

盛世典藏

当代中国画名家

第12辑

卷五

精品荟萃

主编 /// 贾德江

著名中国画家

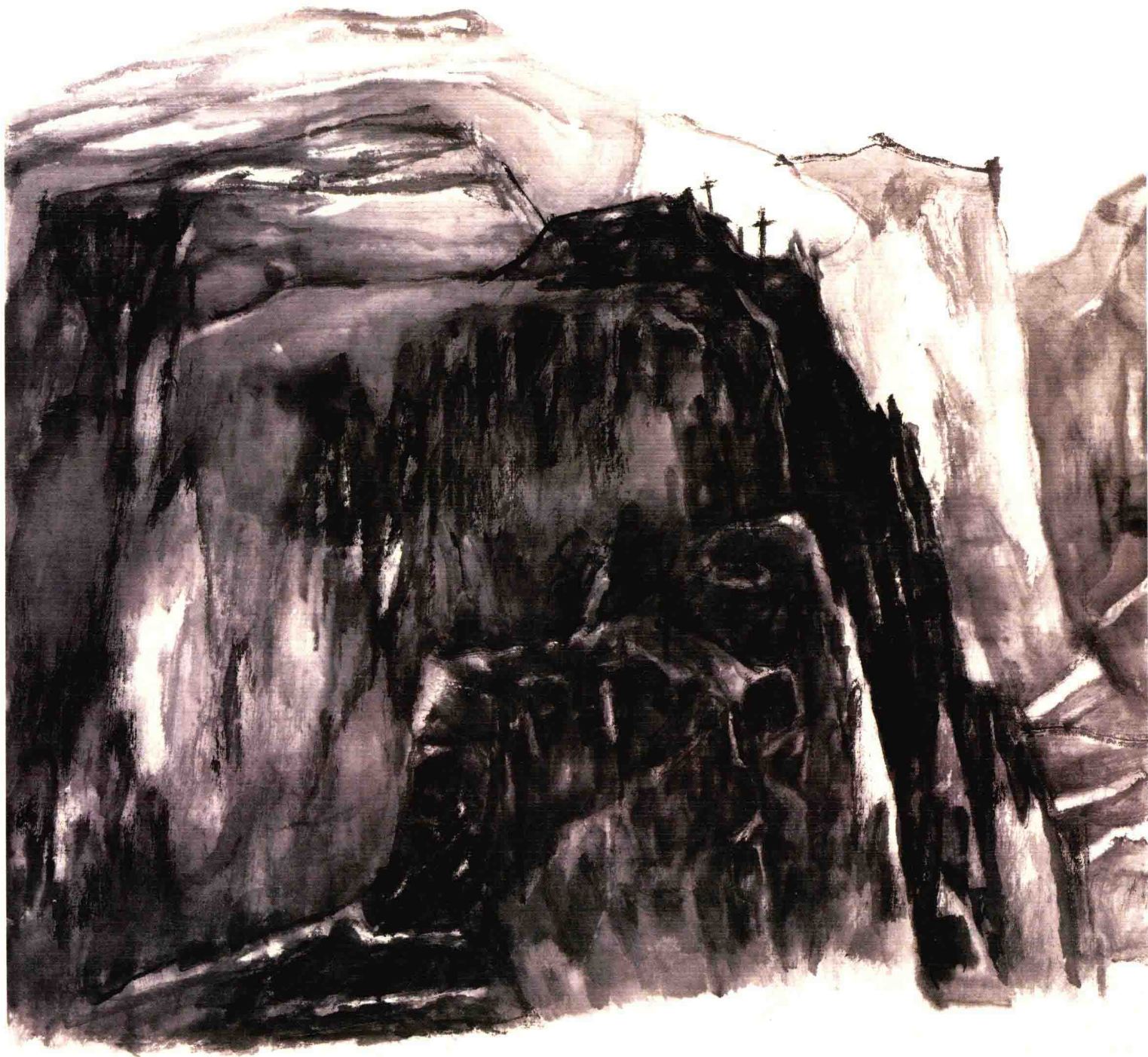
岳海波作品集

YUE HAIBO ZUOPINJI

ZHUMING ZHONGGUO HUAYIA

北京工艺美术出版社

山歌 / 2013年 / 纸本 / 68cm × 68cm

封面画 / 塬上印象 (局部) / 2014年 / 纸本

图书在版编目 (CIP) 数据

著名中国画家岳海波作品集 / 贾德江主编; 岳海波著.

