

画里画外

蔡兵 著

把使命放在成名成家等各种利益之前，
将与自然对话的中国画发展
成为与现代中外文明对话的绘画形式，
这是蔡兵现代中国画的标志，
也是他取得成功的关键原因

中国出版集团 东方出版中心

画里画外

蔡兵 著

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

画里画外 / 蔡兵著. —上海: 东方出版中心,
2015.8

ISBN 978-7-5473-0800-4

I. ①画… II. ①蔡… III. ①绘画—作品综合集—中
国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第098528号

画里画外

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路345号

电 话: (021) 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海文艺大一印刷有限公司

开 本: 720×1020毫米 1/16

字 数: 201千字

印 张: 18.25

版 次: 2015年8月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-5473-0800-4

定 价: 68.00元

版权所有, 侵权必究

东方出版中心邮购部电话: (021) 52069798

序 言

中国绘画根植于中华民族五千年的文化土壤中，沉淀了深厚的民族传统文化。20世纪以来随着社会的剧烈变动，封建体制的崩溃，西方文化的传入，传统中国画遭遇到巨大的挑战。自陈独秀发出“要改良中国画”的口号，对中国画改革的理论探索和创作实践从未停止过。改革浪潮波澜迭起，中国画的新姿异貌纷呈。而今世界已进入后工业社会时代，从信息到媒介到传播方式，从生产方式到生活状态，都发生着急剧的变化，这一切又促使当代文化艺术包括中国画，面临着如何顺应时代的变化进行改革的新课题。

蔡兵先生从艺五十余年，致力于中国画、版画、油画、连环画等画种的创作；他在上海美术家协会长期驻会工作，有机会了解当今画坛的创作动态，曾应邀访问采风和举办画展，足迹遍及美国、欧洲、日本、加拿大、新加坡和中国台湾、香港等地区，有缘观摩大量西方、日本的各时代画家名作，与世界各地的艺术家进行交流切磋，极大地开阔了他的艺术视野，领略和了解世界艺术的历史和现代艺术潮流。多画种的创作经验、对画坛现状的把握、亲受世界艺术的感染，为蔡兵探索中国画的创新提供了有利的条件和推力。

怀抱着艺术当随时代的使命感，蔡兵在艺术创作道路上勤奋地、艰辛地探求着创新的道路。早在上世纪 70 年代初他就在创作理念、主题选择、技法形式等方面，进行了大胆的探索。他十分清醒地认识到，中国画的创新首先要使作品具有时代性。他说：“我的现代艺术创造性绘画，始终以自然风采为主题，在感受万物的生机，在艺术形式上的敏感和坚执形式上的创造信念。”他所描绘的自然风光与传统的山水画有着截然不同的空间结构和造型形象，在他的笔下，既有都市的街道小巷、民居河流，也有宏伟的高楼大厦、通衢大道、高架桥梁，如上海的东方明珠、南浦大桥等都被摄入画面。甚至绘写迪斯科乐队等都市生活。农村题材广及古镇老街、水乡溪河、农舍山村、海湾渔港、草原大漠等各种风光。他的许多国外写生风景画，也充满了颇有地方特色的异国情调。就视觉形象而言，他的作品贴近现实生活，富有浓厚的生活气息，倾注着他对自然对生活的热爱和赞美，体现了他的艺术强烈的时代性。

然而，蔡兵的风景画既非是照相式的客观再现，也不是概念式笔墨语汇的组合，而是“借艺术之笔点画万物，提升灵性”。他对绘画传统的继承并非技术性的，而更多是文化精神的传承。中国传统文人画强调以画抒情，宋·米友仁说：“画之为说，亦心画也。”清·石涛谓“夫画者从于心者也。”蔡兵深深领悟到中国传统绘画的创作宗旨，认为，把握人文情怀，并“将个人情感倾注到自己的每幅作品中去，会使艺术创造出崭新的无穷魅力”。

在创新历程中，蔡兵提出“现代中国画”的概念，并在艺术形式的变革中明确“融艺术”的探索方向。他自述：“作品中寻找更适合我的表现方法，首先是时代感，要具有生命力；用我独特的艺术创作元素，在形式上、技法上富有感染力，充分发挥自己的想象力和创造力。我自视现代中国画的创作是‘融艺术’的独特个性绘画。”蔡兵的

