

当代水墨10家作品集

DANGDAI
SHUIMOSHIJIA
ZUOPINJI

● 北京工艺美术出版社

丁密金

王 进

王辅民

王淼田

李广平

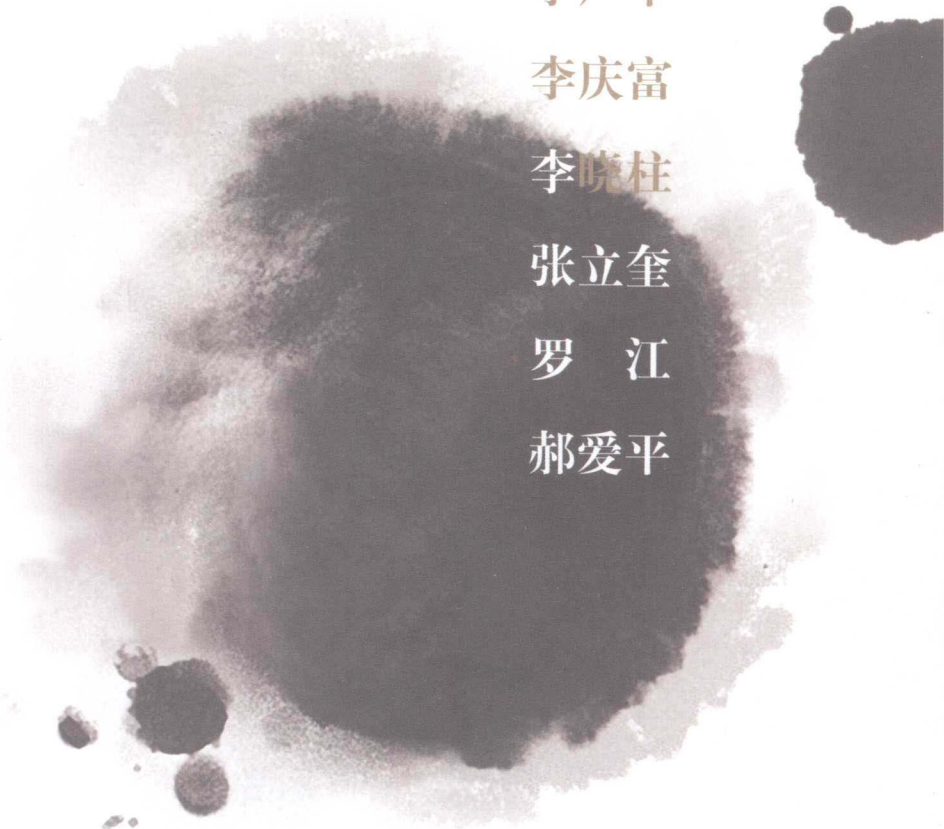
李庆富

李晓柱

张立奎

罗 江

郝爱平

《中国艺术家》
杂志提名

当代 水墨10家 作品集

DANGDAI
SHUIMOSHIJIA
ZUOPINJI

主 编 贾德江
执行主编 郝 娜

图书在版编目 (CIP) 数据

当代水墨10家作品集/贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2008.9

ISBN 978-7-80526-769-2

I. 当... II. 贾... III. 水墨画:人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 137333 号

责任编辑:姚亚萍

责任印刷:宋朝晖

装帧设计:汉唐艺林

当代水墨 10 家作品集

出版发行	北京工艺美术出版社
地 址	北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编	100013
电 话	(010) 84255105 (总编室) (010) 64283627 (编辑部) (010) 64283671 (发行部)
传 真	(010) 64280045/84255105
网 址	www.gmcbs.cn
经 销	全国新华书店
制 作	北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷	北京爱丽精特彩色印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	13
版 次	2008 年 10 月第 1 版
印 次	2008 年 10 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 3000

书 号	ISBN 978-7-80526-769-2/J · 679
定 价	98.00 元

水墨性话语的现代转换

——喜看当代水墨10家的语言风采

● 贾德江

举凡从事中国画艺术的人很难逃脱同传统的干系，犹如婴儿自呱呱落地起，就本能地张着小嘴寻找母亲的乳头一样。从开始接触中国画起，便不容置疑地接受了有关传统的教育。就水墨人物而言，传统的教育不仅是让人坚定书法用笔画线的原则与规范的信心，同时还要接受由学院式教育传播出写实主义艺术风气的引导。于是我们看到，水墨人物画的学子们一开始就像是由二根拐杖牵着走的：一支牵你到传统绘画中借鉴用线的表现程式；一支牵你去课堂对着模特画素描写生。这种双向哺乳法培养的结果，差不多将所有的人全都赶上了一条缺乏水墨意味的用线造型的“写实”表现的道路上。

