

中国当代名家画集

ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAJI

王炎

北京工艺美术出版社

中国当代名家画集

王贵忱

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
WANG GUI SHENG
主编 贾德江
北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集. 王贵胜 / 贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5140-1668-0

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 (2018) 第 286045 号

出版人: 陈高潮
责任编辑: 张 恬
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

中国当代名家画集·王贵胜

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) 87360216 (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 北京恒嘉印刷有限责任公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8
印 张 15
版 次 2019 年 1 月第 1 版
印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1~2000
书 号 ISBN 978-7-5140-1668-0
定 价 168.00 元

王贵胜 美术学博士,北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师,曾任艺术与传媒学院副院长。

第七届北京师范大学教学名师,北京师范大学教学指导委员会委员,北京师范大学启功书院中国画研究院副院长,广州大学松田学院专职教授,中国美术家协会会员,中国美术家协会美术教育委员会委员,北京市高校美育研究会常务理事,北京文艺评论家协会理事,清华大学吴冠中艺术研究中心研究员,清华大学张仃艺术研究中心研究员,教育部艺术硕士教学指导委员会美术与设计分委员会委员,教育部义务教育美术教材审查专家,教育部学位中心硕士博士论文通讯评审专家。

1954年生于河北丰南。1981年12月毕业于湖南师范大学美术系,获学士学位。1993年毕业于湖北美术学院中国画系,获硕士学位,留校任教。2002年毕业于清华大学美术学院艺术史论系,获博士学位。

其中国画、水彩画作品入选国内外重大美展20余次,多次获奖。百余幅作品被收入各种大型画集,并在各专业报刊上发表。出版学术专著有《中国山水画景物构成》《美术鉴赏十六讲》《王贵胜美术论文集》及高校美术基础教材四种。出版个人画集有《王贵胜国画作品优选》《中国当代名家研究丛书——王贵胜研究》《当代中国美术经典——王贵胜专辑》《王贵胜水彩画选集》《名校·名师·名作——王贵胜油画作品》《搜奇创新——王贵胜山水画新作选》《王贵胜山水画选集》等。在《美术观察》《美术》《美苑》《装饰》《美术研究》《世界美术》《文艺研究》《中国书画》等刊物上做过专题介绍,发表专业论文40余篇。曾在美国、德国、法国、日本、俄罗斯、土耳其以及中国香港等地举办个展和参加联展。曾获第五届北京市文联文艺评论一等奖。多幅作品被多家美术馆、美术机构和国内外收藏家收藏。

造境和写境的交融

——王贵胜的山水画创作

邵大箴

王贵胜是一位有思考、有修养的艺术家。他从事中国画创作与研究30余年，其间经历攻读学士（湖南师范学院美术系）、硕士（湖北美术学院中国画专业）、博士学位（清华大学美术学院美术学专业）阶段，也长期在高等院校教授技艺、画史和画论，并勤奋地从事艺术实践。他性格平和，为人正直，待人诚恳，工作积极负责。对待绘事，他一丝不苟地钻研技艺，系统地临摹过五代、两宋、元明清诸家作品，深入探究山水画创作技法与创作原理。他重视到大自然中观察与体验，多次赴云南、西藏、三峡等地写生创作。他的硕士研究生毕业创作《青藏高原组图》成绩突出，受到好评，在画界崭露头角。他撰写的博士学位论文《中国古代山水画景物构成研究》，基于对中国古代山水画大量图像、图式的梳理与分析，结合丰富的文献资料，借鉴西方美术史研究中的图像学方法，对传统山水画表现对象的构成做出了颇有学术见解的探讨。尤其是他联系风水学理论的关于山水画理想模式的论述，很具新意。他之所以如此醉心于学术研究，一是为了使自己的创作实践减少盲目性和增加自觉性，二是为了充实自己的艺术修养，更称职地担负创作教学与艺术史论授课的重任。

从王贵胜山水画创作的文脉来看，是属于兼重丘壑和笔墨这一流派的。传统山水画自唐宋以来，流派纷呈。虽然各派理论上都讲用笔墨写丘壑来表现意境，但在艺术语言上却各有偏重，有以表现丘壑为主的，有以笔墨为中心的，也有介于两者之间的。“丘壑”一词，本是客观自然，即第一自然的意思，但在传统画论中“丘壑内融”或“丘壑内营”则是指画家经过外师造化、法取古人，融化在心胸中的自然，即“第二自然”。20世纪山水画的两大高峰黄宾虹和李可染，在美学理想上虽有一脉相承之处，但具体在绘画表现语言上却有不同追求。前者在淋漓尽致地发挥笔墨浑厚华滋的美感中，表现超然的山水境界；而李可染的“写生—创作法”则更多地在客观自然中提炼美。从王贵胜的艺术个性、素质和他受到教育经历来看，更接近李可染的艺术方法。他受过西画造型的训练，在探索造型与笔墨的结合上，在彩与墨的融合中，有不少体会。他也积累了水彩画的经验。但传统的笔墨，特别是黄宾虹在笔墨上的成就，对他有很大的吸引力。因此，他近年来的山水画创作，似乎在取两家之长中寻找自己的个性面貌，即我前面提到的在兼重丘壑和笔墨中表现意境。

