

姜

宝

林

篇

主

编

龙

瑞

河

北

美

术

出

版

社

画
口
叩
从
书
画
口
叩
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 姜宝林/龙瑞主编; 姜宝林绘. —石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②姜… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137899号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mmx1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

华美其表 深邃其实

——简述姜宝林中国画的美学品格

□ 梁培先

把姜宝林的作品归入到华美典雅一格，或许有些人不以为然（我不知道姜宝林自己是否是这样看的）。而我认为，这样的归类是有道理的，只不过与其他从视觉的意义上塑造作品华美典雅风貌的画家不同，姜宝林作品华美典雅的品格始终停留在“用”的层面。固以为“体”的、精神性的指向的确不是在华美典雅之列，而是指向更为深沉、更具历史感和现实感的大美浑化的境界。因此，华美其表、深邃其实的美学品格的内外结合也就构成了姜宝林绘画的重要指归与基本结构。或者应当说，把姜宝林的作品归入到华美典雅一格应从“融会中西，以竭其华”的“华”的意义上理解才能获得一种更为精准的把握。

在傅中堂等可画先生讲席

在中国人民大会堂创作巨幅山水

作为浙江美术学院60年代的毕业生和改革开放以来培养出来的第一代中国画研究生，姜宝林的绘画在师承上可谓得天独厚。在浙江美术学院读本科时，师从过陆俨少、顾仲伯两位南方画坛名宿；于中央美术学院读研究生期间则追随李可染、梁树年两位北方巨匠。一身能够兼得南北之最顶级的中国画大师们的亲炙，其缘分自非一般人所及。对于日后的姜宝林来说，前者赋予了他扎实而全面的传统功力与修养；而后者则对他拓展对于传统的理解以及日后风格的变幻起到了启发、提领的作用。而在我看来，还有一点可能比这些更为重要，就是改革开放以来现当代艺术的大量涌入、多元的艺术参照系在中国的确立这样一个恰当的历史机遇给姜宝林艺术提供了一个风云际会的

历史时空供他驰骋、供他在穷搜古今中外的过程中不断地寻找自我塑造的最佳形式。这比单纯的师承更能体现出姜宝林的艺术素养和艺术造诣。因为，相比较而言，比他年长一辈的画家往往传统功底深厚，但在改革开放之时，大多年事已高，个人风格已经定格，很难再对新事物发生兴趣，也就无所谓风格的变幻与求索；而年轻一代的画家虽然艺术敏锐，敢作敢为，却又缺乏如姜宝林这一辈人深厚的传统修养、艺术和人生的丰厚积淀，经常因底气不足而在创新的道路上难以继。如姜宝林这般兼具此二者之长，者，可谓是一位恰当的中国画家“撞上”了并紧紧地抓住了一段恰当的历史。其稳健之中蕴藏内功，求变之时不忘本源的做法为当代艺坛之推许自是再正常不过的事情。

林散之在评价自己书法时曾经说过“变者为形质，不变者为真理”。这句话同样可以用来概括姜宝林的中国画创作。所谓“变者为真理”，在姜宝林处即是以笔墨为核心的中国画艺术的理法、格局与言路以及对此的通变与化合。所谓“变者为形质”，即是指笔墨当随时代，笔墨本质精神应与时代性的审美要求相结合。二者虽可分而说之，其实则一，即强调时代性而不忘笔墨之根本，重视笔墨却又以现代人的美学关照重新阐释传统，使之成为不断流淌、不断接纳新水源的活水这一基本理路说来容易，但又委实需要对于传统与现代的双向深入，从而获得一个俯瞰的视角，这本身即不是一件易事，至于真正的付诸

