

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国美术学院
艺术家系列

穆家善

MU JIASHAN

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

穆家善

MU JIASHAN

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 穆家善 / 连辑主编; 穆家善著. —北京:
文化艺术出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5039-6319-3

I. ①中… II. ①连… ②穆… III. ①艺术—作品综合集—中国—
现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第088206号

中国艺术研究院
艺术家系列

穆家善

主 编 连 辑

著 者 穆家善

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 王 红 朱百钢

整体设计 顾 紫

本册美编 楚燕平

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2017年10月第1版

印 次 2017年10月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 15.5

字 数 20千字 图片50余幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6319-3

定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目 录

艺术自述

玄素之美 我心向往 \ 2

艺术作品

造化在我心耶手耶 \ 8

秋水无痕玉镜清 \ 10

天雕地塑我耕田 \ 12

壁立千仞 \ 14

空谷参禅图 \ 16

高壑飞流图 \ 18

大禅午修图 \ 20

云壑青山歌岁月 \ 22

一路飞雁一路歌 \ 24

林泉高致 \ 26

清泉鸣翠图 \ 28

禅心慧谷 \ 30

钟灵毓秀图 \ 32

高壑入云端 \ 34

高山觅句图 \ 36

天地大观极游览，山林异致得清幽 \ 38

临春风思浩荡，望秋云神飞扬 \ 40

屋后青山入画图 \ 42

凌云伴我乐逍遥 \ 44

苍山新翠 \ 46

秋高气爽图 \ 48

渔歌唱晚图 \ 50

穿越神秘的挂壁公路 \ 52

云自无心水自闲 \ 54

烟涛微茫图 \ 56

江山不夜歌 \ 58

高秋信步图 \ 60

澄怀观道图 \ 62

旭日东升图 \ 64

步诗图 \ 66

树有灵性图 \ 68

谁知大隐者，乃是不羁人 \ 70

一江新秋图 \ 72

山高我为峰 \ 74

齐云山 \ 76

九龙松 \ 78

临春风思浩荡 \ 80

朝观灵山胜境，暮写楞严佛经 \ 82

清风送爽图 \ 84

秋江明如镜 \ 86

无酒学佛有酒学仙，左壁观史右壁观图 \ 88

南迦巴瓦峰下的直白村谷 \ 90

雅鲁藏布峡谷 \ 92

西村头老榕树 \ 94

化境苍穹尽萧瑟 \ 96

晴空万里白云知 \ 98

无极 \ 100

翠碧烟霞 \ 102

西部大峡谷 \ 104

风云起惊涛拍岸 \ 106

高壑飞流入画图 \ 108

创作思考

直言当代中国画 \ 112

玄素之美 我心向往

蓦然回首，已近耳顺之龄，虽学画50年，但自知在绘画道路上仍是个小学生。回眸人生艺术之路，多少挫折、多少痛苦都因这份单纯的执着化为了甘甜。

6岁起，受读过几年私塾，又喜欢舞文弄墨的祖父影响，我开始喜欢上书画艺术。在我懵懵懂懂时，正值“文革”如火如荼，外面终日人山人海地热闹，爷爷却把我圈在家里给我讲故事。《春秋》《左传》《资治通鉴》；盘古开天地、修己而不责人、立德、立功、立言；秦始皇统一天下、竹林七贤、名医华佗、书圣王羲之，我都听得津津有味。当我刚能写几个字的时候，就写字让爷爷来认，甚至造字让爷爷猜，他总是鼓励我说，这个像什么字，那个有点像什么。儿时的胡闹，无意间被爷爷鼓励认可，却激发了我的创造热情。

1979年，我18岁，高中刚毕业，命运就把我安排到了艰苦的军营，成为南京军区的一名炮手。虽然看似远离了绘画，但我却将军营生活当作锻炼意志的“天赐良机”。我将自己每月仅有的六块钱津贴全部换成了笔墨纸砚。在艰苦的训练之余，坚持习墨练字，即使浑身酸痛，手不听使唤，我还是每天要用颤抖的手写上几张书法。1980年，我的处女作在南京军区机关报《人民前线》上发表，这让我信心倍增，钻研中国画的劲头更足了。绘画天赋得到部队领导的赏识，不但让我从部队基层调到军区炮兵司令部电影放映队做放映员，而且还送我到江苏省国画院老师办的国画班学习。炮兵司令部参谋长黄镇东将军（画家陈丹青的岳父）对我学画特别鼓励，介绍我拜著名画家陈大羽教授为师，那年我21岁。三年的军旅生活使我的意志更加坚定，拜师学艺夯实了青少年时期的绘画基础，老师的为人品格也成为我的学习标杆。拜师的第二年，我就以中国画专业第一名的成绩考入了南京艺术学院。