“当代水墨10家”的一辈人概莫能外，他们既要在宣纸毛笔中讨生活，就不能漠视传统的存在。如果把传统比喻为海，那么注定他们必须跳进海里，只有渐渐自如地划开自己的臂膀，游出自己优美的姿势才谈得上拥有了传统。从事中国画的人数以万计，有些人在传统的大海里淹死了，也有一些人终生都未能走进这片海域。

值得称道的是，“水墨10家”的画家们能以一种开放的心态来对待传统，其思维方式绝不同于对传统毫无怀疑的盲从与迷狂。他们是站在先觉者的肩膀上作传统的审视，当传统笔墨带来了想象力的危机时，他们不得不从对经典的批判、挣脱传统秩序的束缚和追求精神自由起步，并由此出发，去寻找对生命的真切感动。那些如丁密金的《一路春风》、王辅民的《阿尼玛卿的歌》、张立奎的《黄土地主人》、李广平的《卧花》、李晓柱的《留守营之年关》、王进的《鲁西南老农》、王淼田的《幽人清事》、罗江的《红土地》系列、郝爱平的《欢乐颂》、李庆富的《延安五老》等作品便产生了，它们的实验性是不言而喻的，它们无法遮蔽的精神和语言的颠覆更是令人耳目一新——一种现代阅读空间的建立，一种狭隘审美心理的放弃，一种现代艺术观的悄然生长。他们执意追求的是将水墨从传统的深谷中引出到当代的阳光里，使之真正成为现代文明的载体，通过语言的转化真正使它获得新生。

“当代水墨10家”带来的是对传统文化的重新评估和拓展，这是建立新型艺术的必然途径。一部分人倾向直觉的宣泄，一部分人偏重理性的思考，这仅仅只是他们在个人意识觉醒后对艺术的理解和主张的不同，他们的目标是一致的，要在中国建立现代水墨的新秩序——具有本土和现代特质的水墨画。他们的作品，始终坚持对“本土”与“现代”的双向追求，坚持中国画的基本特点。正如印象主义音乐大师德彪西颇有气魄的那段话：“这个飞机的世纪有权拥有它自己的音乐。由于没有先例，我们必须创造。”

确实如此，这10位艺术家，绝非是那些持有偏见的人以为的那样，是一些热衷于发泄纯个人情感，而又对传统一无所知的人。相反，他们是站在更高的层次看清了传统与现代、与世界潮流脱节的弊端，从而带有沉重的历史使命感的人。近年来，他们正是立足于这种理念，根据各自的生活体验，结合自我的个性气质特点和审美趣味，展开艺术实践和探索。

从学院和传统艺术教育中走出来的丁密金，历经数年的大量以水墨介入当代都市生活的创作、试验、认知，逐渐超越了原有的艺术观念和审美意识，把自己置身于当代艺术的路途中。他可以综合有史以来的各种风格样式，调动一切艺术手段实现自己的创意，摆脱了传统线皴结合表现形式的束缚，将许多艺术元素构进自己的风格中。古典、表现、写意、写实等多种多样的美学成分集于一身，书写出富有青春活力、激越高昂的新的人生乐章。强调学术建树、艺术个性和作品的难度、精度和高度，一直是张立奎的艺术主张和孜孜不倦的追求。他的画富有丰厚的中国文化底蕴，画面充满激情与力量，无论是构图的张力、造型的变异，还是笔墨的狂放与律动，都为我们创造了一种新的水墨视觉形象。从整体到局部的赏析过程。我感触最深的是画家用他的水墨思维一步步实现着水墨对形貌由“写实——写意——意象”的超越过程。在那

些成功的作品中，从整体把握的水墨结构到局部水墨的处理，都让人体会得到，他笔下的形已不再是对形的客观摹拟，意象化处理过的形，以一种随心所欲的狂草笔触书写出来，粗犷而不失精微，更多浸染的是主体人物的精神性风采。