—北京: 北京工艺美术出版社, 2014.12

(盛世典藏·当代中国画家精品荟萃. 第12辑; 5)

ISBN 978-7-5140-0593-6

I. ①著… II. ①贾…②岳… 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 (2014) 第 242034 号

出版人 / 陈高潮 责任编辑 / 田 黎

第 12 辑 (10 卷) 定价: 320.00 元

出版: 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行: 北京工艺美术出版社

经销: 全国新华书店

制版: 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: 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张: 6 印数: 1-3000

版次: 2014 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5140-0593-6

美丽的抽象 温柔的颠覆

——岳海波教授创作抽象表现彩墨山水画访谈

岳海波 山东艺术学院教授、研究生导师，中国美术家协会会员，中国美术家协会综合材料绘画委员会委员，第十二届全国美展评委，纪念辛亥革命百年全国美展评委，综合材料绘画全国美展评委。

共11件作品入选第七、八、九、十、十一、十二届全国美术作品展，其中作品《桃园结义》获第八届全国美展最高奖，《齐鲁名贤》《仁者》获优秀奖，《雨后阳光》为“获奖推荐作品”。作品《牛郎织女图》获全国青年美展二等奖，《孔子》获全国第四届连环画评奖创作三等奖，《不抛弃不放弃》(合作)获泰山文艺奖一等奖，同时入选第三届北京国际双年展等。

2008年被评为“山东教学名师”，2010年被评为“山东优秀教学团队带头人”。

印象山水

2014年/纸本/45cm × 100cm

记者：(简称：记)岳老师好，从年初的《齐鲁晚报》看到对您去年的艺术创作的一系列追踪报道，让人惊讶。重大历史题材《红嫂》入选了“十艺节”中国优秀美术作品展，并被山东省美术馆收藏；完成了中华文明重大历史题材《齐桓公称霸》的创作草图，您还参与组织策划了“十艺节全国综合材料特展”；再加上大大小小的十几个群展，可以说是“马不停蹄”，成绩斐然。

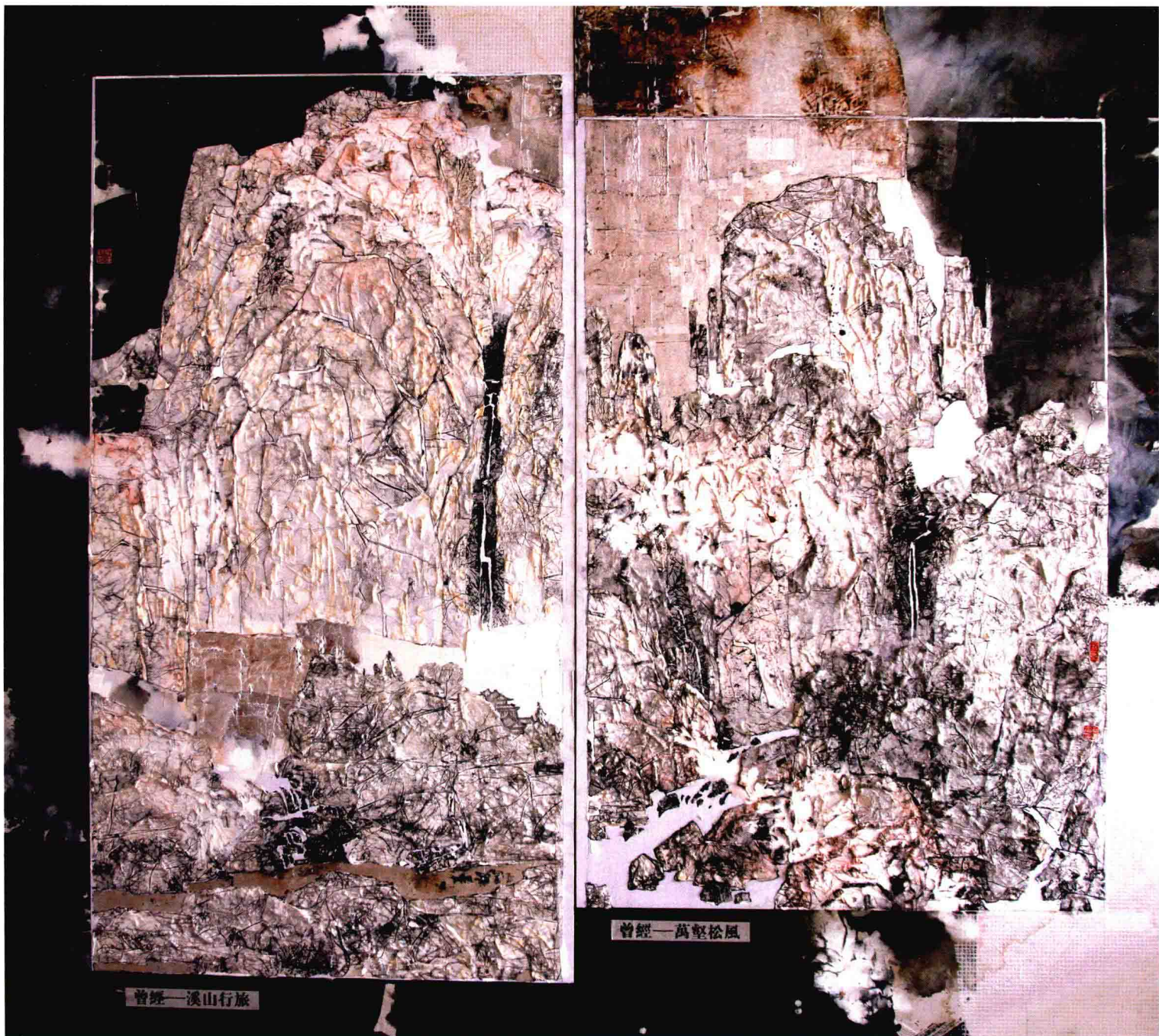
岳海波：(简称：岳)是啊，去年有点累，上半年还有个我和党震带班的毕业生创作展呢，很牵扯精力。再就是由中国美协主办的“十艺节综合材料绘画特展”，从策划到完成，中间有好多环节，评选、运输、布展、退稿……每件事情都要亲力亲为。好在《红嫂》《齐桓公称霸》的创作，要感谢兆虬老师，用的功夫大，付出的也多，所以才能顺利完成这些工作。