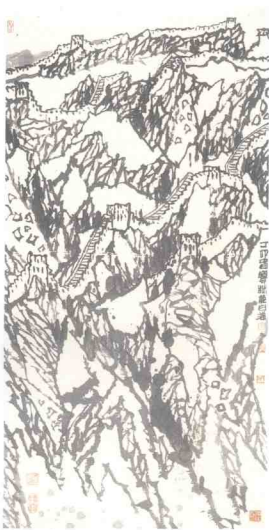
1981年

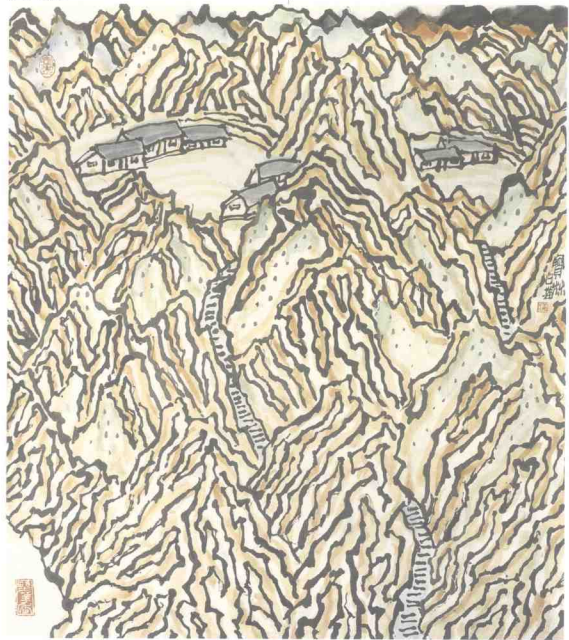

「为学先生」许继皋作品

丁山居 1985年

「长城」1987年

人、前人拉开距离的一个关键性因素。而由意生法，法随意动，一幅作品有一幅作品的造境，一幅作品有一幅作品的手法，各尽其能、各造其极，尽显大神通、大境界的塑造又反使他的作品复归于传统，复归于那个混沌未开的“一”的造化。

“观念的更新必然集中体现在形式上的突破。”

（姜宝林）作为一名生活在现代社会中的艺术家，姜宝林必不屑于重复前人的成就，做一位传统的艺术“技法大师”。他的作品充分调动各种艺术手段，并借鉴民间绘画、年画、版画以及现代构成等因素竭力地在形式上抛升自我，寻我自我灵魂的新出口。这些在绘画样式、风格上的创新在姜宝林处是双向发散的，从较早时期以白描的手法尝试山水创作的耳目一新，到运用现代构成手段对传统山水画面空间的新的设计，再到以山水之笔墨施于花卉大意的大胆求变、以色墨和染为主要手段的近年山水创作，姜宝林的创作体现了他对传统中国画新的阐释与发明，彰显出这个时代里传统中国画向现代转换的蓬勃锐力。就其美学追求而言，这些作品的造境是深邃的，其美学构成是驳杂的，其中既游藏着传统的美学内核，也在一定程度上折射着现代的关照与思考。换句话说，姜宝林的绘画是以多极端的“走极端”（姜宝林）来探索传统中国画与现代人美学需求之间的对接，以新的视觉形式直揭中国画与现代人灵魂发祥之间的关系，从而把中国画这门古老的艺术与现代人的审美需求紧密地联系在一起。

「雨余千峰重」 1998年

姜宝林的矢志出新并没有使他的绘画成为一种与中国、与传统中国画渐行渐远的艺术，相反，他的作品始终洋溢着浓厚的中国韵味、传统情调。其中的奥秘是什么？“万变不离其宗”用线用笔，终究是忠贞不渝的。”（姜宝林）凭实而论，姜宝林的这句话并不新鲜，而我感兴趣的是，为什么姜宝林在锐意创新的同时要特别强调用线、用笔？他所强调的用线、用笔与传统相比是否完全一致？不错，用线、用笔中的确浓缩着传统中国画艺术最核心的美学理念、美学宗旨，但对这些东西的强调某种意义上也意味着对传统中国画美学理想的固守。在此，姜宝林的另一句诤语可以说明问题，他说：“时代变，思维变，意境变，形式变，笔墨也在变。”如何理解这前后截然不同的两句话呢？我认为，这两句话是统一为一体的，具体地说，就是以阐释者的角度进入传统、进入现代，以当代中国艺术家的本体精神去寻求个人艺术创造与传统艺术、现代艺术的视界融合，在双向的充分对话中逼现自我，展现出一个中国画家对于传统与现代的个人性解悟。所以，尽管姜宝林的绘画在形而下的层面上极为开拓，却最终又不失中国画最本质的规定，绝不会让人产生“这是否是中国画”的疑问。由