从作品水墨的风格和形态来看，罗江的艺术之根源于云南红土高原这片沃土。他的代表作《红土》系列和《哀牢山》系列等作品着重于某种抒情性的节奏韵律，运用含混、模糊的造型语汇融入豪放率性的笔墨和浓烈单纯的色彩，吹奏出一首首对乡土人情无限眷恋的民族之歌；而王辅民曾多年置身于西部苍茫严酷的人文景观之中，在注重传统笔墨的基础上，根据情感的需要来表现，在生活中追寻创作的原动力。透过刻画精到的浑厚的人物形态和急骤飞动的泼墨书写律动美，折射出他对纯真、刚毅、憨厚的藏民与雪域高原的敬意。

在对中国画形式语言的拓展方面，李庆富在折服传统水墨形式的同时，注重笔墨与造型的相融合，坚持了笔墨为造型服务的原则，具有平实、素朴、自然的个性特色。他画黄土高坡上现代人物的拙朴敦厚之美。他画古代人物中高士佳丽的古雅清新之美，既有现实生活的底蕴，又有笔墨本体的拓展，充分显示出画家的功力、学养和心智。王进是在坚持现实主义艺术原则的基础上，始终保持着艺术与生活的血肉关系，保持着对现实的敏锐性和鲜活感，为自己的作品注入蓬勃的生命力。他试图把现实人物传递给我们的那种丰富情感，用一种内敛的、平和的、变化的笔触书写出来，使作品中的人物在形神兼备中获得了形式意味的朴素感和现代感。

李晓柱作画的过程是情绪释放的过程，往往体现为因题材不同而带来的情绪变化，所以他的作品并不具有固定不变的格式。有时夸张变形，以表现欢腾热烈的主题；有时写实表现，注重对生存本质与人物内心的关注与追寻；有时意象挥洒，回归传统文化本位的古意境界与笔墨的精神再造。他将情感注入画卷，他把创造献给时代，他的笔下激情奔涌，集合着悲欢离合的生命合唱。而李广平则将全部精力都集中于生命世界的一半，以“东方美人”为切入点，专注于她们的风情万种，感动于她们的语默动静，力求在传统文化、民间艺术、现代语汇的互补融合中，探索中国水墨人物画突破与拓展的新视角、新途径。李广平的作品个性鲜明，语言风格突出，笔、色、形富于视觉的现代意味，作品中所描绘的那些早已逝去的“深闺幽阁”的生活方式，不仅使我们感到怡情悦性，而且也复苏了这种艺术观在当代的意义。

王淼田曾以《都市丽人》和《林泉高士》两类题材而著称于世。他近期的水墨人物基本上是在他原有的基础上不断展开的，似乎更强调水墨本体的表现性、继承性和可变性，在破除了单调的形式规范和摒弃了情节与故事的过程中，水墨语言也随之丰富起来。他在水墨的表情同自我情感的表现上寻找到了最佳接合点，这正是他艺术得以不断升华的关键。郝爱平的艺术支点在他对遥远童年生活的追忆和眷恋，他找到了一种集生涩、稚拙与简约为一体的笔墨表现形式，以表达心中挥之不去的对孩童的那份情感。他极重视画面的构成、笔墨、色彩的节奏感和韵律感，虽没有放弃写实的手法，却用极具抽象意味的环境处理，去追求朦胧的、隐喻的、梦幻的艺术境界。

这10位艺术家是在当今时代涌现出来的年轻艺术家，他们朝气蓬勃，用值得炫耀的热情、精力和对现代文明欣然接受的健康心理，亮出了要建立中国当代艺术的旗帜。他们的作品，让我们看到传统水墨性话语在走向现代的转换中塑造人物形象的精微与深入，但又各具个性和神采。精微与深入显现的是他们坚实的塑造能力，而个性与神采凸现了他们各自的艺术追求与个性创造。他们的创造给我们的启示是：寻求本土文化形态的开拓与发展，需要朝向现代，朝向世界，需要融合当代外来文化的有益部分，方能促进中国画形式贴近时代的审美，拓宽本土绘画反映当代社会生活的综合能力。只有这种方式的本土化，才能在多元文化的碰撞中重塑自我与自我发展，使民族绘画拥有可持续发展的空间和现代性。

毋庸讳言，“当代水墨10家”所展示的对中国水墨语言的承接和开拓，表述方法的多样性和个性化，是十分可贵的。相信他们在寻求本土和朝向现代两方面的不断探索与深化中，必然会推动中国水墨画在国际化多元文化格局中的进一步发展。