记：原来您在创作之余还做了这么多

工作，所以您被广泛关注，成为“2013年度艺术家”(山东)和2013年度诚信奖艺术家，是自然的，也是必然的。更值得注意的是最近突然发现您画了一批别出心裁的山水画，很有新意。

岳：是啊，画了几十年的人物画，最近突然画了一批山水，我把它定位为“抽象彩墨山水”或者叫“表现彩墨山水”，虽然有点“突然”，但应该说是“蓄谋已久”的。2008年秋天和党震老师带学生去陕北米脂写生，在申杨崖村遇到首师大美术学院的刘进安院长，他也带学生在此写生。我们爬上高高的山坡，来到刘先生他们的住处时，他们捧上热腾腾的饺子，为我们接风。接下来就是，一起去看了刘进安院长和弟子们的水墨写生作品。后来两家多有来往，想多交流，你来我往，快活不已。他们走时又到那高高的山坡上一起吃水饺，算是送行，山东叫“滚蛋饺”(呵呵)。那天，刘老师把剩下的半截册页和宣纸留

曾经……/ 2010年/ 纸本/ 200cm × 200cm

给了我。我从来没画过山水写生，下乡时都没带国画家什，就用学生们的笔墨，在刘老师的册页上开始了第一张的山水写生。

说起来也应该是有原因的，这是我第一次与党震下乡写生。到陕北来的第二天，下起了小雨，我午睡的时间，党震因外面下雨便在窑洞里透过窑门画了两张彩墨风景。也可能是下雨的缘故，这两张画得氤氲生动，水墨淋漓，令人拍案叫绝。我受

了点刺激，又陆续看了刘进安老师的画，笔墨酣畅，干裂秋风，挥洒自如，那种美感，也叫人手痒，想着逮到机会一定“小试牛刀”。因为天天和党震在一起，那话怎么说来，是“近朱者赤”也好，是“近墨者黑”也罢，反正受些影响。就像民间传说的那样，刚生下的孩子第一眼看到谁就像谁（净瞎扯，其实那时他谁也看不见，我眼虽然花了，但还真能看得见）。党震在这之前已到过几次陕北，画了大量的写生与

创作，成熟的作品大多是抽象的陕北写生。不知为什么，从这次开始，画了一些相对写实的陕北写生，冥冥之中我觉得和我有关，接下来的五六年，党震主要延续这种写实风格，几乎达到了炉火纯青、登峰造极的程度。实在无奈把自己逼上了悬崖，只好回头，现在又开始画抽象风景，当然今天的这个抽象风景，已与五六年前不同，融入了一些岁月沧桑和文化的积淀，当然还有细节和技法的多样化。尽管只有

