

质坚韵高 笔精墨妙

——论王丹的书画印创作

张冠

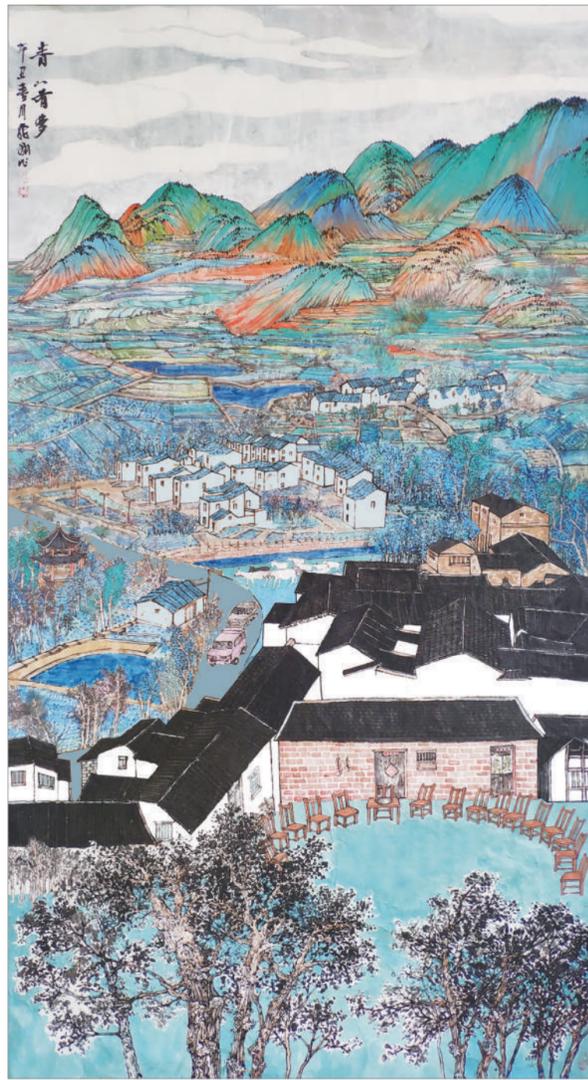
在理想与现实间构建 中国画创作和写生的笔墨语言

陈飞翔

中国画中的笔墨表现不仅是一般层面上的绘画技法，而是画家人生体验的深层表达。笔墨技法的表现源于画家的内在精神，画家的文化属性、知识结构、个人经历与生存环境决定了他对作品形式的选择。画家生活的环境与文化氛围影响着其艺术取向与审美追求，直至作品的形式、语言、风格、面貌的形成。宋元绘画的精华使我获得了充足的滋养，领略了笔法墨韵的多样性与丰富变化，渐悟了笔墨作为语言与创作主体生命品质的内在关联，领悟了中国画的本质和规律，使创作富有精神性、艺术美感的独立性以及“似与不似之间”的意象性；在此基础上，确立自己作品的审美基调——以想象和抒情为前提，在以笔立骨、以墨取韵中造境；在干湿浓淡、开阖聚散中彰显结构、张力与气息；在虚实、疏密、藏露、氤氲之间幻化，体现水墨艺术的浑厚华滋、淋漓酣畅、具象和抽象融合中的视觉美感。

徐复观说：“文化根源的心，不脱离现实；由心而来的理想，必融合于现实世生活之中。”在创作中我强调的是主观创造，关注的是自然诗意，注重笔墨的质量，构图的灵动，意境的深远。从早期的借景抒情到现在的以情绘景，我始终力求作品富有文化原创的精神性、艺术美感的独立性，既具传统文化底蕴，又有动态创造特性。

写生是艺术家获得创作素材、灵感的方式之一，是绘画中不可或缺的手段。在中国山水画的创作中，写生具有重要的地位，写生的过程就是一个感受、感知、打草稿的过程，艺术家通过写生，深入自然、汲取灵感。创作不是闭门造车，也不是对题材的重复，更不是对照片的复制，而是要走进自然、贴近生活，把对自然和生活的真实情感通过作品表达出来。唐代画家张璪提出“外师造化，中得心源”的艺术创作理论，历代艺术家和艺术评论家都不同程度地加以继承和发展。石涛提出的“搜尽奇峰打草稿”正是一种不辞辛劳的写生创作态度，艺术家需要多搜集素材，多观察事物，手摹心记，在大自然中不断提炼自己的艺术表现方法，总结艺术规律，在“打草稿”的过程中逐渐提炼自己的艺术语言，达到“外师造化，中得心源”的至高境界，最终形成自己的艺术风格。

青山有梦 (国画)

