统一，可惜都属于写意山水范畴而少有工笔重彩。他更深刻地感受到，改革开放后的盛世中国，呼唤富丽堂皇的青绿山水走出低谷重铸辉煌，以满足国富民强的时代需求。以青绿山水为切入点，既弥补了历史留下的空白，也顺应了时代发展，可占据“天时、地利、人和”的优势。一个艺术家的成功往往就在这一念之间，这应该是祁恩进的智慧。

功夫不负有心人，耕耘总有收获。当祁恩进开始以青绿重彩山水崭露头角之时，立即受到了社会各界的广泛关注，也受到了画界行家的肯定和褒奖。1996年，他的作品《丹崖松风图》惊获南京美术作品双年展一等奖；1997年，他的作品又荣获加拿大国际美术创作枫叶奖；1998年，他的作品再获首届江苏省山水画大展银奖，同年他创作的《吴越环秀图》以更为成熟的面貌一举夺得全国第四届当代工笔画大展金奖，并被中国美术馆收藏。自此，他的佳作不断，屡屡在全国各类大展中斩获奖项，好评如潮，名声日隆，被列为当代中国青绿山水画的代表人物已成业内共识。他也如愿以偿从漫长的业余美术生涯，一跃成为江苏省国画院的专职画家。

祁恩进的成功，在于他对艺术的执著，更在于他以苦学为伴而不间断的自我蒙养、自强不息。他不仅注重“画内功”的锤炼，尤

重“画外功”的修为。他说，不写字不行，不懂“以书法通画法”之理，难得中国画笔墨真谛；他说，不读诗书不行，不知书中有黄金、诗中有画意；他说不读史论不行，便找不到自己的方位。我见过他的书法，清畅道厚，天然与功夫并重；我也读过他的文论，精辟入理，妙语连珠。历代成功的画家，无一不是饱学之士，祁恩进总以他们为楷模夯实学问。我以为，他的青绿山水所以魅力无穷、语惊四座，大致可以推定，是他的学养之作，是一种人文的笔墨、智慧的艺术。如果按祁恩进自己的话说，则是“能与同处求不同”的艺术。这句平白如话的“同”与“不同”，实际上内蕴着深邃丰厚的哲思和变法图新的创造。

若与当代山水画坛名家高手相较，祁恩进与他们的“同处”至少有以下四点：一、创作出于缘物寄情，抒发感受性情，也写照学识品格；二、讲究笔墨，立足传统，在程式化的表现方式中，寻求个性化的表现样式；三、源于中国文化的厚重，创造诗书画的意境；四、作品主题是入世的，强调生活是艺术创作的源泉。然而，祁恩进更在于“求不同”，其作品中所显示的新的审美特质，我以为突出地体现为开拓性、融会性及时代品格的鲜明夺目性，可作如下概述：

一、他重振了汉唐雄风，开拓了青绿山水气势磅礴、壮丽宏伟的雄浑大境。他画的山水措景丰富，境界开阔，万千气象，尽收眼底。丘壑雄奇错综，植被丰茂多变，尽现层峦叠嶂、巉岩邃谷、古木高树、飞瀑鸣泉、村舍野布、云蒸霞蔚的无限风光。从中可以领略到祖国山河的雄秀、大自然的神奇，感受到作者开阔的胸襟和生机蓬勃的心灵。这是一种大气象、大格局、大境界的审美追求。

