

大韵堂当代艺术名家系列 | CONTEMPORARY FAMOUS ARTISTS' SERIES OF RHYTHM

XU XINRONG

ANNUAL

COLLECTION

2 0 1 4

许 信 容

2014 年度文献集

主 编 蔡万霖
Editor William Cai

山东画报出版社

XU XINRONG

ANNUAL

COLLECTION

2 0 1 4

许 信 容

2014 年度文献集

主 编 蔡万霖
Editor William Cai

图书在版编目(CIP)数据

大韵堂当代艺术名家系列:许信容2014年度文献集/蔡万霖主编.

— 济南:山东画报出版社,2015.5

ISBN 978-7-5474-1515-3

I. ①许… II. ①蔡… III. ①中国画—作品集—中国—
现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第075722号

出品 北京华房德晟文化投资管理有限公司
策划 北京大韵堂文化传播有限公司
主编 蔡万霖
执行主编 苏 荷
责任编辑 秦 超
编辑统筹 田 甜
文字编辑 高祥恒 李政泽
设计 孟 茜

大韵堂当代艺术名家系列·许信容2014年度文献集

出版发行 山东出版传媒股份有限公司
山东画报出版社
社 址 济南市经九路胜利大街39号
邮 编 250001
总 编 室 0531-82098470
市 场 部 0531-82098479 82098476(传真)
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16开
印 张 4.5
印 数 800
版 次 2015年5月第1版
印 次 2015年5月第1次印刷
定 价 208.00元