短短五六年的时间。

记：岳老师跑到别人那里去了，说起别人你可真是眉飞色舞（嘿嘿）。

岳：坏了，不知道这是夸“我党”还是损“我党”，发之前最好让他看看。

记：我听着是夸。

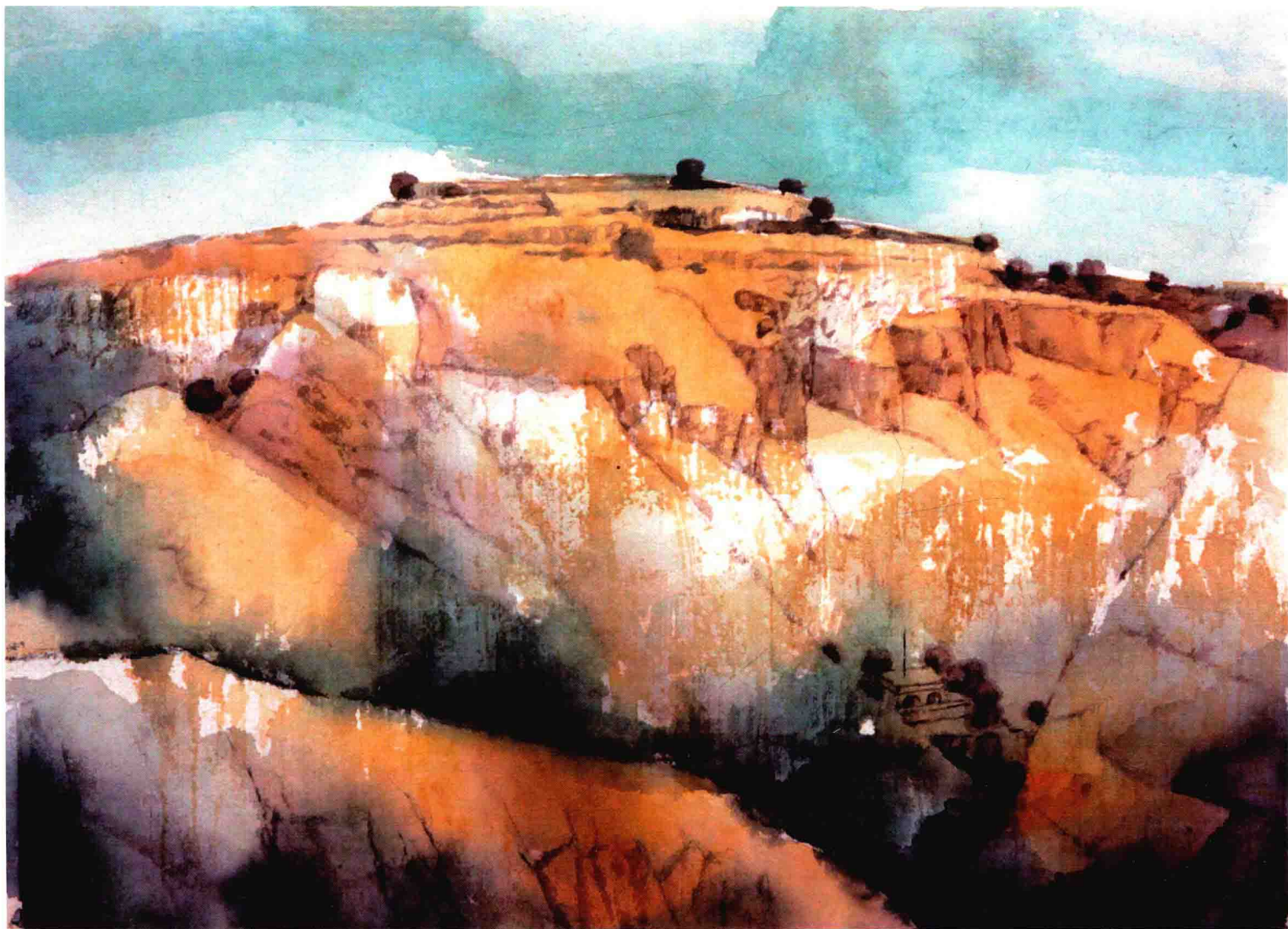
岳：管它是夸是损，是我的真实感受，还是说说自己吧。

第一次去陕北，看啥都新鲜，作为一个红色家庭出来的子弟，难免怀着一种朝圣的心情去看待革命老区。相对于后来写生的生活情趣和意境，早期画出的画很多都透着一种神圣和伟岸，不知不觉中透着一种朝圣的氛围。那时，对山的理解停留在表面的浅层上。第二次去，我带了尚扬先生的写生作品集。他对于山的内在结构理解上包含了抽象和几何的概念，对我启发很大。我对着山川丘壑，画了很多硬笔速写，弄明白了山的内在结构是怎么回事。这点很重要。后来的彩墨写生就开始倾向于体现抽象的形式美感。经过几年原始素材的积累，所谓的积累就是每年的秋天带学生去陕北写生，一边画点人物，一边画点风景写生或者是山水写生，平时几乎不画山水。这些年做综合材料绘画，视野开阔很多。“材料”的介入使绘画有了很多的可能，当然“材料”这种媒介本身或多或少融入了西方的现代意识。寻找一个题材能把这些理念自由地抒发一下，显然在山水画上的突破