二、他融会古今、化合中西，开拓了青绿山水镂金错彩、万紫千红的色彩大美。在他的作品中，没有改变传统青绿山水积色勾染的表现技法，青绿之色仍然处于他作品的主流位置。但他则以色彩为线索，将自然色彩、西方色彩和心中色彩融入到古典青绿色彩的体系中，不仅将西方的色彩观念与传统的随类赋彩相结合，也不拒在国画颜料的运用中吸纳西方的水粉、水彩、丙烯颜料乃至日本的现代岩彩的优长，让传统的青绿山水在丰富的色相融合与冲突中，大放异彩。他强调以足够的色彩追求画面的饱和与厚重，他注重以朱色、赭色为主的暖色调与大青绿的冷色调相间相映，他更重视色调的主观化设计，于繁富中求统一、在统一中求变化，再加之白粉对穿插在山林中的白云、白雾、白树、白水的巧妙运用，祁恩进的重彩青绿山水万象更新，显现出前所未有的昂扬向上的明媚色彩，华美粲然、富丽堂皇，光耀人间，却不显嘈杂，透露出的是青春阳刚的文化气质。

三、他重视笔墨与色彩的交织，开拓了青绿山水既强调笔墨又强调色彩的新语境。历代的青绿山水讲究的都是色彩，笔墨的表达相应受到限制，绘画语言是工整的、制作的。这大概也是历代文人画家贬视青绿山水为“工匠画”的缘由。祁恩进则把对笔墨的关注放到与关注色彩的同样位置，为笔法与色法在技术上统一协调而用心着力。他的目标是有效地把文人画的笔墨和五光十色的赋彩融合在一起，把传统的笔墨结构变得更强烈、更状物、更富表现力，使易刻易板的青绿山水生动起来、沉稳起来、艳雅起来，也压住了色彩的浮躁之气。他的用笔稳健有力，富有书法笔意的多重变化。勾勒不再是单纯的轮廓线，而是随着山体树形水貌极尽起伏刚柔、朴拙繁简、曲直隐显之变，在对比中形成不同的节奏和韵律。他的用墨随情就景，随机生发，或皴或染、或烘或托，以墨显色辉，以墨显笔韵，笔与墨会，墨与色和，化机四出，蓊郁华滋。他的青绿山水因此更具绘画性而提升了品位。

四、祁恩进青绿山水的时代品格的鲜明夺目性，是由他表现的内容和形式所决定的。他的青绿山水导源于多次深入生活写生的强烈印象，有北方之雄、江南之秀，也有东南之幽奇、西南之神秘，他很少去画视野狭窄的小景，画的都是震撼人心的大山大水，都不乏开阔的空间、层叠的峰峦、岩壑的起伏、云行的迅疾、光影的变幻。引人注意的是，他画的山水既有别于近人的江山新貌和革命胜迹，也不同于古人的游观山水和隐居山水，他力图展现的是祖国河山的正大气象，去表现大自然的天机天趣，去表现那充满生机、生气的宇宙精神。为了探寻与之相应的艺术形式，他在中国画内在的规律中去探寻，在成就卓著的名家经验中去总结，在西方现代艺术观念中去汲取，更在生机勃勃的大自然中去另铸新意。最后进入的则是中与西、古与今的技法重组，去演绎一种“笔墨当随时代”的新形式、新语言、新境界，开拓了青绿山水从传统走向现代的创新之路，使这一古老的艺术形式重新绽放出青春光彩。显然，只有对这些景物十分热爱与迷恋的艺术家，才能画出如此令人动心动容的河山画卷。

谈及祁恩进的写意山水，最显著的特点是和他的青绿山水一样“不与人同”。他的山水所以由青绿转向水墨写意，不是他的心血来潮，也不是他在追风逐潮，而是他本心所归、本性所致。他喜欢大写意那种纵笔挥洒、墨渾淋漓的气度，在他问学山水之初，即从水墨写意入手，对传统的笔墨上溯宋元，下逮明清，都做过系统地研究，深谙写意山水之理、古今笔墨之法、状物写神之趣。他

的水墨写意山水一直与青绿山水并行不悖、双峰并至，只不过被青绿山水的盛名所遮蔽。他的青绿山水所以能呈现出“工而有意”、“气韵生动”、“彩墨共辉”的面貌，他的水墨写意造诣功不可没。