王贵胜的着眼点在画境的深沉、厚重。他在一篇论述张仃先生艺术格调的文章中，引用明代吕坤《呻吟语·性命篇》把“深沉厚重”列为“第一等素质”的论点，认为20世纪的山水画家“当得起深沉厚重四字的只有黄宾虹、李可染、张仃三人而已”（引自王贵胜：《深沉厚重的性命与艺术——张仃先生的艺术格调》，载于《当代中国画》杂志2010年第4期）。黄、李、张三位的画法各不相同，但深沉厚重的气质和品格相近。因此，在山水画创作中，王贵胜不拘泥于一家一派画法的师承，而在于全面吸收，在画境的营造上狠下工夫。

首先，他重视客观自然的取景。他的作品多取材于青藏高原雄浑宏伟的大山大水和奇异景观；其次，他的画面多是满构图，表现高原变化无穷的云彩、崇山峻岭的雄健壮阔以及大自然鬼斧神工。王贵胜懂得，写大自然的壮阔景象，不论画面大小，都应注意整体感和细部的丰富性，以免产生大而空的感觉。为此，他不仅用稀有的奇花异木以及宗教庙宇、神幡来强化环境气氛，而且在运用块面构成的同时，重视笔墨的点擦皴染，并辅以丰丽的色彩，机智、巧妙地处理墨与色的关系，从而组成一幅幅既引人入胜又耐人琢磨的画面。

王国维在《人间词话》中说，艺术作品“有造境，有写境，此理想与写实二派之由分。然二者颇难分别。因大诗人所造之境，要合乎自然，所写之境，亦必邻于理想故也”。王贵胜的山水画兼有造境与写境两种方法，是基于写实基础上的造境，创作的来源是他深入自然的观察、体验和写生，而在创作的过程中则调动了他长期积累的修养，充分发挥自己的艺术想象力。他取得的成绩是可喜可贺的。当然，要把造境与写境真正水乳交融，别开生面，还需要长期不懈的探索。王贵胜的艺术正在朝着这个方向前进，我们期待他更大的成功。

（作者系中央美术学院教授、著名美术理论家）

以中为主 洋为中用

——王贵胜的新写实主义山水画研究

贾德江

在当代画坛，王贵胜显然处在一个特殊的位置上。一方面，他拥有博士学位，长期工作在教育战线，身为高等美术学院的副院长、教授、博士生导师，为培育艺术新人耕耘播雨，呕心沥血；另一方面，他从不放松自己对艺术技巧和理论的深入探索和研究，不仅擅长中国画，也精于西画，还工于理论致思，且均有建树，都有不同凡响的业绩。可以说，他是当今并不多见的熔中国画、西画、教育、论艺于一炉的兼具高学历和领导才干的复合型艺术家。

由此，我很自然地联想起在早期现代美术史上，那些集西画、国画、理论、教育于一身而闻名遐迩的大师巨匠，如徐悲鸿、刘海粟、林风眠等。他们都曾留学欧洲，对西方绘画有着一流的洞悉和把握；归国后，都曾从事美术教育领导并对理论有卓越的识见，最终皆不甘囿于西画而转向中西融合的中国画创作，以至在中国画领域成就斐然。

王贵胜似乎与这些艺术大师有着相同的知识结构，所不同的是：这几位前辈都是先以油画名世，后期放弃油画致力于中国画创作，并与教学和理论皆取得卓越成就。而王贵胜则以中国画筑基，以山水画为主攻，虽名满画坛，却始终不间断地进行西画的写生实践。对西方写实主义和俄罗斯巡回画派的青睐，完全可以从他的油画风景和水彩人物中明显地反映出来。从中也可以看出，他从水彩人物中得到表现物象体面关系和结构的锤炼，从俄罗斯巡回画派的作品中获得了色彩空间感、光色明暗冷暖变化及厚涂法的掌控。他把这些方法在他的山水画中和传统的笔墨结合起来，使画面浑厚鲜活、彩墨辉映和富有生活气息。他坚持“以中为主”的原则，重视以书法为根基的传统学养，在中西文化艺术广泛交流的大潮中做“洋为中用”的融合，目的是为写意的中国画在保持民族特色的同时，获得更强的表现力。他的山水画因此重建了传统文人山水画的秩序，并结合运用色彩、构成等西方现代艺术的语汇，走向新写实主义。