朝圣

2014年 / 纸本 / 136cm × 68cm

神圣陕北 / 2008年 / 纸本 / 41cm × 76cm

比人物画要自然一些。毕竟我在山水方面还有些“积累”。

记：所以就“突然”画起山水。是的，您这批山水中给人眼前一亮的感觉，可以看出与传统表现手法上明显不同。

岳：眼前一亮是因为你看的是电脑上的，当然要亮一些。画的时候没有多想，应该是自然而然的感情的流露，但仔细看还是能看得出来的，尽管才画了一个月。但“早期”的还是倾向于写实写形，“形”和抽象的形式美是矛盾的。从某种意义上说，形越具体，其笔墨的形式美感越不容易发挥出来，形越具体，抽象元素的美感就越显现不出来。这个简单的道理很多人很容易忽视。实事求是地说，先人们在这方面是有缺陷的。现在一说传统就是好得不得了，就像“五四”和“文革”，一提传统就

要打倒一样，都不对，不符合辩证法嘛。高山之下必有阴影，都有闪光的东西，也有时代的局限性。有些人盲目地崇拜传统，但古代人大都把笔墨的心思用在“象形应物”上，从而忽略或没意识到形式美感的重要。相比较而言，唐宋在这方面更严重些，而明清反而好些。比如八大、石涛，尤其是徐渭的花卉册页。一些巨匠级的前辈把明清贬得很厉害，我看未必然，起码明清在笔墨的形式美感的研究上是超过唐宋的，他们是有意地打破形的界限，利用笔的抑扬顿挫、皴擦点染、干湿浓淡，突出抽象的美感。

记者：我发现岳老师一说到别人就兴奋。咱还说咱吧。

岳：是啊，说着说着就跑题了。行啊，跑远了你就把我拉回来。说啥来？噢，说

自己，“搂草打兔子”顺带别人。我早期的山水尽管已经去掉了“山水”中的水，去掉山林树木、庙宇亭堂，还是受到形的局限。山的形状、山的表层结构仍然影响着笔墨的形式美感自然地发挥。怎么办？解构？解构形？解构山体？解构表层的一切，从而给笔墨或者说彩墨释放更大的空间。过去不明白毕加索为什么把那牛一遍遍地提炼成线，蒙特里安不厌其烦地把树解构成平面，而康定斯基简单的几何又有什么意义？现在好像明白点了，还是辩证法，去粗取精，去伪存真，透过现象看本质。具象小，抽象大，具象形而下，抽象形而上，具象是一头牛、一棵树，抽象遐想无限。

我在解构山水时，先把山体提炼、概括抽象化，然后几何化，因为任何物体提

依山人家 / 2010年 / 纸本 / 40cm × 55cm

炼抽象化以后都可以形成几何构成的。当然这个抽象几何的过程，始终是伴随平面化进行的。我不是一定要这样做，只是在这样做中，感到扩大了笔墨发挥的自由度，从而让材质的肌理彰显出来。我们这拨“文革”中在校学画，“文革”后接触的都是西方现代绘画，那是70年代后期，“四人帮”倒了，还没有改革开放，国内也没有这方面的资料。我们的李广元老师带我们三四个人去省图书馆的外文室，去看印象派、野兽派、立体主义等。眼界大开，从来没见过呀！每次回来，满脑子都是那些画，好几天都“阴魂不散”。可以说那些东西都融化在血液里。我今天没有走进传统或者说从传统走出，冥冥之中和那时候受到西方现代绘画影响不无关系。可惜都是外文的，看不懂。时至今日，那些画都挺

熟悉，但是不知画名，不知作者。

记：是啊，西方现代美术无论是绘画理念还是表现方法，对西方的写实传统绘画是一个极大的颠覆。这和西方的哲学、文化理念，有一定的关系。西方总是用独立、改造、征服的思维对待自然，从而使科技高度发展。他们在艺术的颠覆性方面远远超过农耕文化背景下的中国。

岳：是啊，在西方现代绘画的强大影响下，逐渐形成超越客观真实的抽象或艺术形式。他们的这种理念对我们影响很大。

记：前几天朱德群走了，赵无极、吴冠中也走了，更早还有林风眠。他们都在上世纪早期在法国留学。徐悲鸿接受了西方古典写实主义，而林风眠则把西方的现代绘画引进了中国。吴冠中、赵无极、朱