令人刮目相看的是，他的水墨山水所使用的语言，已不是大家所司空见惯的路数。既不是小笔头的水墨写意，也不同于小青绿的浅绛手法，更不是那种密密匝匝的繁复画风，而是以一种粗笔大墨的大写意方式，如秋风扫落叶，一吐胸中的块垒。其用笔一任天机，随心所欲，激情四射，恣肆奔宕，似有徐渭笔走龙蛇的率意狂放，也有陆俨少云行山舞的满纸飞动；似有石涛“万点恶墨”的迷蒙奇幻，也有傅抱石“乱头粗服”的散锋刷扫；仿佛还有浙江线构的魅力、程邃焦墨的奇趣，透出张大千泼墨渍水的化机与韵致。但祁恩进的卓荦之处，在于集多家之长而又能鱼龙化变，自辟蹊径，脱颖而出，自成家数。

线条与墨块构成他的大写意山水的基本元素。他的用线随机、放松、自由、舒展，写的意味十分强烈，或粗或细，或浓或淡，如风驰电掣，含毫命素，看似野战无序、横涂竖抹，实则心手相应、不滞不碍，“穷变化于笔端”，“泯规矩于方圆”。其笔力如高山坠石如锥划沙，以离奇苍古而又清润通透的笔法，放笔江山写我意，绘出了江山入怀、云水知音、天地无为、笑傲林泉的诸般胜景。他的用墨以泼为主，淋漓酣畅，以湿笔居多，深受张大千创立的泼墨之法启发，所不同的是，他没有走向张大千抽象化之路，而是将泼墨与他的山水图式结构具有很强的相契性和生发性，构成了线与面、墨与笔、墨与水的水墨交响。

就笔墨二者关系而言，他以点线交织、水墨冲撞代替层层积染，力求纯化语言，于单纯中求变化。就笔墨形态而论，他亦化繁为简，把前人的勾皴点染色色俱全，省略为合勾皴为长线，以干皴代擦，以泼墨代染，突出大势；从笔墨运行程序来说，祁恩进更借鉴大写意花鸟兼勾带点的一次性过程，改造了写意山水画先勾后皴再擦再层层积染最终打点的程序，通过由浓到淡、由干到湿的点线笔墨的对比交错的笔势运动，在整一中见丰富，在随机中求自然。在整体与局部的关系上，他把握整体无不胸有成竹，求其布局的万般变化，尤重动势，极具视觉张力，但处理局部又能发挥笔端机趣，信手随意，潇洒生动，画面呈现一种旋转飞舞的视觉效果，雄肆狂放，带有一种野性的气质和风貌。

他的画以“笔意恣纵、大墨淋漓”的画风一新耳目，迥异于同代画家文静、淡雅、清逸的审美表现，同时强化了他的个性化的风格特征，又体现出传统山水画所不具备的韵致。那种“当其下手风雨快，笔所未到气已吞”的大气磅礴，那种情绪化的自由流动带来的回肠荡气，似乎都含蕴着“念天地之悠悠”的慨叹，这是自然天成的本色，也是他厚积薄发的使然。

祁恩进的画显系南宗文人画一路，但却绝非逸格。他的画至少在韵味气息上是与元人及董其昌、“四王”甚远，倒是与“四僧”，尤其石涛有相似之处，追求粗放而不是蕴藉。当然这也与近现代山水画大家陆俨少摒弃南宗文人画一味求静、求逸，转而求动、求肆，乃至求拙有关。尤其在图式营构上，祁恩进是倾向北宗的，但在笔墨情韵上，多含南宗意趣，可以说，他的这种大写意山水是兼融南北宗的，抑或也可称为北宗文人画。

祁恩进的山水画得之传统很多，这是他的立身之本，但他得之江山之助更多。然而，他既不是一味师古，僵死于古人足下，也不是模山范水，以写实替代胸中之壑。他是一位真正能将传统笔墨与自然山水达于大化的山水画家。