这种新写实主义山水画风为李可染先生所创。他在20世纪50年代以外出写生为标志的创举，不仅影响了江苏傅抱石、钱松喦等人，也影响了西安赵望云、石鲁等人，纷纷到大自然中写生，使中国画界掀起了写生高潮，并涌现出许多优秀的有现实感的作品。李可染的从“对景写生”到“对景创作”，他创建了山水画写实主义创作的新方法，即是把包括关注形、光、色在内的西画创作技巧，通过写生，有机地融入传统的、写意的笔墨体系之中，形成了李可染以积墨逆光为特色的“黑山水”。这是中西融合、以写实主义改造中国传统山水画的典范，标志着传统山水画的现代转型，大大地推动了中国山水画的发展。此后，李可染的新现实主义山水画，已成为当代山水画的主流得到蓬勃的发展，王贵胜也不可避免地受其影响而成为“李家山水”的后继者。

可以肯定地说，李可染的“精读传统与大自然两本书”的教诲，对王贵胜的影响是刻骨铭心的，是指引他渐修顿悟的画学“指南针”。当他从“北宗”崇伟型山水及“南宗”婉约型山水一心追手摹之后，更准确地说，当他“一手伸向传统”，熟练地掌握传统山水画笔墨技巧之后，他逐渐为传统绘画的精神和审美格调趣味所吸引；接着他“一手伸向生活”，像李可染先生一样，走进五光十色的大自然，紧紧抓住“写生”这一重要环节，努力解决怎样从传统笔墨中分解、整合，创造出符合真山真水地貌特征表达的笔墨语言，并将这种笔墨语言升华为个性才情和精神境界的载体。他一次次地走进高山大川，既画塞北也画江南，一次次打动他的是或雄强或壮伟或幽奇或柔秀的祖国山河。他越来越懂得传统笔墨在新写实主义山水画中的重要性，深刻地体会到，光有写实造型的本领还远远不够，若无笔墨的帮衬，易失于刻板而无韵味。他思考最多的是笔墨如何为造型服务，如何根据自然山川的丰富和感悟的新颖，相应地带动笔墨的新变，

对源于西方的写实手段进行中国式的改造与升华。基于此，他的新写实主义山水画渐渐形成了重题材开拓、重丘壑营构、重笔墨情韵、重彩墨互动、更重视表现地域特色的创作倾向。

很显然，王贵胜的新写实主义山水画关注的是地气而非天籁。他对足迹踏访过的雪域高原、天山平湖和举目无尽的西北山川，有着深深的眷念；他对步履登临过的长城内外、峡江两岸和南方的幽谷鸣泉，情有独钟。他仰望崇山峻岭的巍峨雄强，他鸟瞰青山绿水的春光秋色，以浑凝厚重的量感、苍茫郁勃的明暗、严谨强固的构成、色墨相和的丰神，去展示大自然造化的神奇和瑰伟，渴求着物我神遇而迹化的豁然开悟之境。

观王贵胜的山水，构思奇谲多变，立意高屋建瓴，对象分布错杂，绝不雷同。或者是全景山水，在广大空间的千丘万壑中驰骋神思，山外有山，云追雾随，表达崇高之感与天人思；或者在某山某水或一丘一壑中，精心巧构，重写尚意，寄托有动于衷的深切情感；或者以截断法撷取山间近景，以写高山流水之雄、之秀、之奇、之幽，传山川之魂。那种布局的新奇与构图的深远，应该得益于王贵胜重续了传统“以造化为师”的命脉。但与古人不同的是，王贵胜的写生不仅是为了观察对象、研究对象，进而把握对象，更是为了将神奇壮丽的大自然的美感悉收笔底。这种写生法，显然与王贵胜坚持研习西画有关，与他长于风景油画和水彩有关，明显地借鉴了西方写实主义印象派户外作画的写生方法。故他的融合中西的写生既重视真实性、深入性，发现更深层的内蕴，又重视概括性、重构性，更能在个性之中表现一种宇宙观念，一种哲学思考，一种不与人同的山情水境。