如有印装质量问题,请与出版社资料室联系调换。

版权所有,侵权必究

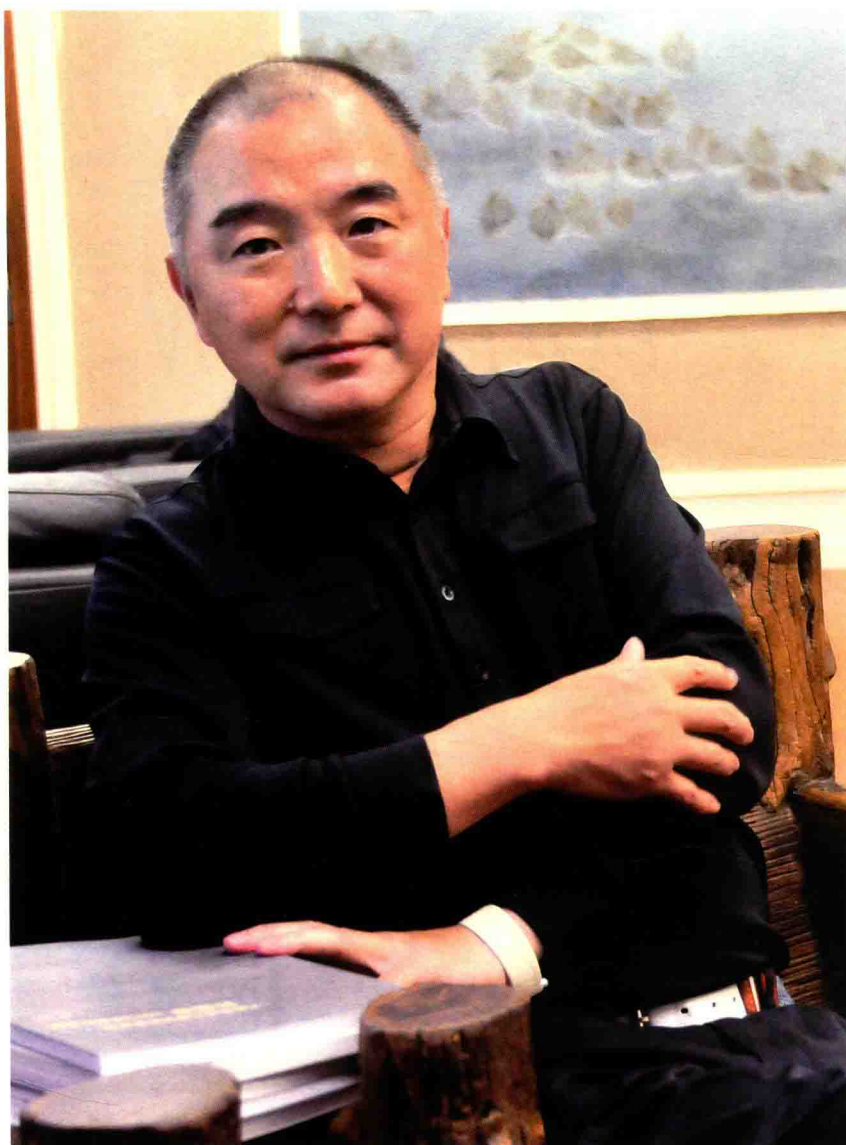
建议图书分类:艺术

大韵堂微信

大韵堂官网

许信容

号老斐。

1959 年生于江苏南京，

现为中国艺术研究院研究生导师，

南京艺术学院美术学院副教授。

多年来从事学院美术教育工作，

主要致力于中国工笔山水画的研究和创作，

主要研究成果：中国水墨与西方绘画元素的融合。

大量作品参加海内外诸多重要展览，

被国内外重要美术馆、博物馆及私人收藏。

艺术家简介

001~004	序
005~006	工而尚意 独标雅韵——读许信容细笔山水
007~012	创作手记
013~058	作品
059~060	艺术活动
061~062	艺术年表
063~064	静谧与释然——再探许信容的“宋画之眼”

序·艺术家的选择

文 / 蔡万霖

你是一个艺术家，你的生活应该很快乐。

艺术家是感性的，是一个在精神世界里与灵魂吵架的人。

我们可以想象，如果你可以自由自在地支配自己的时间，能做自己想做的事情，说自己心里想说的话（不管用怎样的方式），事不关己完全可以高高挂起，时间在这变得没有紧迫感，完全活在自我感性的世界里。这是一种境界，是艺术家。

以上是大部分人对艺术家的想象，尤其是对成名艺术家的想象。

实际上，现在大多艺术家的生活和经历可以告诉你，他们的现状是怎样的。

我曾和一位小有点名气的艺术家朋友聊天，自然聊到画和市场，兴之所至他颇有感慨：“要说画画应该是一种快乐的事情，在写生、创作上再苦也是苦中有乐，让我真正感到累的是画画之外的事情。要在艺术圈和市场上保持活跃，就要不断地参加各种活动，为了建立人气圈除了自己的活动之外还要应酬很多其他无关活动，忙于奔波带来身心疲惫，还要不断为自己谋划投入杂志等媒体宣传推广，自己辛苦编辑画册，投入大量的人力物力，费用也很高。为了支付这些费用必须不断地零星出售自己的作品，到头来却造成自己想举办个人学术性展览时连作品都没有了。”虽然听到这些埋怨，但他还算是挣到点辛苦钱，但大部分还是砸到了市场推广上。

目前国内，艺术家自产自销是很普遍的事情，因为多了也就显得理

所当然了。现在经济发展很繁荣，人们潜意识里形成以钱的多少来衡量身份高低、事物好坏的标准，这么一种单一的价值趋向，直接带来大众对文化修养的消解，这种对文化修养的消解其实也蔓延到艺术家的精神层面。见到很多做画廊的朋友他们总是抱怨艺术家很难打交道，理由是帮他们把市场做好艺术家就会绕开画廊直接对客户销售作品。当然，也有不少画家朋友抱怨与画廊在作品价格上达不成共识，索性自我推销。不管哪一方的对与错，其实问题的焦点很明确，皆为一“钱”字了得。所以，当代艺术市场对追求眼前利益大过长远看待艺术价值培养，这其中包括艺术制造者和经营者。从我个人而言，真希望一个好的艺术家，把追求快钱的欲望稍微放下一点，可能快乐和好作品会更多一些。

艺术家自己销售作品的现象在国外却是极少见到的，尤其是在欧洲。2014年3月份我在巴黎，应约去拜访我的一位法国艺术家朋友，使我感到意外的是，他的工作室真是小！室内一个不大的书柜，一张桌子，一片四五平方米可供画画的地方，如果再站四五个人就会感到很拥挤了。因为之前我只在他来北京中央美院讲学时在北京接待他，也可能是我看惯了中国画家的大工作室，所以，如此狭小的工作室一下子感到与他的身份在我的印象里实在难以匹配。还好，我们俩通过翻译聊得很高兴，我的到访他格外的兴奋，又仔细地欣赏了他画室里的几幅画（他的画我一直都很喜欢），最后我很高兴地说我要收藏他其中的两幅。但更出我意料之外的是他对我连声说，NO NO，然后很认真地告诉我，买他的画需要找他的代理画廊谈，并且拿出代理商给