德群又把他发扬光大，运用西方现代美术的思维对中国传统绘画进行了重新的梳理，创造出了中国传统特色的现代绘画模式。岳老师，我看您的作品与这方面趋同。岳老师是不是正继承了这几位大师的遗志，完成他们未完成的事业。

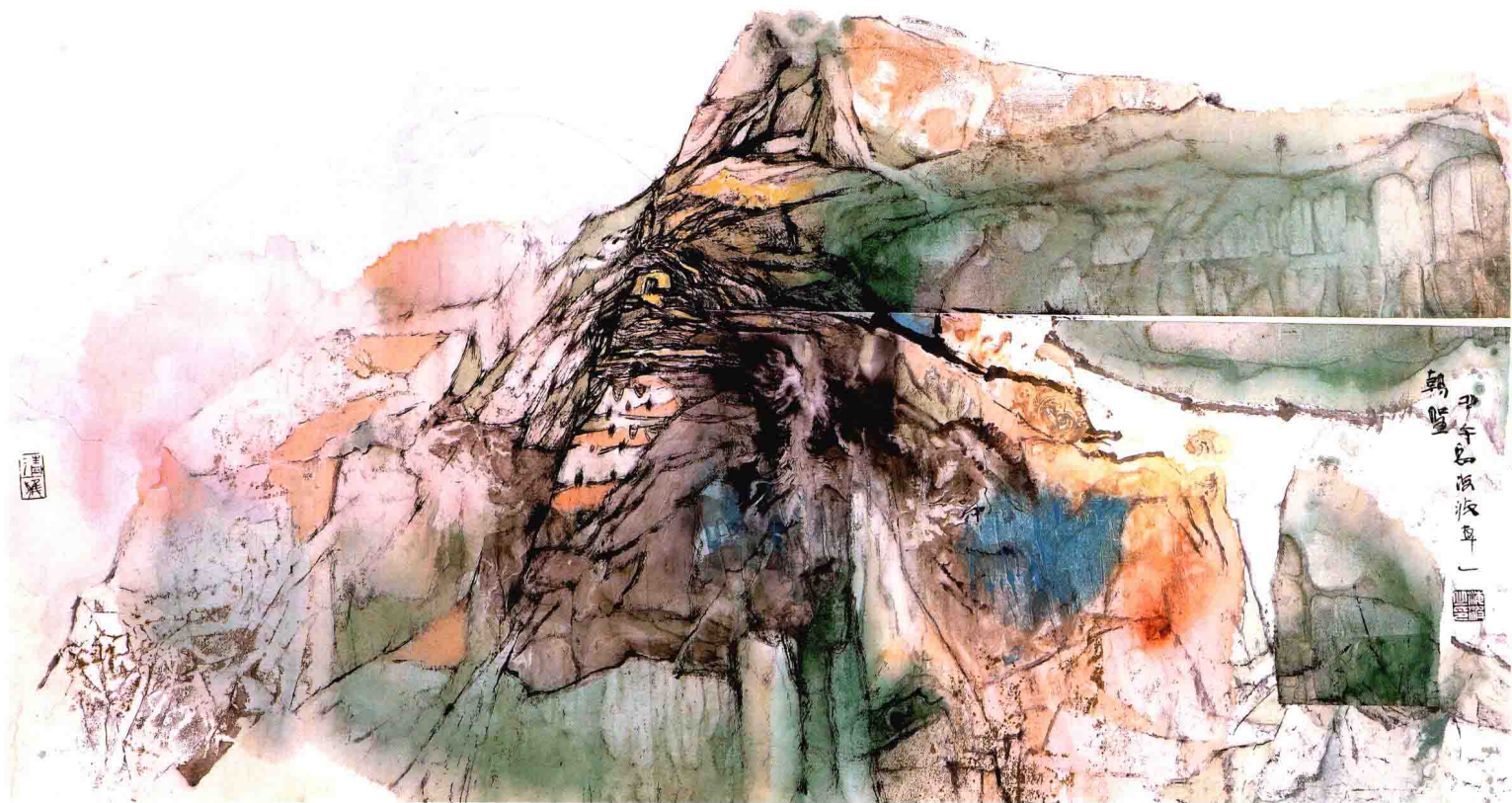
岳：你别挖这么大坑，我不往里跳。我顶多在他们栽的这棵参天大树上发个小芽，长几片小叶，就不枉此生了。不过你很贼，眼很刁，你说的这几位大师真是我仰慕的。特别庆幸中国绘画有了这几位大师，不然真是不可想象。他们走了，但他们对当代美术所做的贡献永存、精神永在。这么说还真有继承遗志的意思，那就完成他们未尽的事业吧。还是掉进你的坑了（哈哈……）。