不仅构图，王贵胜所使用的艺术语言，亦是变化无穷的。他坚持“以中为主”的原则，主要体现在“笔墨是形成中国画艺术特色的一个重要组成部分”（李可染语）上。他对石涛所言“力过于画则神，不易于笔则灵，能变于画则奇”深有体悟。他的山水画笔法恣纵，劲健有力，以奔放胜，既能细笔工写，又能粗笔意写，还善于没骨写意，无线有骨。一幅之内，往往粗细互用，刚柔相济，巧拙相生，轻重快慢发挥自由。他的用墨，辅助用笔，随机生变，其基本点在于追求线面结合的生动。有的浓墨渗化，作烟云缥缈状，有的淡墨轻染，为空间遥远之隔，有的重墨勾画，山势陡然厚重，有的点丑托出，树木繁蒙葱郁。王贵胜的可贵之处，不仅在于注重他的笔墨具有独立抽象之美，表现出一种文化意蕴的理趣，而且更注重写实的再现性，更注重描绘不同河山的不同的美。因而境因地异，画因境变，王贵胜更强调不同意境的画意之美。

传统的中国画是以特有的程式化方法作画，艺术表现上有明显的符号化特征。作为一个受益于改革开放新时期的美术学博士，又曾在著名的“85美术新潮”策源地学习和工作过的王贵胜，他的思想观念是与时代同步的，眼界是开阔的，心胸是开放的，倾向于革新图变的。虽然他从本科到研究生再到读博时期，一直重视并努力学习传统，撷取菁华，并对宋元明清诸家山水画技法与原理作过深入地探究，但他反临摹因袭而乏于创造性的所谓艺术。反映在行动上，便是“读万卷书，行万里路”“搜尽其峰打草稿”，他把深入生活与自然所得到的强烈感受视为艺术创作的灵感。他既画水墨，也画油画、水彩，既对景写生也对景创作，希冀以中西两种不同的观念与方法，领略大自然的内在真趣，其气势撼人的朴厚深沉的画风也日益成熟，并赋予明丽丰美的色彩。可以说，王贵胜是当代画家中最少使用既成符号的画家。

把色彩引入山水画中，应该是王贵胜新写实主义山水画又一亮点。这是他面对五彩缤纷大自然写生的真切感受，也

是他画风景油画时眼中的景观，他没有理由因为“崇尚水墨”的传统观念而拒绝色彩。他的色彩不同于古人装饰意匠稍多的青绿方式，也不是今人张大千、刘海粟的泼彩方式，而是建立在高度重视用笔用墨表现山形水貌基础上的淡彩渲染或重彩泼染。为了把色彩的表现纳入笔墨之中，王贵胜进行了多种探索：或如林风眠以西画色彩带入水墨，或如齐白石万墨丛中点点红，或如青绿山水的写意化，或如浅绛山水的渲染法，或以没骨笔意写重彩，或以色破墨、墨破色、冷破暖、暖破冷、浓破淡、淡破浓、枯破润、润破枯，形成丰富复杂的交响和互渗。我便选择了“写彩”一词来评说他的色彩魅力。

墨色同一，同一于“写”，雅墨与艳色的尖锐冲突，在王贵胜的画中以书法写意的“写”求得了内在统一。实际上这是向心灵表达的深层结构切进，同时在时代感上又推进了一大步。时代感来自大的生活感受、生命感受，以及构成语言和造型语言的客观构造和宏观气象。王贵胜的内层语言，包括笔墨和写彩语言，极具个性化和拓展性，其中跃动着蓬勃的生命活力。

作为当代山水画家的王贵胜，他所选择的新写实主义之路，无疑是沿着李可染先生对中国画命运的思考而思考的。他在漫长的艺术实践中像一个哲人一样，不断思考着中国画的发展所面对的诸多问题，并在不同档口相继发表了论文有40多篇，对中与西、古与今、笔墨与生活、继承与创新及艺术的构成感、色彩感、时代感等必须回答的问题，阐述了自己的见解与认知，也可以说，他的艺术个性、艺术成就包含了他对这些问题的解答，或者说，他对这些问题的解答也成就了他的艺术风貌。

简言之，王贵胜接受了中西融合与变革创新的中国画的历史命题，不仅主张融合中西，更强调“洋为中用”“以中为主”的出入古今。我以为提出打通中西、融会古今的口号或许只需要胆识，而真正能做到这一点，则需要具有才能和实力。说王贵胜有此胆识与才能实力，应不是夸大其辞。