他出的画册给我看。最后我询问他的作品价格时，他告诉我这也要给他的代理人谈。

通过以上文字可以看到，同等的职业，不一定有一样的快乐指数，但得到快乐的方式是可以自己选择的。以上我的两位朋友，前者被工作之外的繁杂琐事搞得心烦意乱，在这种氛围里谈高雅的艺术创作，谈给人带来快乐的精神产品——艺术，还真有点不敢高兴，因为这种处境的困难毕竟不像当年梵高处境的困难，梵高虽然缺钱，但他的精神世界却是快乐自由的，甚至对艺术热爱到痴狂境地，也就像后者虽然没有很大的工作室，但从我与他相处中可以体会到他真的很满足很快乐，活得很干净。在此谈到的艺术家各自不同的境况，并无褒贬之分，只是以上经历给我的直接感受。通过这些可以想到，艺术家的理想应该是发心终生对艺术成就的追求，当然，成功之说并非是艺术家一人可以完成的，除了艺术家的作品之外，还要使这些作品在社会上不断传播和流转，并它的价值体现出来并得到广泛认可。但值得我们思考的是，如果你是一位艺术家，并有志成为优秀的艺术家，那么在当下你会选择怎样的生活方式去实现这一目标呢？！

也许是在短短三十年的迅速富裕，让人感觉一切都是暴发的那么突然，各种行业秩序还来不及完善，尤其是文化艺术行业，更没有欧洲那样延续完善几百年的行业秩序。近年来我不断与青年艺术家交流，一个艺术家的成就能否最终被社会认可，其实最根本的来自他作品的学术价值。在生活工作中保持轻松快乐的创作心态，不受市场利益导向影响，博览古今、沉静思考，在长期实践中找到独特的创作语汇和

表达形式，形成自己的思想体系和独特面貌尤为重要。当然，一个有艺术梦想的艺术家的，能够找到一个负责任的艺术机构进行合作，为自己创造良好宁静的创作氛围，持续稳定的学术、市场推广，无疑是睿智之举，但是，就我所了解在全国重要城市拥有多座自己的美术馆，建立线上线下强大的学术、市场推广体系，有自己的学术主张，能为艺术家系统性举办全国性学术巡展、个人学术展览的机构，仅从目前来看也只有大韵堂艺术机构。

艺术机构通过专业有序的学术建构与传播，使艺术家在这种良性的艺术生态链中，避免了现在大多艺术家即是艺术家又是社会活动家和自我推广者的尴尬处境，进而把大量的时间和精力，能够更加专心地投入到自己的艺术创作中，并在创作中始终保持一种相对宁静的良好氛围，有利于艺术家逐步实现自己的艺术梦想和价值体现。

大韵堂给合作艺术家编辑出版年度文献作品集，详细记录一个优秀艺术家的成长过程，旨在对艺术家的生活、创作跟踪梳理，更细致地了解艺术家的创作语境在各个时期的变化与不同。此项工作一是表明大韵堂艺术秉承学术的观点，二是凸显大韵堂服务于艺术家的专业、严谨的态度，也为广大的艺术爱好者和收藏家提供传承有序、真实可信的艺术家文献资料。

做一个怎样的艺术家，体验怎样的快乐生活，实现怎样的艺术梦想。

其实就是一种选择。

2015年2月 于北京

工而尚意 独标雅韵

——读许信容细笔山水

文 / 薛永年

许信容先生出身于油画，可是在中国画领域异军突起。他的细笔山水画，和他的朋友江宏伟的工笔花鸟画有异曲同工之妙，表现了时间跨度，细丽而不乏写意精神。

我没有见过许信容，但是五年前就看过他的作品。作品是在河南一位藏家那里看的，只看了两幅小品，但印象极为深刻，当即应邀做了题跋。题跋说：“许信容山水小品，秀雅和谐，宁静清幽，秀而不薄，细而不碎，景观富而设色精，一图一境，不落俗套，观之如读小诗，如诵小词，天工清新，颇饶韵致，其画法以小青绿参之没骨，兼以西画色调，虽不以笔法胜，而坡石间皴染磨洗，色墨斑驳，如飞白隐现，呈他家所无之肌理感，如时光擦洗，别具匠心，是山水画家中别饶风采者也。”