祁恩进是一位集传统笔墨之大成者，又是一位能够为现代山水画提供风格和观念的开拓者，这是他在工笔与写意两方面所取得的成就所印证的。他的青绿山水如明珠璀璨夺目，他的水墨山水如椽笔浩然大气，他一直走在重彩青绿与水墨写意之间，这是他的心灵审美不可或缺两种方式。由此看来，随着画家对自然山川精神本质的重新认识和发现，他的山水画的内涵与外延在不断扩大，他将在全方位多层次的探索中给中国山水画注入新机，给发展中的中国山水画艺术增添新的光彩。

作为20世纪50年代出生的画家，祁恩进对艺术始终抱着他们这一代人所共有的强烈的使命感。他因对艺术的执着和独特的感悟，一直在不断寻找自己的人生目标，不断叩问人生归宿和艺术本体的终极价值。追逐理想，使他对人生与艺术不懈的求索与实践。他不会停下脚步，满足他已取得的突出艺术成就，他还会在不知疲倦的勤奋探索中，向社会、向大众奉献新的创作成果。

作为老朋友，我愿意与他举杯邀月、花间对酌，共享成功的喜悦。

2017年6月8日完稿于北京王府花园

（作者系著名出版人、美术评论家、画家）

图 版 目 录

坐看江湖 /2
瘦西湖 /4
网狮园 /6
湖山有约 /8
听风图 /10
烟云四季 /12
夏山幽居 /14
天台泉石图局部 /16
天台泉石图 /17
江山入怀局部 /18
江山入怀 /19
云游 /20
秋山合古意局部 /22
秋山合古意 /23
笔墨江山局部 /24
笔墨江山 /25
石涛笔意 /26
观自在图 /28
蜀山古意 /30
溪山晴云图 /32
此岸彼岸 /34
溪山访友 /34
西行漫记 /35
消夏图 /35
山水间 /36
静远图局部 /38
静远图 /39
秋山觅句图局部 /40
秋山觅句图 /41
听松图局部 /42
听松图 /43
云溪 /44
容颜 /46