此，也就可以理解，所谓“忠贞不渝”不是在形而下的技法层面，而是在形而上的美学理想方面以现代人的审美取舍，固守某些传统的、永恒性法则。变者，其表；不变者，其宗。一旦“表”与“宗”能够在美学精神的至深处相会，那么，变与不变的既是“表”也是“宗”。

在变换各种艺术手法追求作品之表现的过程中，姜宝林与黄宾虹一样始终牢牢记着传统中国画万象为用、大雅为归的美学思想。在他的实践中，华美典雅已不再是以单纯的皮相取胜的外美，而是以奇诡变化为手段的内美。其“华”是脱尽铅华、直揭笔墨之半神、笔墨之华彩的“华”；其“雅”是脱离小文人趣味的、大朴大真之“雅”。但与黄宾虹强调“道中人”的旧文人色彩相较，姜宝林又是现代的。因而，姜宝林的绘画蕴涵着一种以当代人的自我本体精神去化通、去折中取舍中国传统文化精神的积极的现代取向，其朴素儒雅、苍茫浑化为特色的基本美学格调、美学品格，把中国画的理想创造引向了一个更为深邃的、立体的维度。

黄宾虹生前曾预言：“二十年后，画当无中西之分。”经历了近二十年来现代艺术大潮的激烈冲刷之

「雨余千峰重」 2002年

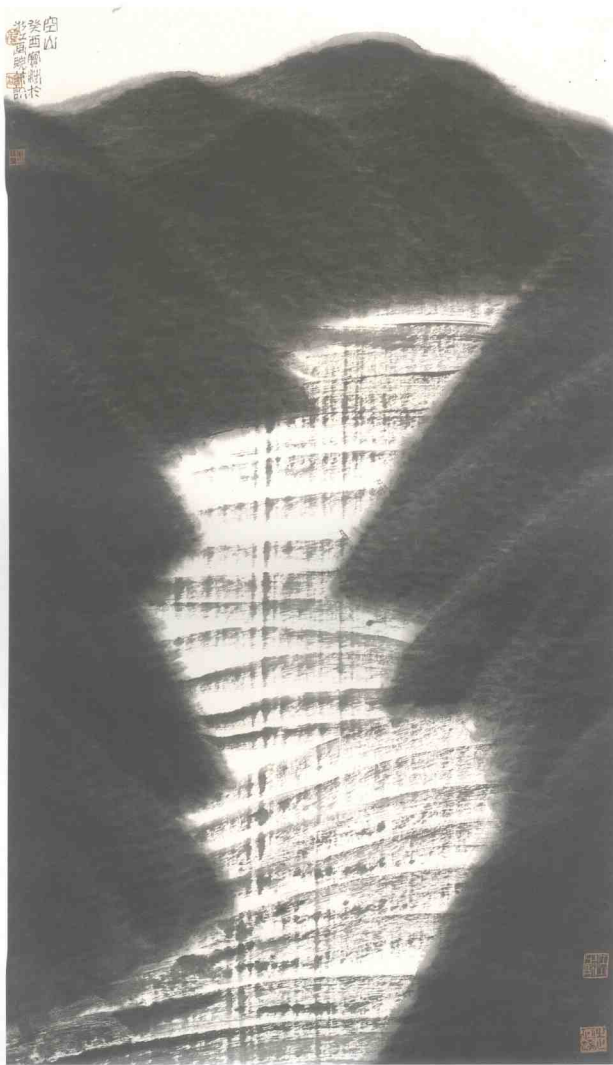
「在韩国大同大学姜宝林教授家做客」

「观蔡松年、杨修修教授讲授欣赏宋代山水」

后，人们越来越清楚地看到，在形而下的层面上打通中西绘画的壁垒，并在形而上的层面上寻找传统中国画不灭之灵魂的再造，这一认识框架将赋予传统中国画以崭新的生机。华美为用、深邃其实，姜宝林的绘画让人们看到了这条道路的光辉前景，看到了中国画在新世纪里重整芳华的希望。