一片江南的诗意情怀

许信容的细笔山水，风格独特，鲜活而没有潮湿气，幽静而沁人心脾。画中的风景，平凡以极，可谓一片江南，更是注入了诗意的感受。从画题也可以看出来，诸如烟雨江南、微雨松香、烟花三月、湖光舟影、春岸渔舟、谷中松风、枕河人家、秋山幽寂、秋林野烟、天寒红叶稀、天凉好个秋、小桥流水人家、一派秋声入寂寥、山叶红时觉胜春等等，幅幅像王维的诗，不乏精微的感动，让人看了就不会忘记。但这种诗意，是过滤了的，是沉淀了的，是有时空距离的。所画的山水景观，即是真实的、动人的、有细节的，又与我们若即若离，好像看的是古画，经过磨洗的古画，似乎是古画传到现代，又似乎体现了“后之视今亦犹今之视昔”的感悟，是那种透过悠久感、隔世感而领略到的美，似乎投射了岁月的流光，笼罩着历史的风烟。

五代、宋传统的现代解读

人们说，许信容继承了宋画传统，但我觉得也可以上追到五代。他生于南京，长于南京，还在南京艺术学院教书。他接受的传统离不开董源，特别是《溪岸图》。董源的水墨山水画，有两种体格：一种突出了点线组合，“近视及不类物象，远视则景物粲然”，代表作是《潇湘图》

和《夏景山口待渡图》，元明清文人画家最感兴趣，抽象因素多一点，笔的作用大一点；第二种用墨胜于用笔，墨法温润精微，代表作是《溪岸图》，这幅作品在画树、画建筑时讲求用笔，画坡石并不强调笔法，不是点线交织，皴法被隐藏了，突出的是山石的体面感、空气的湿润感，都用墨表现出来了。许信容发扬的正是《溪岸图》“用墨独得玄门”的传统。这种选择，与明清越来越追求笔墨程式化的路子不同，那种路子的山水画，更向书法靠拢，追求点线之美、皴法之美，景色流于符号化，画家注入的意，偏于主观的精神气度。许信容的路子是五代北宋画真山水的路子，但也不同于上世纪五六十年代反映论指导下或政治意识主导下对五代北宋山水的理解，而是对自然景观的体积、空间、氛围的诗意化感受。

个人风格中里的洋为中用

许信容的细笔山水画，早已形成了个人风格，既是平淡天真的，也是婉约秀雅的，还是迷蒙含蓄的。他不仅有宋人精心体物的功夫，而且有元人萧散简远的趣致，还善于引西润中，化洋入土。具体表现有三：一是浸透了中国精神，特别是“静心抱冰雪”的高雅诗情；二是中国传统的提炼方式与西方写实理念的结合，有图式但不概念，描绘精微又不繁琐，画中既有浓郁的精神意味，又有千姿百态的动人细节。树木基本以线提炼，笔法的转折顿挫比较讲究，树干的凹凸光暗十分清晰，树叶以重托轻的细丽不苟，山峦则以体块概括，折搭映带则含浑蕴藉，特别注意景象在空间中因风雨晦明造成的丰富变化；三是极大地发挥了色运用，墨用得比别人少，也比别人淡，似乎都与淡墨结合。色的运用是传统小青绿、传统没骨、水墨淡色与西画色调的结合，尤其善于在色彩的冷暖对比、明度对比和纯度对比中寻求和谐。他发明的染而洗、洗而染的画法，有与宾虹老人的积墨类似的奇效，属于一种有文化内涵的肌理。

许信容先生的细笔山水画，工而尚意，独标雅韵，诗意盎然，确实精彩。

我的创作杂感

文 / 许信容

对中国画的学习，基本都是从传统入手的，去学习、了解先人的诸多经验、画法，完成一定的积淀。对传统的学习，不单纯是对古人作画的技巧学习，古人的绘画理论、著作、诗词、审美趣向都在其中，这就让学习者于不经意之中孕育了独立的审美意识和自身的特有感觉。这种感觉随着积累，自然会引起作画者的表达冲动、欲望，由感而发也就再自然不过了。