陈飞翔作

绘事。他曾说过：“自从在山中建了‘虎溪山居’，我突然就会画山水画了，好像明白了很多东西，山水画的各种技法、山水画的各种姿态、山水画的四季变化……对我来说无论是黄山、泰山还是无名的小山沟似乎已不那么重要。”确实，王丹所画景物，很少名山大川，多是平常的山林、溪流、草亭、野屋，朴素无奇，然而却让人感到境界超逸，可游可居，赏之让人愉悦，精神得到莫大满足。究其原因，是因为这里蕴含的诗情、野趣、高韵。

王丹的花鸟画笔简意丰，清逸旷朗，率性天真，不拘一格，多有发挥。所作作为文人画题材，格调高古，纸上自有一种清逸之气存焉。

王丹的人物画，简易概括，独具特色。尤其是古意人物，减笔为之，造型简洁，笔墨遒古，且似有一种雕塑感凸显纸上。他常常将这种人物置于山水画中，或单人或群像，或林下或水边，使画境更见高逸，画面构成亦更丰满充实。另外，王丹又将这一人物造型移用为陶瓷印侧的边饰，已然成为一种标志性的配置，独特而鲜明。

王丹亦擅指画。所作枝叶离披、山水迷漫、水墨淋漓、特多奇趣，题款亦用指书，欹斜错落、拙意横生，画与书，相契无间，相得益彰，妙不可言。

书画印之外，王丹亦通于诗，虽不常为，偶有所作，时出佳句。

如《题指画》：
欲脱俗骨得真知，
心若童时悟拙痴。
滴滴点点见天趣，
平生遐想寄奇枝。

更重要的是，王丹的书、画、印，都一统于其诗情，惟其如此，方能书有韵，画有境，印有格。也正因为有了诗情，技术才上升为艺术，心中才有了远方……

王丹以书法篆刻名世，亦有丹青之好，涉笔成趣，韵生纸上。观其所作，阔约深美，大气磅礴，笔墨精而境界高，功力深而经营妙，风格秀出，精彩绝伦。

如果从1978年跟李世伟学习书法篆刻算起，王丹从事此道已有40多年。学书伊始，王丹即以北碑奠基，以后一直沿着这一主脉不断深入，转益多师，兼取帖法，日益丰富，卓然名家。篆刻宗法秦汉，对明清流派亦深有研究；后于陶印，慧眼独具，发掘探研，钩玄猎秘，游刃于泥，创获尤多。画则以书入乎其中，写意为主，尤可幸者，在浙美期间，得陆俨少先生亲传，旁侍笔砚，朝夕观临，为陆老嘉赏，谓其“山水人物花鸟，鱼虫鳞介潜翔之属，意到笔随，得其神理”。而其指画，又别具一功，以指掌为笔，天真烂漫，稚拙可喜，得心应手，极富金石之气。

王丹书法创作的基色是雄厚，“雄”即雄强，“厚”乃朴厚；惟其雄强，方有气势，惟其朴厚，方有韵味，观之觉骨相相壮，神全势足，超逸跌宕，风调高古。在此基础上，王丹书法呈现出如下特点：

（一）碑帖有机融合

王丹在取法和创作上，以碑立骨，以帖取韵，所作雄强的基色上骨肉匀适，气血舒畅，开张而蕴藉，奇逸而自然。在具体的运笔结字中，常常碑中杂行，甚至碑中带草，既见变化，又抒情性，然绝不夹生，碑帖交融如水乳，沉着劲健，气清而骨坚，深具韵致。

（二）运笔方圆兼施

王丹作书，不避方圆，兼取方圆，亦能随方就圆，故能醇厚有骨，又不显生硬造作。其起收笔皆能因势

而生，势尽而收，方圆有度，得意即止。转折处则行外拓之法，亦不避内撇，交互为用，放中有收，内敛处透开阔，宽博中含凝聚，且不论外拓内撇，均骨气洞达，内外相通，有筋力而不僵，见圆润而脱俗，雍容大气，法以意立，而意常在笔先。

北碑之结体，如康南海所谓“要以茂密为宗”。王丹书法的结体，亦可作如是观，平正处已蕴敛侧，险绝处能现稳重，循自然之道，呈朴茂之象，严谨而洒脱，旷放而紧密，能常势而启变势，规常法而行变法。

北碑由于处在汉字形体的转型阶段，常由民间书手所为，故多有异体或“别字”出现。王丹在创作中注意到了这一现象，为使结体熟中见生，常常择善而用，或繁或简，恰到好处，新理异态，以异见奇，于字里行间别开生面，予人以新鲜之感，于寻常处见出不寻常。