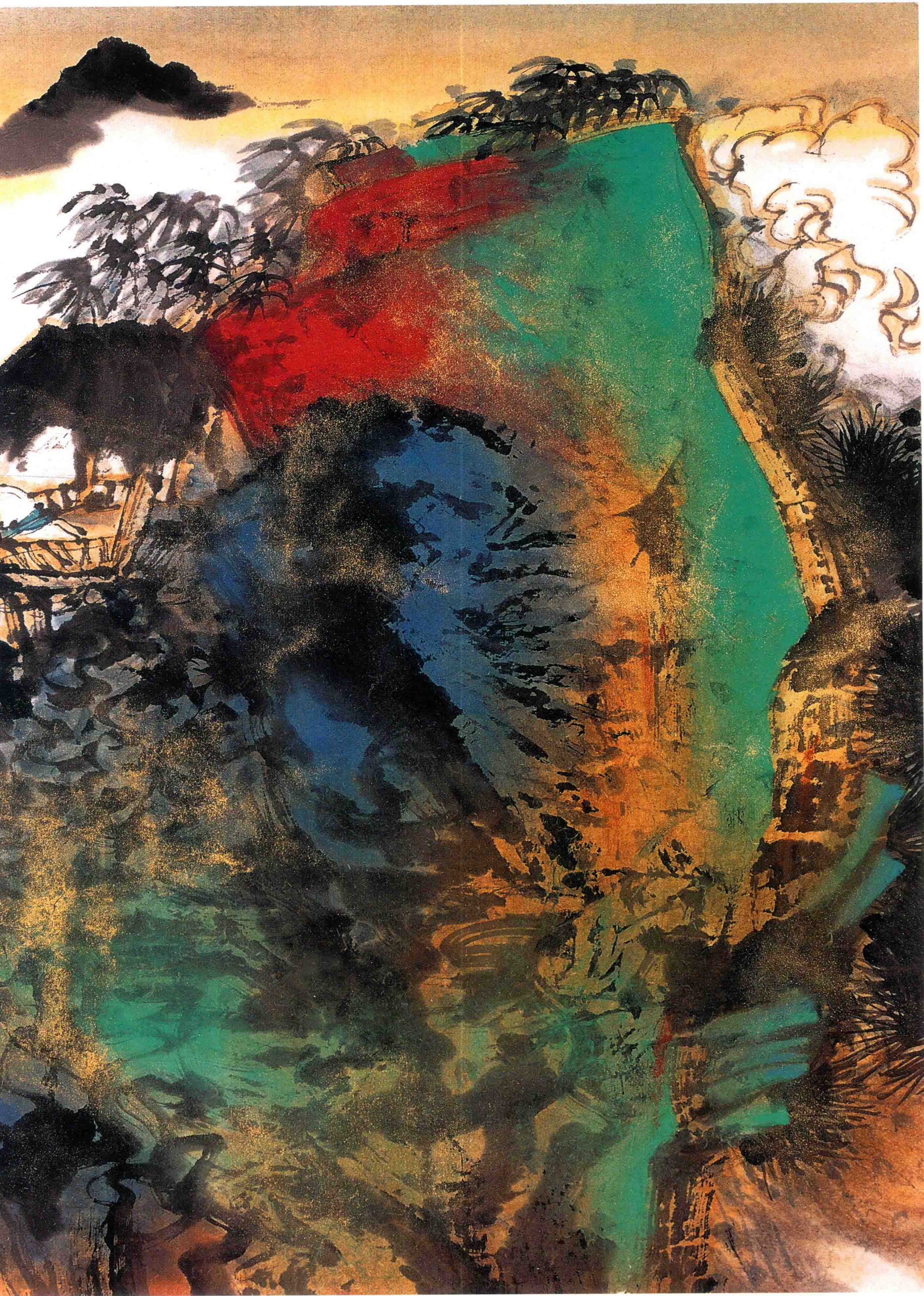
容颜局部 /48
山海听涛 /50
山静瀑声喧 /50
浮生若梦 /51
一亭松风 /51
霞归何处 /52
山居图 /52
南山峨峨 /54
湖山吟局部 /56
湖山吟 /57
桃花开时溪水香 /58
江山藏秀图局部 /60
江山藏秀图 /61
天地无为局部 /62
天地无为 /63
丽景图 /64
回头似梦 /66
西岳晴岚图 /66
吉隆藏秀 /68
春暖 /70
相忘江湖 /72
云水知音 /74
永嘉山水图 /76
山水清音图 /76
石涛诗意局部 /78
石涛诗意 /79
坐忘图局部 /80
坐忘图 /81
浙东山水 /82
夕阳烟树局部 /84
夕阳烟树 /85
云崖苍润 /86
云卧溪山 /88

楠溪江 /90
楠溪江局部 /92
啸傲林泉局部 /94
啸傲林泉 /95
云泉古意局部 /96
云泉古意 /97
云水知己 /98
水墨小品 /100
白云红树古今同 /102
吟秋图 /104
独步天地间局部 /106
独步天地间 /107
湖山诗话 /108
不知有汉 /110
旧梦尘缘 /112
旧梦尘缘局部 /114
声振四野 /116
高秋图 /116
抱朴山庄 /117
云崖听音 /117
江山秋暝局部 /118
江山秋暝 /119
听秋局部 /120
听秋 /121
松亭谈禅图局部 /122
松亭谈禅图 /123
高秋图局部 /124
高秋图 /125
华山晴云图 /126

中国当代名家画集·祁恩进【图版】
ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAJI QI ENJIN

坐看江湖
2009 年
纸本设色
34cm × 34cm

瘦西湖
2009 年
纸本设色
34cm × 34cm

· 追思尔 颇意在金品中 作

网狮园
1993 年
纸本设色
70cm × 70cm

湖山有约
2013 年
纸本设色
34cm × 34cm