“融”概念包含着交融、融合、融和的多重含义。

蔡兵融艺术的表现方法之一，是将传统中国画的意蕴表现与现代艺术的视觉感融和起来。他的风景画依然保持着传统中国画追求意境、诗情和气韵的特征，在他的作品里，营造或崇伟、或雄浑、或深远、或宁静、或清新、或混沌等各种意境情韵，有浓厚的中国画写意抒情意味，引起观者情感上的想象和感染。同时塑造的景物形象又非与时代隔绝的古典模式，给人以鲜活的亲近生活的视觉美感。

为了表现画家的情感，必须创造出相应的符号形式。美国现代艺术理论家苏珊·朗格在《艺术问题》一书中，给艺术下的定义是“艺术是人类情感的符号形式的创造。”在这方面，蔡兵是下过一番苦功的。他对西方现代绘画有较多直面观赏的机会，他有意识地吸收和借鉴西方现代画家的技法元素，尤其对凡高、塞尚、马蒂斯、毕加索、鲁奥、菲拉芒克、维亚尔等大家的作品颇有领悟。比如他在图式结构上，有着塞尚和毕加索的影响，所作的一些风景画，大小各式几何形分解组合，一系列平涂色彩的小平面用以表现体积，以线条分面的造型手法等等，构成画面富有装饰意味的现代艺术感。然而，他运用的基本元素，仍然是中国画以毛笔勾划点线和用水墨、色彩敷染、渍染的造型方法，保持着中国画的笔墨意蕴。

在色彩运用上，蔡兵作出更大的突破。后印象主义画家和野兽派马蒂斯的色彩表现方法，给予他颇多的启示。在他的作品里，重视外光的表现，色彩热烈、丰满、亮丽，使用冷暖色与固有色的冷暖虚实对比、色彩明快的跳跃性，同时结合中国画中晕染、泼染、渗化等技法，两者融合得比较自然，使作品既有强烈的视觉冲击力，又达到意境与气氛的和谐统一。

多画种的交融是蔡兵艺术的又一特色。他以创作中国画为主，同时

还擅长版画、油画、水彩画、连环画、速写等画种，他创作的“现代中国画”融入了姐妹艺术的技巧手法，例如构图的简洁明快，线条的挺劲凝练，黑白、色彩块面组合富有节律等，都吸收了版画的元素；色彩之丰厚、色阶之多层次，融合了油画的色彩表现法。他以中国画颜料为基础，偶尔稍加入水彩、水粉等，使画面的色彩显得愈为透亮迷朦、变幻多彩。

西方后现代艺术主张兼容的美学观，倡导“杂于一”，没有固定的形式、没有固定的画种界限，可以任意混同运用，抽象的、具象的、现实的、荒诞的，什么媒介、什么手法都可以同时并用，方法是综合的，风格是自由的。蔡兵“融艺术”的理念和创作实践与后现代艺术在某些方面是相通的，这可以说是他现代意识的觉醒。蔡兵的绘画无论在构图、造型、色彩等方面都突破了传统中国画的模式，创造出独有的艺术符号，显现出强烈的现代画特色。法国当代绘画大师马塞尔·穆利评述蔡兵的作品：“带有新的生机，具有独特的个性，画面充满着激情。我们之间的绘画蕴含着相同的语言，艺术应该是属于全世界的。”蔡兵的绘画到过近三十个国家展出，获得各国艺术家的好评，他的艺术为世界人民了解“现代中国画”提供了范例，他的艺术走向了世界。

此本画集，是蔡兵将自己的艺术演进轨迹与人生经历和心路历程结合起来的综合展示，图像和文字相辅相成，其表达形式可谓是非常独特而带有“创新”意味的，这正是蔡兵不循常规，追求异理奇趣的又一次“个性”表现。