（四）章法疏朗错落

王丹书法创作的精妙处还在于视野开阔，取法独到，大局着眼，整体为重，根据自身笔法特点，因需制宜，创造出最佳的艺术效果。碑派书法一般都力大势沉，笔画厚重，如布局过密，容易造成“黑气”“烟火气”等现象，画面感觉浮躁不适。有鉴于此，王丹吸取了帖派布局的某些排布之法，加宽了字距行距的间隔，宽松疏朗，眉目清楚，错落有致。这样的布局，首先字感清晰，积字成篇，字的元素得以突出；其次是笔墨和空白的对比加强，使画面更有空间感和纵深感，再就是错落之中加强了各字的有机联系和相应组合，通篇看去既清朗又统一，于自然有序中营造出完整生动的章法。

（五）章法疏朗错落

王丹的陶瓷印浑朴灵动，烟云幻化，极富张力。又因其成于土火，故苍茫弥漫，意致悠远，如见万象。王丹对当代篆刻的贡献首在陶印。这表现在创作实践和理念的引领上，如其以印面创作为核心的整体印章观；“陶之为陶，自有陶在”的创作理念；以及经过长期摸索，总结创立的适合于施刀于泥的“拔刀法”等，无不显示着他的高度和成就。30余年的创作实践，积累的众多琳琅满目的陶印作品，更是令人目不暇接，啧啧称奇，处处展现着“陶印第一人”的创作风采。

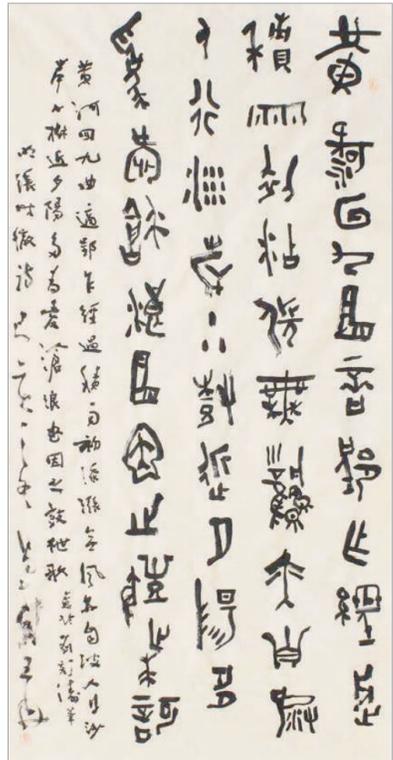
（六）章法疏朗错落

王丹于篆刻，与其学书同时开始，起步甚早，功力深湛，取裁多样，清新

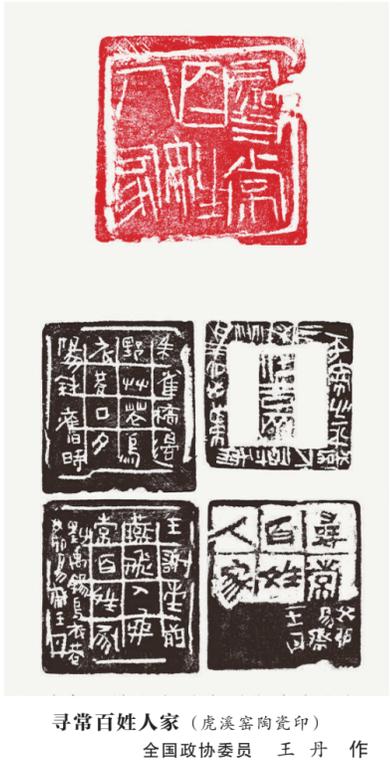
荷花图 (国画)

全国政协委员 王丹作

书法

全国政协委员 王丹作

寻常百姓人家 (虎溪溪陶瓷印) 全国政协委员 王丹作

新书征订

在全国政协主要领导同志的亲自指导部署下，2023年《人民政协报》推出“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——贯彻落实党的二十大精神·政协奋进新征程”专栏，共推出31个省级政协、15个副省级市政协和232个市县政协深入学习贯彻党的二十大精神，结合

政协工作实际履职尽责、担当作为的系列典型经验，各方反响良好。全国政协十四届二次会议上的政协常委会工作报告对此项工作给予肯定。

为迎接人民政协成立75周年，更好地推动“书香政协”建设，满足委员和政协工作者的阅读需求，有效推动地方政协工作经验交流，推动社会各界深入了解新时代人民政协工

作，人民政协报社现将专栏报道内容重新编排，集结出版《政协奋进新征程——各地政协贯彻落实党的二十大精神经验报道集》图书。

本书共上下两册，70余万字，每套198元。人民政协报文化传媒有限责任公司为本书指定发行单位。欢迎各级政协组织、委员和有关单位踊跃订阅。

联系人：孟祥龙 联系电话：010-88146977, 13910271901
联系地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报社大厦208室

《政协奋进新征程——各地政协贯彻落实党的二十大精神经验报道集》
定价：198.00元/套

广告