如果说，李可染独特的思想力度，迥出时人之表，是以山水画“重、拙、大、黑”的风格所呈现，在“黑”上狠下工夫，以黑统一画面，用黑来创作意境的话，那么，王贵胜的理论与实践相辅相成致思的结果，则舍李可染之“黑”而取其“重、拙、大”，在墨与色的浑融互渗中为山水画作写实的发抒，在“笔墨中立定精神，在色彩中透出光明”，其充满时代气息和富有民族精神的画风，在世人面前展现出一个山水画的新世界。

我在结束本文之际，只想再次申述，王贵胜是一位理性的中国画家，他对中国传统文化和中国画艺术的继承研究和创新光大是十分自觉的，是充满深情的，也是经过深入思考的。王贵胜的艺术为中国画的发展所找寻的一条出路，实际上具有跨时代性价值的。

2018年12月22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)

目 录

造境和写境的交融

——王贵胜的山水画创作 邵大箴 /5

以中为主 洋为中用

——王贵胜的新写实主义山水画研究 贾德江 /6

中国画

天山之恋 /2

神山圣水 /3

万里江山血铸成 /4

长城内外是故乡 /6

雨崩村口 /7

探幽图 /8

炊烟又起 /9

一片孤城万仞山 /10

交河故城夕照 /11

浙江松阳即景 /12

转经台 /14

北雁南飞 / 好雨知时节 /15

湖畔牧场 /16

郎木寺远眺 /17

长夏江村图 /18

香格里拉有此景 /19

高原牧归图 /20

鄂西山居图 /22

野山图 /23

夕照 /24

无边落木萧萧下 /25

平沙万里绝人烟 / 舍南舍北皆春水 /26

吕梁窑洞 /27

鄂西晴雨图 /28

回归之地 /30

霜叶红于二月花 /31

雨崩雪山脚下 /32

峡江秋艳 /33

悠悠岁月 /34

十里黄云白日曛 /35

溪山秋色 / 清江春暖 /36

黄海烟云 /37

高原之春 /38

幽壑鸣泉 /39

湘西山居图 /40

清溪山居图 /41

秋牧 /42

数峰无语立斜阳 /43

溪山秋色 /44

敦煌月牙泉 / 碌曲牧人 /46

霜降图 /47

角声一动胡天晓 /48

清江两岸染秋霜 /49

高原之家 /50

高原之春之二 /51

神农轻舟图 /52

千树万树梨花开 / 高原秋牧图 /53

天下谁人不识君 /54

交河故城一瞥 /55

雪山下的俄博 /56

转山的藏民 /57

高原之家 /58

欲雨图 /59

高原藏寨 /60

铁铸高原 /62

五峰城外有此景 / 高原晚秋 /63

家在江南黄叶村 / 始信一段奇 /64

溪山明净图 / 乱山深处有渔乡 /65

高原之家之二 /66

湖畔 /67

清江一曲抱村流 /68

霜净高原图 /70

牧归 /71

溪山秋居图 /71

高昌怀古 /72

古刹秋岚图 /74

舍南舍北皆春水 / 春山明媚 /75

仿梅清法写黄山 /76

雨过溪山图 / 清江一曲抱村流 /78

元宝山清夏图 / 江村秋霁 /79

白云深处有人家 /80

霜叶红于二月花之二 /80

绥德印象 /81

春风又绿江南岸 /82

月是故乡明 / 山村月色 /83

神山下的俄博 /84

油画 / 水彩

骏马秋风 /86

禾木的清晨 /87

雪后的废墟 / 骚动的小公马 /88

风吹草低见牛羊 /89

晚秋 / 暮色将临 /90

逆光下的交河故城 /91

交河怀古 /91

叶卡捷林堡的图拉河 /92

图拉河雨后 /92

教堂与人家 / 古堡与吊桥 /93

教堂阵雨 / 图拉河畔的教堂 /94

骤雨初歇 /95

起家 /96

母子情 / 思念 /97

赛马手 / 转经的藏民 /98

平和的秋日 /99

牧马人 / 秋光霞影 /100

三天的路程两天到 / 水彩仿石涛笔意 /101

细雨 / 家住江南黄叶村 /102

秋水无声 / 静雪 /103

王贵胜主要艺术活动年表 /104

教学工作艺术活动掠影 /108

中国当代名家画集·王贵胜【中国画】

ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAJI WANG GUI SHENG

◎ 天山之恋 2015年 纸本设色 68cm × 68cm

© 神山圣水 1993年 纸本设色 182cm × 128cm

万里江山血铸成 纪念抗战胜利七十周年 王鲁成

◎ 万里江山血铸成 2015年 纸本设色 97cm × 174cm

師承於馬球英王爺去年三十一日 長城內外是故鄉

© 雨崩村口 2014年 纸本设色 68cm × 68cm