心由相生是种创作的初衷状态。这种初衷状态暗合着两方面，一、自然景象触动了作画者的表达欲望。二、作画者胸中久存的意境或诗境与自然景象达到某种吻合，产生了共鸣，激起宣泄之欲。许多常人都会说这样的话，你们画家看景看物怎么和我们不一样呢？我说是的。由于平日里画家所受的熏陶养成了他们观察自然时的角度，他们更擅于在平淡的景致中发现具有诗情画意的美感元素。所以，说到创作作品的初衷，最重要的是画家心中应有丰富的感悟内容和敏感的燃点。

初衷终是初衷，只是创作艺术作品的起源。对我而言，创作的初衷往往是触景后的无限想象，有时是反复不同的遐想，甚至想象到技巧运用的细节和一幅完成了的作品的整体、局部的具体处理、效果及意境的渲溢，且时常想象的令自己激动不已。在任何创作的初衷里都深埋着作者诸多的素养和文化积累，因此，行千里路，读万卷书凸显了它的意义。

在工作室作画

对于画工笔来说，它与写意画有着一些略微的不同，由于工笔特有的技术特性，在构思的激情之余，还需思考制作、处理画面的精密步骤及细节，使热情与冷静谐和的结合起来，以到达如意的作品创作过程和艺术效果。但是，从创作的本源来讲说，对自然的吸收而产生的感受及油然而起的艺术冲动和想象是非常重要的。当然，不同素养的画家会有不同的创作触点，这是个因人而异的问题。

二十年前，当我将工笔人物、花鸟的绘画技术渐渐移入，或尝试到山水画创作之初，我的兴致几乎在关注画面完成后的气氛之中，江南的迷茫、虚幻，以及宋人作品中的静谧意味使我无限陶醉。我时常走入偏山小村，寻找些不经意的溪滩、浅石，留意那些闲散的杂树，小资小味的想象古人的闲情雅趣……画多了，也不满了，尤其是对宋画中的生动、自然的形态，造型和细节的精妙极其感触，促使了我对物象的细节的关注。我时常仔细地观察一树、一杈，品味它们的出枝、优美生动的组成。曾经一段时期的作品，皆以树林、房屋的细节深入刻画来展开。但这种过于注重局部的表达方式也往往损伤了作为一幅作品的整体画境，太多的局部把玩也会失去一幅山水画的整体气韵。对作画追求的不满足，是一个画家对世界的感受和认识在发生变化，这或许就是我们常说的“功夫在画外”吧。这个“外”是什么呢？是认识，是感受。有什么样的认识，画出什么样的画。因此，对于一个画家来

手绘小稿

草图②

讲，笔墨丹青之外的修养储备量异常重要，它左右着画家的“品”和他的作品的气习。从某种角度上讲，一个画家不在于他画的是什么山、什么水、什么树、什么石，而在于他是怎么画的。

2005年深秋途经皖南，一处逆光的小丘前赤艳的秋林、散落溪滩中的碎石错落有致，如磁石般地吸引着我的眼眸，深印脑海，每每想起，难以忘怀。2006年，历时约一个多月，我创作了《山湾秋色》这幅作品。在创作这幅画的过程中，我紧紧把控着一个视觉感，即山体与秋林的强烈对比。这个强烈的视觉感是这幅作品表达的主语调，牢牢控制好这种对比关系，作品方能得以释放出它的艺术张力。为此，山体被处理为深暗的基调，尤其是与水相接触的石块，画得格外强烈，有着强烈的刺痛感，也如愿地衬出亮艳的秋林。在色调上，山体的深暗部分施以调和了暖色成分的暗绿，增添了色彩的微妙和复杂感，这种偏暖的深绿也与暖色的红叶相协调了。对画中秋林的精细刻画成了这幅作品的“画眼”，双勾的运用是这幅画中最见笔的部分，虽然消耗了大量的精力，但所刻画的部分醒目而生动起来；双勾的秋叶亦施以调和了的赤色，局部叶片根据相背关系做了一些复染，使之避免了简单和单薄，亮丽而平静，依附了整体意味。这幅作品的构图以“一”字的横式而展现，看似简略而无奇，但水中乱石的组合打破了构图的平衡，显现了生动的效果，尤其是山后远处的几笔淡墨所渲染的滩口，