

景·色

中国当代青绿山水画学术邀请展

作品集

Scene & Color

The Collection of the Academic Invitational Exhibition of
Chinese Contemporary Blue-green Landscape Painting

徐惠泉 主编

古吴轩出版社

中国·苏州

景·色

中国当代青绿山水画学术邀请展 作品集

Scene & Color

The Collection of the Academic Invitational Exhibition of
Chinese Contemporary Blue-green Landscape Painting

徐惠泉 主编

古吴轩出版社

中国·苏州

图书在版编目 (CIP) 数据

景·色:中国当代青绿山水画学术邀请展作品集/
徐惠泉主编. -- 苏州:古吴轩出版社, 2019.8
ISBN 978-7-5546-1405-1

I. ①景… II. ①徐… 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(2019)第182128号

策 划: 陈危冰
责任编辑: 陆月星
见习编辑: 张雨蕊
装帧设计: 苏州新兆文化
责任校对: 鲁林林
责任印刷: 李雪莹

书 名: 景·色——中国当代青绿山水画学术邀请展作品集
主 编: 徐惠泉

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号
Http: //www.guwuxuancbs.com
电话: 0512-65233679

邮编: 215006
E-mail: gwxchs@126.com
传真: 0512-65220750

出 版 人: 钱经纬

印 刷: 苏州市越洋印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 9.25

版 次: 2019年8月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5546-1405-1

定 价: 208.00元

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系。0512-68180628

学术支持单位

中国美术家协会

主办单位

中国艺术研究院美术研究所

中国美术家协会美术理论委员会

中国美术家协会中国重彩画研究会

苏州市文学艺术界联合会

苏州工业园区宣传部（文体旅游局）

承办单位

苏州市美术家协会

苏州工业园区文学艺术界联合会

苏州工业园区公共文化中心

苏州金鸡湖美术馆

组委会

主任

陆 菁 徐惠泉

委员（按姓氏拼音排序）

陈 龙 陈危冰 顾志军 何 雯 黄 海 姜竹松 刘 佳 卢卫星

牛克诚 孙 宽 伍立峰 徐惠泉 许 俊 殷卫东

办公室

陈危冰 高婷婷 李春梅 查一辛

工作团队（按姓氏拼音排序）

陈达奇 陈危冰 贾 辉 陆 新 倪 熊 潘文协 孙 宽 吴 燕

谢士强 杨玉英 曾繁娟 查一辛

学术主持

牛克诚 中国美术家协会美术理论委员会副主任

中国艺术研究院美术研究所所长

《美术观察》杂志主编

许 俊 中国艺术研究院中国画院副院长

中国美术家协会中国重彩画研究会副会长

参展艺术家（按姓氏拼音排序）

边 凯	陈 端	陈 巍	陈危冰	董婷竹	方 骏	方向乐
冯 豪	付玉峰	高树标	郭华卫	黄 戈	贾修森	贾志发
康 凯	李健强	李月林	林容生	刘 赦	刘 旭	刘龙耀
刘文东	马 健	牛 朝	牛克诚	潘潇漾	庞 飞	浦 均
祁恩进	任 赛	邵仄炯	孙 恺	孙 宽	谭智勇	王素柳
王裕国	吴建福	吴越晨	谢士强	谢宗君	徐国雄	许 俊
许经文	薛 亮	杨 潇	杨东平	杨惠东	翟明帅	张建京
张利锋	张译丹					

序

牛克诚

“景·色——中国当代青绿山水画学术邀请展”是“第三届中国美术苏州圆桌会议”的主题展览。展览将以“景·色”诠释、展开“艺术与生活”的会议主题。

对于山水画家而言，生活的内容在很大程度上体现于他与自然的对处关系上。生长于都市的我们已不像古代山水画家那样推开门便是山川一片，也不可能像他们那样整日坐对大荒。一年中有数的几次外出写生，就是难得的以自然为背景的生活。更多的时候，我们只能是在心中修篱种菊、遥想南山。当代山水画家是一批生活于城市而胸中有丘壑、笔底生烟云的“在”自然者。