單國霖

2015年5月

（本文作者为国家文物鉴定委员会委员，上海博物馆书画研究部主任、研究员）

目 录

上海——1943 / 1

上海南京路 / 4

日出印象 / 8

老街 / 11

夕阳红 / 15

城市 / 18

乡村小学 / 21

乡村牧歌 / 24

小船 / 27

添绿 / 30

老屋 / 33

牧羊女 / 36

平湖秋色 / 39

艳阳天 / 42

外婆桥 / 45

海疆战歌 / 48

水乡情怀 / 52

石窟 / 55

故乡的回忆 / 58

流光溢彩 / 61

奔向 2000 年 / 64

纽约的街 / 67

边寨古城 / 71

会战 / 74

庭院 / 78

姊妹们 / 81

云南小景 / 85

分秒必争 / 89

浦江在沸腾 / 92

先驱——鲁迅像 / 95

不停的夜 / 99

归途 / 102

春晓 / 107

生命的力量 / 110

村居 / 113

一帆风顺 / 117

夜歌 / 122

上海的早晨 / 127

渔歌 / 130

咖啡馆之二 / 133

“神韵不凡有灵气” / 138

清晨 / 141

新加坡之行 / 145

日本街景 / 149

法国老街 / 153

德国街景 / 156

渔家女 / 159

色的元素 / 162

古塔 / 166

南国风情 / 169

“神游彩墨中” / 173

水乡茶壶 / 177

上海城隍庙老街 / 180

纽约街景 / 183

东方之珠(一) / 187

东方之珠(二) / 190

都市节奏 / 194

一路凯歌 / 200

意大利风情 / 205

罗马遗址 / 208

黎明灯影 / 211

秋晨 / 214

迪斯科 / 217

大地之一 / 220

林中 / 223

诗中的小帆 / 226

东上海的乐章——现代清明上河图 / 229

牛满江的来信 / 233

绿树丛中 / 237

时光 / 240

德国街景 / 243

橘红色的小屋 / 247

红蜻蜓 / 250

拉斯维加斯夜景 / 253

无题之三 / 257

瀑 / 261

附录 蔡兵：现代中国画及其“融”艺术 / 267

后记 / 277

上海——1943

《上海——1943》(现代中国画),是我根据小时候的经历,同时集中收集阅览了相关的历史资料后创作而成的。作品色彩在灰暗中时而闪动和跳跃,表现了当时上海外滩一带一度经济萧条的街景,四处都在“大减价”,三三两两的人群在街上来去,“铛——铛——”的有轨电车正迎面驶来……回忆过去,重现当时情景,着重表现上海这座充满东方风情的大都市;尽管此时上海的经济一片萧条,街面上冷落又且凄凉,但在艺术色调上,采取了暖色处理,于是,产生出情景中的高度冲突和对比,使作品更加具有我出生那年那地的时代地域特点。

1943年10月15日(农历癸未年九月十七日)凌晨2时38分,我出生在上海虹口的一家私立医院。

1943年,第二次世界大战正处于转折点上。2月,进攻斯大林格勒的德军被全歼;10月,墨索里尼垮台之后的意大利对德国宣战。在太平洋战争爆发后,日军武力占领了除租界之外的上海全部地区,这年,抗战中的中国大地继续炮火连天。宋美龄为此在美国国会发表演讲,汪精卫伪政府却向英国和美国宣战。在这

上海——1943 蔡兵（现代中国画 68 cm × 68 cm）

动荡的年代里，上海的社会、政治、经济历经辗转颠覆，成为中国近代历史的缩影。

那一年，上海整个城市除国民区外，早已分割为英、美、法等诸多租界，这里俨然成为冒险家的一个乐园。只是，有着近百年历史的这些租界，正面临着被陆续撤销收回。

幸运的，这一年，在艺术领域诞生了一些后来的明星，这不是奇迹，是上帝赋予人类的希望和使命。美国著名女演员布莱思·丹纳、英国歌星米克·贾格尔、世界著名电影明星罗伯特·德尼罗、美国乡村歌手约翰·丹弗等，在这一年诞生的他们，给世界带来的将是无穷的正能量。

作为艺术家，这一切对于我来说是那么的巧合，又像是冥冥之中特意地安排。我出生的10月，暑气已尽，金秋初现。周遭的一切沐浴着金色的阳光，空气是那么清纯。不可思议的是，世界著名画家毕加索、现代艺术天才莫奈也是在不同年代的10月降生，这些“10月”互不相干，但这些艺术大师辉煌而传奇的人生，附上这神秘的巧合，是否也为我的绘画艺术人生带来了些许快慰和好运？