记：岳老师，怎么看待现代绘画？

岳：这个题目太大了。西方的所知甚少，中国的油画又看不懂，也不怎么关注。说水墨好些，反正我这么看，文责自负。刘进安老师把现代水墨划为时间概念，把当代水墨化为西方观念的融入。不行还是太大。“笔墨”是一个永远扯不清的笔墨官司。还是接上一话题——西方现代绘画。以上几位大师把中国哲学、文化中朴素、博大深厚的传统审美与西方现代绘画先进理念“杂交”，培育出新的中国现代绘画样式，成功地实现了现代性的转变，功不可没。但我们对待西方现代绘画，就如同对待中国的传统一样，都不能盲目崇拜或一棍子打死，还是讲辩证法。西方的现代美术这些年，热衷于视觉图式的玩耍，离人们的生活或视觉需求渐行渐远，一味地追求艺术家的个性化，弄得很不庄重。没有了那种艺术的品质，甚至包括后现代艺术的一些东西。我去纽约摩玛现代艺术馆，是满怀朝圣的心情去的，说实在的，很失望。我倒是能理解它们大的概念，“人人都是艺术家”，从而降低了艺术层面的难度。像波洛克、劳申伯格原先就是油漆匠、搬运工，后来成为“草根英雄”式的大众艺术家，这是好事。“人人都是艺术家”有什么不好？但是很多作品不好看，缺少美感，技术也好，情感也好，理念传达简单直白，让人一眼看透，不像中国

白云绕山乱乱翻
2014年 / 纸本 / 136cm × 68cm

朝圣之二 / 2014年 / 纸本 / 68cm × 136cm

的朴素、厚重、含蓄、深邃、苍茫。我甚至觉得好多都不如中央美院实验艺术系学生的毕业创作。一家之言，姑且听之吧。大师的还是好的，某些方面是值得崇拜的。

记：其实我想请您谈现代水墨，那还是说自己吧。您再用辩证法分析下自己和作品。

岳：没办法了，自己挖坑，自己跳。我先分析一下自己。我走上抽象式表现彩墨山水是“情之所至”，也是“蓄谋已久”，或是“众里寻她千百度”。我把中国的传统绘画，比作茶，初尝苦涩，没有多年的功夫，很难体会它的味道，缺少悟性，喝一辈子都白搭（我就是白搭的那个）。像齐白石、黄宾虹的笔墨，别说中国人，就是圈里又有几个人真正能看得懂。而西方的传统绘画像“可乐”，一上口就不错，冲，刺激，口感好，人人都能喝。像《蒙娜丽莎》，一看就是在微笑，没有人看不懂，啥时候去画去看，都是里三层、外三层的。毋庸置疑，这是个好东西，是世界艺术之林中的

奇葩。毋庸置疑，中国的传统笔墨影响了中国画向国际化的转型。老外看不懂。我一直在琢磨把中国的“茶”和西方的“可乐”怎么结合一下，就是绿茶、冰红茶之类的东西。这几年一直在做综合材料绘画的探索，这个东西西方的理念可能多一些。经过这些年的积淀和寻找，找到了抽象彩墨山水这个突破点，这是我的第一代“冰红茶”，前些年做了些小产品的试验，现在正式投产，且行且试验吧。

“人贵有自知之明”，我在综合材料绘画创作里面，肯定不是最好的，高人多了去了，但在做综合材料绘画里，起码我的传统笔墨功夫算是比较好的；传统笔墨绘画里，我也不是最好的，高人更多，但在传统笔墨绘画里我做西方观念的综合材料，也算是比较好的。我懂得扬长避短，我选择的抽象表现彩墨山水，就是露了我的眼，藏了我的牙，你懂的。

我对我这批抽象表现彩墨山水是有信心的，我虽然借鉴或运用了一些西方现代

绘画的解构理念，但画面中所体现的气息，却是中国传统文化中“天人合一”的中国式审美。讲博大，“凡事大，则伟，则美，凡事小，则弱，则丑”。何为大？苍天、宇宙，所以讲天人合一，讲融入自然，讲融入宇宙。我的抽象表现彩墨山水，解构了山的表层的物体，突破了形的外沿，反而更容易体现中国传统审美中的博大，削弱了常规山水中的细节，减弱了山体解构的轮廓，山和天融为一体。

当然还是那句话。啥子事都是讲辩证法，一分为二。我的这种画缺少生活情趣，缺少景情境界。没办法，鱼与熊掌不可兼得。你不能让“小桥流水”“大江东去”，同样也不能让“横刀立马”，去“人比黄花”。