大自然通过“景”来体现它的视觉丰富性，景是由一定界域内的山、水、石、树、建筑、云、光、影等的形象、体量、姿态、色彩及质地等综合构成，并被我们感知到的物质外观形态。在我国传统绘画理论中，至迟在五代荆浩的《笔法记》中已经把“景”作为“六要”之一而提出，结合比之稍晚一些的郭熙《林泉高致》及韩拙《山水纯全集》等的论述，可知当时的“景”主要指的是林泉、丘壑。

当代山水之“景”已经不能用林泉、丘壑来界定，也不能用南派山水、北派山水来划分。可以说，一切地表景物，无论出自自然还是人工，都已进入当代山水画家的表现视野，从而让我们看到一个多姿多彩的景的世界。这个世界为远离自然的城市心灵带来山水的滋润。

从丘壑到景观，从胸中到地上，从目识心记到对景写生，从山水

云树的意象表现到区域地理特征的具体描述，当代山水画已日趋现实化、真实化及视觉化。重要的是创造与当代文化相呼应的审美意境与精神景观。

在对“景”的阐释中，荆浩并没有定义景的物理空间构成或自然样貌特征，而是提出了“搜妙创真”这一方法论主张，即通过寻觅、观察而发现自然之精微，从而营造、表现一种气质俱盛的自然风神。“妙”在自然，等我们去发现；“真”在笔下，靠我们去创造。“搜妙创真”将观察与表现统一在“景”之中。“景”不是简单的视觉描摹，而是一种基于主观情感意识的图式创造。

只是，在荆浩提出“搜妙创真”之后不久，随着北宋文人画兴起并逐渐成为画坛主流，古代山水画家的图式创造，就一直贯穿着以墨为主、以色为辅的基本理念，最后完善起以笔墨为核心的语言系统。也就是说，在北宋之后山水画的创真图式中，色彩几乎是缺席的。

而我们如果追溯山水画的源头，无论是北魏时期的敦煌壁画，还是顾恺之的《女史箴图》及《洛神赋图》等，都可以看到山水画的早期形态，那就是彩色的青绿山水。可以说，青绿山水是最古远的传统中国山水画。青绿山水画是中国古代画家在当时的绘画媒材（特别是颜料）条件下，对于自然山川映象最直接的艺术表达。绿水青山，是中国自然山川带给我们的直接视觉感知；青绿山水画，是我们对中国自然山川“以色貌色”的最直接艺术表达，也是“随类赋彩”的色彩“意象性”的最生动表现。现实图景与艺术图像，以青绿之色共同展现中国式的

自然景色。

当代山水画家同样面临如何“看”自然的问题。山水依旧，我们的自然情怀依旧，但若目光不同，看到的山水也就不同。用“墨分五色”之眼去看自然，便滤掉了那原本表征着自然生命状态的万般色彩；而当代青绿山水画家用“以色貌色”的目光看自然，他们深深感动于大自然的多姿色彩，并看到了那色彩背后的自然的蓬勃生命，从而在山水创作上表现出强烈的色彩意识。

信息化、图像化时代，正在强力塑造具有时代性的新审美，缤纷的当代社会生活所展现的绚丽无比的视觉性，是单纯的水墨画难以表现的。而青绿山水画从中国画的色彩传统中寻找与当代审美相适应的语言生长点，在当代文化语境下对“以色貌色”“随类赋彩”进行再阐释，既应和着当代生活多样丰富的视觉需求，也应和着当代中国人的精神世界及审美趣味，它是一种渊源于中国画传统又立足于当代社会现实环境的语言样式、审美样式。当代青绿山水画跨越明清而与古远的晋唐山水相接，它超越了“以墨为主，以色为辅”“设色以补笔墨之不足”的色彩观念，而回归到“以色貌色”“随类赋彩”的传统；它让当代中国山水画通过“以色貌色”实现工具与表现、观察与心性，以及画面与心象之统一；它对色彩表现潜质进行了深度挖掘，焕发中国传统色彩认知与表现的文化智慧，发扬儒家“绚丽”为美的美学价值；它在当代情境下，阐扬“色彩性”“绘画性”“意象性”的中国画传统；它以对万物色彩生机的状写诠释“天地之大德曰生”的中国人的自然宇宙观，并在当代文明下的人与自然关系中彰显其思想价值。