这幅作品入选《中国当代绘画范本·蔡兵现代中国画精选》，天津人民美术出版社2014年版。

上海南京路

我幸运地生长在上海这座城市，它是我从幼年、青年到老年，生活、奋斗和造就事业的重要之地。小时候，常听长辈们说，上海这座城市在 20 世纪二三十年代已经成为世界四大城市之一了，除了中国的上海，其他三座是法国的巴黎、英国的伦敦以及美国的纽约。

在出现租界以前，上海甚至整个中国是没有“路”这样叫法的。明朝的时候，上海的道路多称为“巷”，清代上海的道路称为“弄”、“街”、“巷”、“里”、“湾”、“栅”、“场”、“地”。“路”，在英语中称为 Road，它包括了上面九种含义。南京东路的历史稍早于南京西路，是上海较早形成的一条路。1843 年上海开埠后，南京路逐渐确立它在上海近代商业发祥地的地位，民间俗称大马路。到了 20 世纪 30 年代，十里洋场南京路更是蜚声中外了。它是闻名遐迩的“十里洋场”（实际上是从外滩至静安寺路段），全国乃至全世界商家的必争之地。

南京路东起外滩，西迄静安寺，起于物欲横流的奢华之地，迄于钟磬梵呗的清静庙宇，由入世始而至出世终，历 150 余年，

上海南京路 蔡兵（套色木版画 36 cm × 49 cm）

阅尽世道沧桑，备尝人间悲欢。它横亘在中西交汇的黄浦江畔，历史注定它的身世就是一部大书，以繁华著称，内蕴丰富，色彩斑斓。

上海的历史是中国近现代史的缩影。外滩是南京路的源头，那里有上海沙逊大厦（今为和平饭店北楼，1929年9月5日落成）。大楼的建筑风格属于艺术装饰主义（Art Deco），19米高的墨绿色金字塔形铜顶多年来成为外滩一个显著的标志，其设计者是著名的公和洋行（Palmer & Turner Architects and Surveyors）。大楼底层西大厅和四至九层开设了当时上海的顶级豪华饭店——华懋饭店（Cathay Hotel，1956年改为和平饭店），其特色在于内设九个国家风格的客房。底层东大厅租给荷兰银行和华比银行，顶楼是沙逊自己的豪华住宅。沿路走去，有先施公司（服装公司）、永安公司、新新公司（食品公司）、大新公司（中百一店），这四大公司是民国时期最摩登的大型商场。另外，值得瞩目的是南京路上耸立的24层国际饭店，它是当时的远东第一高楼。

此外，无数老字号店也都云集在南京路上，新雅、沈大成、燕云楼、培罗蒙、王开、邵万生、张小泉、吴良材、朵云轩、亨达利等，可谓琳琅满目。

我小的时候，爸妈与外公外婆住在一起。在上海虹口，我们家也开了一爿小店，“蔡松茂”——金字招牌高高挂在长阳路638号店门上方。店内售卖着糖果、饼干、冷饮、烟杂。在我的记忆里，童年的我常常坐在店堂的门槛上，看着马路上的一切。22路无轨电车驶过高低不平的路面，停靠在店铺对面的车站；马车、黄包车来来往往，还有形形色色的男女老少；另外，还有来自外国的犹太人、白俄罗斯人、印度人等等。这里是里弄式的街道，

尽管不能与繁华的南京路相比，马路的商店挨个相连，但却充满着浓郁的生活气息。在我幼小的心灵里，这些都构成了一幅幅色彩斑斓的旧上海风景。这一切，也深深铭刻在我的记忆深处，或许也是“上海”一直成为我创作主题之一的原因吧。

这幅《上海南京路》（套色木版画），是20世纪80年代我到现场速写后回家创作而成的，写生时，建筑物还是原貌，画面上已有无轨电车（早先一直沿用的有轨电车陆续拆除）。画面保持色调的统一。

这幅作品入选《蔡兵版画作品集》，以及法、德、美、意、日、英等国和中国香港与台湾地区美术作品展览。这幅作品，常常勾起我对生活过的老上海的无比怀念；也坚定了我拿起画笔的决心。