20世纪80年代，南京是中国新文人画重要的发祥地之一，我也曾推波助澜，组织并参加中国艺术研究院美研所主办的“中国新文人画展”。1986年，我在上海举办了人生第一次个人画展，沈柔坚、李天祥、谢稚柳、邵洛阳、萧海春等师长予以好评。沉思多年后，我发现自己不是新文人，更非“之乎者也”的老文人，以往所追求的，有巧薄轻脆的一面，于是开始追求厚重灵逸并重的境界。1987年，作品《小放牛》获“第七回日本国际

水墨画邀请展大奖”，日本《朝日新闻》评论说：“技法之优秀和出色的表现手法，预示着穆君将担负中国画崛起之重任。”1989年在中国美术馆举办个展，受到李可染、周思聪等京城美术家及首都美术界的好评。

1995年，我应美国三大美术学院之一的马里兰美术学院邀请赴美讲学，并举办个人画展，在美国上流社会和学术界引起了一定的反响，从而开启了我在美国18年的西方现代艺术研究和中国文化传播之旅。远离美术界的喧嚣，在美国独善其身的日子里，三更读书五更习字，我拼命地吸食着中国传统和世界当代的艺术营养，终于迎来了个人艺术上最重要的突破时期。

2011年，时值知天命之年的我不知不觉学画已经有四十多个年头了。虽然游历海内外名山大川，泛阅世界巨匠原作无数，但心里再次萌发了一个想法：“以自家之法画穆家山水。”

曾几何时，这个想法如同一粒种子般被埋在心怀。记得大学二年级的时候，听说上海博物馆正在举办吴昌硕画展，我立刻赶到美术系请假，未果，便做贼似的逃课潜往大上海，朝拜齐白石都愿做“门下走狗”的吴昌硕的作品。我如痴如醉地看了三天，吴昌硕有首题画诗一下击中了我的心扉：“画当出己意，摹仿随尘垢。即使能似之，已落古人后。”

吴昌硕的这首诗虽让人有“醍醐灌顶”的顿悟，但也使我很快陷入不立新法何出己意，“为伊消得人憔悴”的困境之中。看着自己的画稿，才发现在自己的画笔下都是别人的东西，画得再好也不属于自己。面对着神秘莫测的绘画艺术，我意识到一个有个性的艺术家的根基是何等重要，“丹青难写是精神”，我开始清醒地认识到研究的深度决定了创新的高度，自己唯有从头开始再往传统里扎，才有希望登上艺术的巅峰，我开始把目光聚焦在中国古代艺术大师的作品上。

道家的超脱自然，儒家的修身养性，佛家的禅思冥想，给我广博的滋养。自然科学、民间手抄本、雕塑、版画、汉画像石、碑拓，我都潜心研究。一边澡雪在文化的甘霖中，一边背起行囊，走陕北，进草原，入川藏，登黄山……感受祖国锦绣山川的壮美与雄阔，

可谓“搜尽奇峰打草稿”。

在我旅居美国第十三个年头，2008年2月，联合国世界银行遴选我为首位华裔画家，主办了“穆家善中国画国际巡回展”，巡展到华盛顿、上海、北京、洛杉矶、旧金山、台北等地。在地球的东西两极之间飞个不停，环球之旅成了我求教世人的大课堂，飞机也成了我不得不放下毛笔补充睡眠的安乐床。

长期旅居海外，怀抱着艺术的梦想，潜心艺术创作，很多年没有跟家人一起过春节了。2011年年初，我决定给自己放个假，从美国回国省亲。没有任务，身心一下子放松下来，作画时也就怂恿着自己“胡来”，毛笔着枯涩的焦墨，毫毛又被放肆地揉成刺猬一般，灵感一来，千毫齐发，如气贯长虹，挥洒自如。

哇！千毫皴！焦墨千毫皴！难道我这愚笨之手为中国画添了一法？千毫皴法画山石，一笔折变，多向得势，天然浑合，妙趣横生；千毫皴法画流水，裹笔行锋，绵绵、滔滔、滚滚，有厚度，有生命；千毫皴法画行云，龙腾雀跃，风起云涌，山雨欲来，任意放飞。千毫皴领我如入苍茫化境，抒写出我心向往的浩瀚洪荒的大千世界。

看似一瞬而立的千毫皴，实则历经无数的鉴借、研究、感悟和艺术实践。我立足于宋、五代传统和中西文化艺术的比较中，从中国民间的皮影、剪纸、汉画像石、瓷陶器绘画、漆画、芜湖铁画，乃至塞尚的印象派绘画、版画、雕塑，以及现代装置艺术中，吸收了大量的营养。还有从小时候学画时记忆深刻的家乡徐州菜中的“黑”“咸”“辣”里得到启发。经过数十年沉淀，特别是在美国近20年“世外桃源”式的隐居，大胆探索与缜密的思考，终于在辛卯岁首找到了属于自己的绘画语言——焦墨千毫皴。