“景·色——中国当代青绿山水画学术邀请展”一方面回溯晋唐“勾染样式”青绿山水的古远传统，一方面融入当代现实关怀及视觉经验，让青绿山水画展开更为广阔的语言维度及观念空间。我们用新时代山水画家之眼来观看自然，我们用新时代山水画家的观念、语言来表现自然。眼中景色、笔下景色及心中景色，凝结为青绿山水的语言样式，表现出中国当代山水画的瑰丽面貌与高华气质。

苏州是“吴门画派”的故乡，“吴门四家”亦精擅青绿山水，并且形成了“作家兼士气”的创作风范。本次展览在苏州举行，在致敬沈、文、唐、仇的同时，也将重温青绿山水画的文人情思与士气意匠。

山水本色之我见

许俊

在当下全球经济一体化的大背景下，文化的发展好像表现出趋同的国际化倾向，我们必须清醒地看到，我们现在又处在了中西文化大交融时期。从美术史看这种与外来文化的交融，南北朝、隋唐时期是第一次，明末清初是第二次，“五四”新文化运动是第三次。这些交融时期，都是以“我”为主的，而我们现在更需要提升民族自信心，弘扬民族传统文化就显得格外重要了。

中国画是中国传统文化最典型的代表，中国画自身的规则和法度中包含着深厚的文化底蕴，体现着中国人的审美观和艺术观。中国画有着别于其他画种的材质与工具——纸、墨、笔、砚，有讲究用笔用墨的勾、皴、擦、点、染所带来的独特的造型方法和笔墨程式。山水画是中国画中最有特质的表现题材和表现形式，是中国传统文化中的闪光点。自华夏先民在陶器上描绘出云、水等装饰图案开始，人与自然的关系便在图形中显现了。审视中华民族传统的美学观，不难发现在体现人亲近大自然并与之对话交流时，在主观意象与客观物象的交融中，需要借助一种媒介传达出特有的心境，这样就产生了在视觉领域内充分反映中国传统文化内在精神的表达形式——山水画。自从山水画出现，它就成了中国艺术史发展的一个活跃的符号，演绎和体现着山水精神，承载和牵动着一个民族的心灵世界。

纵览中国古典美术的发展史，山水画占据了很大的分量，而被称为“青绿山水”的中国画最具特色的艺术形式又在其中扮演了重要的角色。随着历史的演进，对色彩的重视逐渐减弱，以致青绿山水最终似乎被艺术主流所抛弃。其实，我们现在所能看到的中国美术史，许

多只能被称为中国文人画史。青绿山水画的发展由唐宋时期的极盛到元以后逐渐衰落。但是,这种衰落并不是衰亡。青绿山水画的发展有自己行进的脉络,只是从元以后发展的总体情况看,与唐宋时期的兴盛和占主导地位的状况是无法相比了。

青绿山水画的衰落不是孤立的现象,它是置于整个中国画发展的大氛围中的。但我们要清醒的头脑,要增强辨别事物发展变化的能力。从中国山水画发展史看,自山水画从隋代以完整的艺术形式出现至唐代的兴盛,山水画的艺术风格便呈多样性的发展趋势。青绿山水发展至宋代达到其艺术的高峰后,便开始被水墨山水画汹涌的洪流逐渐淹没。积墨、破墨、焦墨等各种技法的不断丰富,推动着水墨山水画不断地膨胀发展,并形成了系统的体系。而从历代流传下来的青绿山水作品看,青绿山水画也不是销声匿迹了,青绿山水与水墨山水一样,在自己的领域里发展并呈现出了多样的风格。我们今天所说的青绿山水已成了中国画范畴内一个有特定含义的专有名词,从更广泛的意义上说它还包括山水画中的工笔山水和重彩山水。中国画中的重彩本身也有两种含义:一是指画面体现出的色与墨的对比为色大于墨且用色浓重,二是指作画时使用天然矿物质颜料。如果我们可以跳出“文人画士”案头绘画的界地,去审视中国绘画发展的全貌,比如综观传统壁画的发展,你会发现那是一片灿烂的彩色世界,甘肃的敦煌莫高窟、山西的永乐宫、北京的法海寺、河北的曲阳庙等就足以给我们留下深思。先贤们不但造就了笔墨的艺术形式和审美的超前意识,也创造了色彩造型的高妙理法,其超前意态也是不小于笔墨之功的。综观中国美术史发展的全貌,青绿山水在体现人与自然的融合的山水画中所起的作用