记：我同意您的辩证法的说法，最后这些说得更精彩。

岳：是吧，绕了一大圈最后才说到点子上。应该把最后这些弄到前面，作为产品的广告说明书。

记：好啊，谢谢，岳老师。

枯藤老树昏鸦 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 50cm

夕照山经庙门红 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 54cm

霜叶红于二月花 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 50cm

春来江水绿如蓝 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 50cm

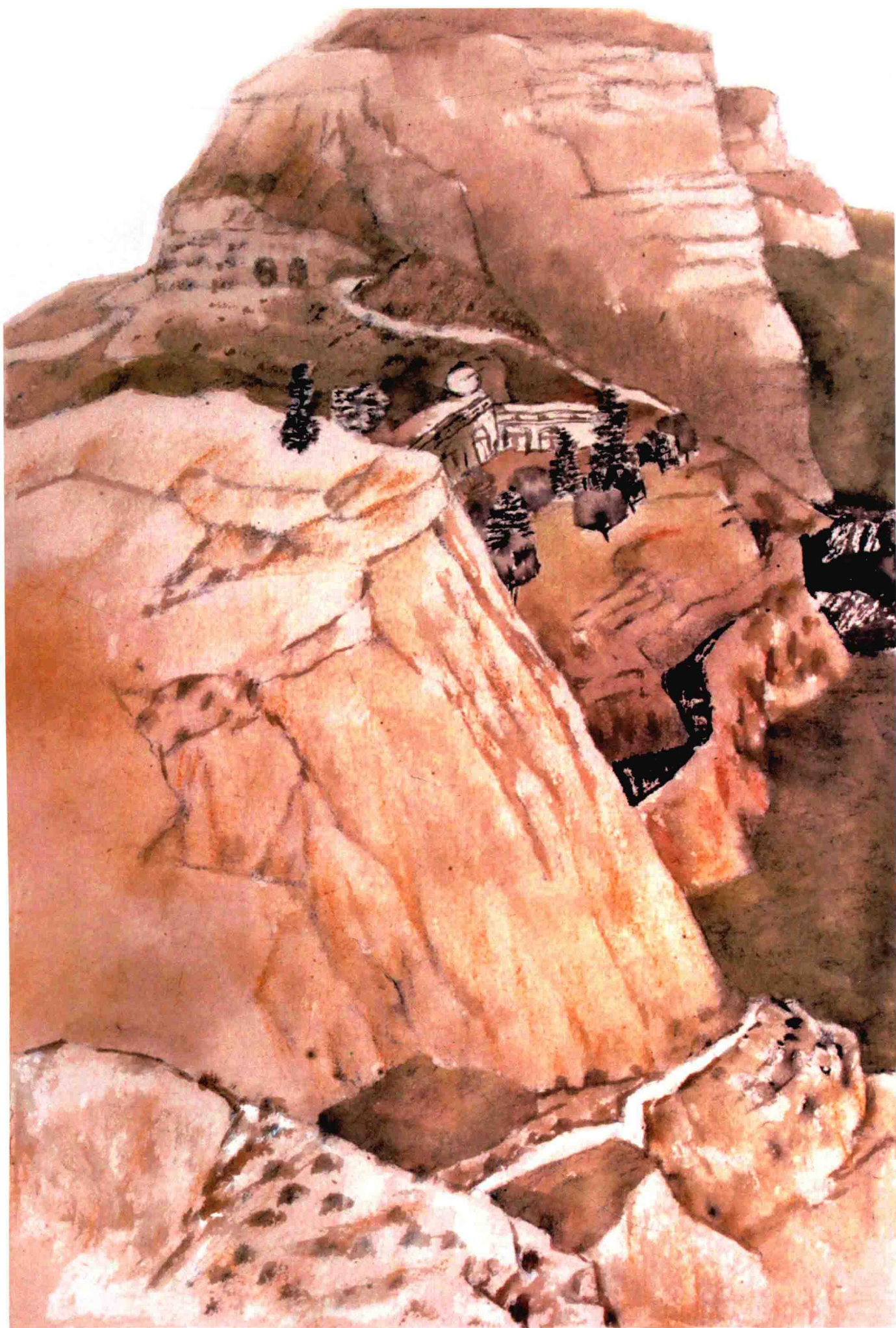

朝圣 - 红尚波 - 2010.10.

朝圣 / 2010年 / 纸本 / 68cm × 45cm

朝圣图 / 2009年 / 纸本 / 68cm × 68cm

王贵家 / 2009年 / 纸本 / 80cm x 50cm

朝圣 / 2011年 / 纸本 / 70cm × 70cm