千毫皴，它不仅丰富了传统中国画的表现语言，而且使主观意识作用下的用笔和非随作者强意所为的自然笔触、墨趣融为一体，有天人合一之美。画家一旦从使用工具中解放出来，便进入了一种自由的创作状态，境界大开，绘画产生新的面貌、带入新的境界，大大开拓了中国画的创作空间与前景。若是说任何一个画宗学派、一种风格都是由于艺术家技法的革新而起源的，那么技法的变革便激发了艺术家的思想变化，崭新的艺术风貌和艺术哲思自然地汇成了一股势不可挡的洪流，令时代的精神自然地流淌于作品

之中。

中国开放了，经济富强了，喜欢穿唐装的人越来越多。今天的画家们出国考察如同到乡下度周末一样随意，遗憾的是黄皮肤、白瓢子的审美“香蕉人”却越来越多。我以前曾经说过，中国画中的“意境”“气”和“山水画”在西方的字典里找不到对应词。中国唐代王维的艺术与思想早就进入了后现代。西方艺术追求人性宣泄，中国艺术讲究心灵观照，中国人再也不能自卑地以西方人对东方艺术的孤陋寡闻的审美价值观来评判中国画了。100个西方的艺术家中，有99个看了中国画后会说自己不懂，他们缺少对东方哲学和绘画的学习和了解。而中国高等院校的中国画专业学生却有很多具备扎实的素描造型功夫，画中国画的画家有不少人油画也画得非常棒。既不做古奴，也不做洋奴；既要借古开今，又要洋为中用。中国画家当以开放、自信的心胸画具有中国精神的中国画，而不是拿着中国毛笔去抒发西方人的审美情感。什么时候回到民族自信的审美之源，什么时候中国画就有了希望。

2007年，我被教育部遴选为中国教育部长江学者候选人。2011年作为国际杰出艺术人才引进回国工作，担任南京大学中国书画研究院常务副院长。后受聘为中国艺术研究院中国画院研究员，成为中国首位焦墨画硕士研究生导师，无意间也成为中国高等艺术院校焦墨画学科课的开创者。近年来，人民美术出版社多次约稿，要我撰写中国焦墨画研究的著作，文脉承传的责任与教学重担压在肩上，我萌发了以焦墨千毫皴技法画遍中国，为祖国河山立传的想法。20世纪，李可染先生面对历史、传统和未来发展说出了这样的豪言壮语，创造了丰碑式的李家山水。清代大画家石涛说“笔墨当随时代”，我想一个回归祖国的中年画家集一生的学养与努力，在精力最旺盛的时候，以自己的笔墨技法去实践，去描绘祖国的大好河山，既是向传统的致敬，也是向中国画的致敬。

如今，艺术引领着我一路走到“黑”——走进了焦墨画艺术世界这个浩瀚无边的海洋。

在科学实验中，我们惊奇地发现把赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫混在一起，得到的颜色却是黑色，黑色可谓包纳万物之色。在西方色彩学中，黑色被称为“皇后色”，像皇后一样高贵。而中国北方民间有谚语说：“若要俏，一身皂。”皂与白相对，老百姓都知道

黑色提神、庄重、大方。故我选择了黑色作为我绘画美学的核心基础，阔焦墨之无疆之境。

与当下流行的汤汤水水的雾霾式中国画所不同的是，焦墨画是一种以焦浓之墨为绘画媒材，以渴笔作画的一种绘画艺术形式。在中国画不断创新发展的进程中，焦墨画已被推至探索多元化和多样性艺术形式的前沿。以焦墨为媒材作画，最早可散见于5000年前的彩陶之上，从西安半坡村的仰韶文化遗址中，人们就惊喜地发现了很多精美漆黑的彩陶纹饰。从隋唐时期盛行起来的壁画，也基本上是焦墨勾描、没骨填彩画法为造型手法，但大多都是简单的勾勒、平涂和彩绘。在绢本与纸本绘画中，焦墨最初是出现在山水画的远山的配景处，画家以此来体现雨过天晴的厚重山脉。据史料和现存的作品考证，北宋时期的画家多喜用焦墨之法掺用于画中，但以焦墨为媒材来独立完成一幅山水画作品的却是明末清初的程邃。程邃之后，黄宾虹、张仃的探索为中国焦墨画创作做出了杰出的贡献。

中国焦墨画的创作与研究成为我终生追求的目标。玄素之美，我心向往，大道至简，自在其中。

穆家善

2017年4月