功不可没。重新审视青绿山水发展、兴盛与衰落的历史,有助于我们解读唐宋画风,还中国山水画以完整的面目,重温唐宋时期重彩画的辉煌,又为当代山水画的创新与发展提供了很大的空间。王国维在《人间词话》中说:“入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致。”学习中国画研习传统就是要“入乎其内”,它是“出乎其外”的先决条件,是成之有效的途径。要创作出既有传统又有新意的作品,然不了解传统之法,又谈何创新?取精用弘、守正出新正是我们前进时应把握的基本原则和践行方式。

青绿山水在发展,当代山水画家们在做着各自的努力,追求着个人的绘画风格和艺术语言,使山水画的着色不只局限在唐宋传统着色的方法上,以此也证明了中国山水画的技法和表现形式是在不断发展变化的。我们在宏观上要把握文脉,微观上要精研画理,这样才能创作出具有时代特色的作品。创新之路就在我们脚下,听山水之清音,畅山水之情怀,悟山水之真谛,还山水之本色。我们常说,一方水土养一方人;我们也知晓,一方人创造一方艺术,一方艺术造就一方天地。每个时代都会出现引领风尚的艺术大家,产生有代表性的艺术作品和艺术风格,艺术不会停下它发展前进的步伐,今天亦如此。

目 录

牛克诚 序	1
许俊 山水本色之我见	7

图 版

边凯 慧岸	002
陈端 漫游系列之三	004
陈巍 万重翠	006
陈危冰 清风草自香	008
董婷竹 辛夷坞	010
方骏 暖日春正好 / 韵秋奏流泉 / 销魂夕阳中	012
方向乐 苏园一隅	014
冯豪 最爱江南春雨天	016
付玉峰 子非鱼·二十一	018
高树标 绝妙是山居	020
郭华卫 寻隐	022
黄戈 写取江南春梦景	024
贾修森 锦衣吴郡	026
贾志发 沉默的高原	028
康凯 仙林若水	030
李健强 塬上日出春浩荡	032
李月林 石头记	034
林容生 雨季之三	036
刘赦 山情图	038
刘旭 云岩郁秀灵	040
刘龙耀 东方欲晓	042
刘文东 夏日云影	044
马健 隔岸	046
牛朝 松谷泉殇	048
牛克诚 晴云好日	050

潘 潇 漾 节日	052
庞 飞 桃花深处	056
浦 均 清风如故	058
祁 恩 进 烟云四季润四明	060
任 赛 锦绣江山图	062
邵 仄 炯 夏木垂荫	064
孙 恺 紫韵如梦	066
孙 宽 浮生六记	068
谭 智 勇 山有鬼	070
王 素 柳 琼林暮雪	072
王 裕 国 大岳清音	074
吴 建 福 行走的风景	076
吴 越 晨 恰似故人来	078
谢 士 强 青绿家园系列	080
谢 宗 君 山水本色	082
徐 国 雄 绿水青山·谷雨	084
许 俊 山中月夜	086
许 经 文 竹影春色	088
薛 亮 华夏河山图	090
杨 潇 寒江雪景系列	092
杨 东 平 美丽家园	094
杨 惠 东 北海松风	096
翟 明 帅 楠溪云山图	098
张 建 京 灵境叠翠	100
张 利 锋 五月油绿上葱茏	102
张 译 丹 清岚山居图	104
浦 均 青绿	107
谢 士 强 工而不佻，妍而不甜	111

——浅谈吴门画派中的青绿山水