题 目 空山
创作时间 1993年
尺 寸 169cm×96cm
材 质 纸本

题 目 蔚云如水
创作时间 1994年
尺 寸 149cm × 96cm
材 质 纸本

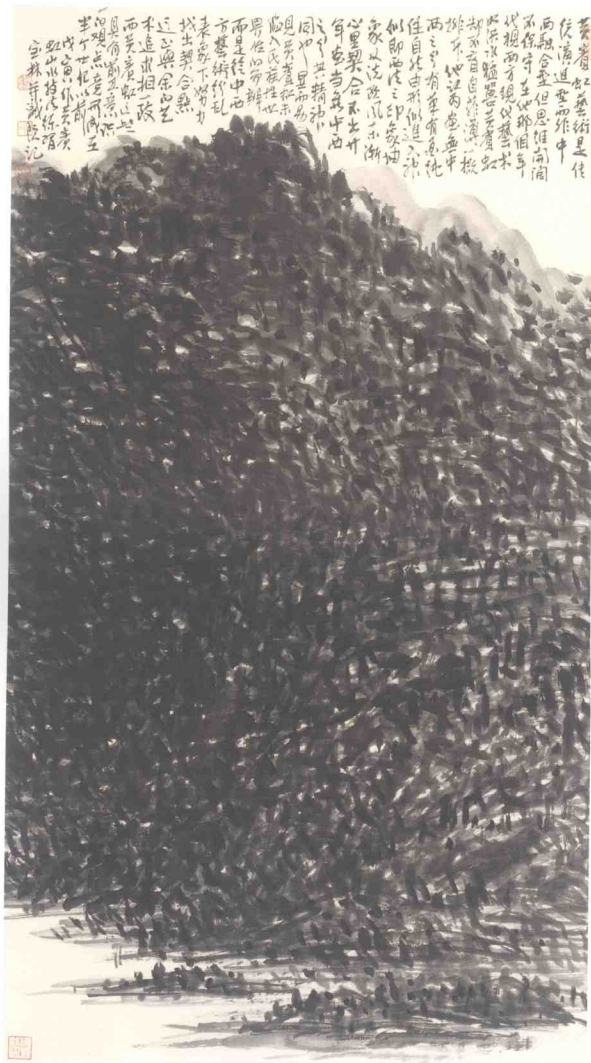
题 目 又是一春风
 创作时间 1996年
 尺 寸 246cm × 123cm
 材 质 纸本

题 目 井冈山所见
创作时间 1996年
尺 寸 147cm × 212cm
材 质 纸本

课题 画稿
 创作时间 1998年
 尺寸 180cm × 95.5cm
 材质 纸本

题 目	秋荷
创作时间	1998年
尺 寸	192cm × 493cm
材 质	纸本

题 目 佛尔蒙特3号
创作时间 1999年
尺 寸 233cm × 105cm
材 质 纸本

题 目 大哉·秋岳
创作时间 2000年
尺 寸 215cm×500cm
材 质 纸本

题 目 漓江烟雨
创作时间 2000年
尺 寸 210cm × 145cm
材 质 纸本

题 目 寂
创作时间 2000年
尺 寸 123cm × 246cm
材 质 纸本

题 目 沙沽湖畔
创作时间 2004年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

画品丛书

整体设计
张森

ISBN 978-7-5310-2900-7

9 787531 029007 >

全套 (144册)
总定价: 3900.00元

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com