2008年9月26日于北京王府公寓

目 录

丁密金

以水墨介入当代生活
——丁密金水墨人物画创作

文 / 周爱民 / 1

暖风 / 2

流光 / 3

街头秀之一 / 4

街头秀之二 / 5

一路春风 / 6

走过天桥 / 7

四月风 / 8

浮云 / 9

私语 / 10

遮阳伞 / 11

雪域祥云 / 12

玉米秆 / 13

水墨写生人物 / 14

水墨写生人物 / 15

水墨写生人物 / 16

水墨写生人物 / 17

晨妆 / 18

水墨人物小品 / 19

水墨人物小品 / 19

人体 / 20 人体 / 20

王 进

生存诗意与形式叩问
——王进的水墨人物画

文 / 徐恩存 / 21

人物写生之一·一抹夕阳 / 22

秋韵 / 23

人物写生之二·鲁西南老农 / 24

人物写生之三·船老大 / 25

人物写生之四·老渔民 / 26

人物写生之五·家园 / 27

人物写生之六·观海 / 28

人物写生之七·老者 / 29

人物写生之八·海风 / 30

人物写生之九·母与子 / 31

竹林高士图 / 32

仁者乐山图 / 33

暗香浮动月黄昏 / 34

南国春 / 34

高山流水 / 35

观海图 / 35

风雨故人来 / 36

春韵 / 36

唐人诗意 / 37

天凉好个秋 / 37

秋日放怀 / 38

醉翁亭图 / 39

六月天 / 40

王辅民

那些高原上的藏民
——读王辅民的人物画

文 / 朱孔芬 / 41

康巴写生 / 42

阿尼玛卿的歌 / 43

康巴写生 / 44

香巴拉之境 / 45

香巴拉之境 / 45

香巴拉之境 / 46

康巴写生 / 47

写意人物 / 48

香巴拉之境 / 49

香巴拉之境 / 49

香巴拉之境 / 50

香巴拉之境 / 50

水墨人物 / 51

香巴拉之境 / 52

香巴拉之境 / 52

唐古拉 / 53

香巴拉之境 / 54
香巴拉之境 / 54
水墨写生 / 55
水墨写生 / 56
香巴拉之境 / 57
香巴拉之境 / 57
甘南人物 / 58
天地之神 / 59
康巴写生 / 60

王森田

个性，艺术创造的生命
——读王森田《彩墨丽人》
和《林泉高士》系列所想到的
文 / 贾德江 / 61
山之嶙峋 / 62
幽岩云起 / 63
空山秋声 / 64
幽人清事 / 65
春庭闲步 / 66
秋园守望 / 67
野趣图 / 68
莲影图 / 68
鱼乐图 / 69

散心图 / 69
残荷听雨 / 70
林泉静悟 / 70
花鸟四屏 / 72
溪山远岫 / 73
东坡述怀 / 74
文同赏竹 / 74
立竿寻鱼 / 76
志高趣淡 / 77
水流无声 / 78
林泉高远图 / 79
林泉高致图 / 79
山间空翠 / 80

李广平

李广平先生的艺术世界
——李广平水墨人物画创作
文 / 陈 姗 / 81
聚散千山雨后云 / 82
镜中魅影之春水 / 83
镜中魅影之惜花 / 83
镜中魅影之卧花 / 84
镜中魅影之花果 / 84
人物写生 / 85

髻子伤春懒更梳 / 86
镜中魅影之心事 / 86
镜中魅影之小雨 / 87
品箫八条屏 / 88
阁楼 / 90
淡妆人更婵娟 / 91
镜中魅影之香坞图 / 91
溪花雾雨 / 92
镜中魅影之宁云图 / 92
品箫图 / 93
镜中魅影 / 94
镜中魅影之黛影图 / 96
惜花图 / 96
园梦四条屏 / 97
镜中魅影之绝尘图 / 98
镜中魅影之浅春 / 98
镜中魅影之赏花 / 99
镜中魅影之临水映花 / 99
余寒犹勤一分花 / 100
淡月图 / 100

李庆富

心怀古意 且画且行
文 / 肖 周 / 101

沙场演兵 / 102
延安五老 / 103
山东写生 / 104
姐弟 / 105
崂山写生 / 106
山东写生 / 106
崂山写生 / 107
女青年 / 108
山东写生 / 109
山东写生 / 110
山东写生 / 111
崂山写生 / 112
山东写生 / 113
男青年 / 114
崂山渔民 / 114
吕梁写生 / 115
对弈图 / 116
宋人诗意图 / 116
宋人诗意图 / 117
陶渊明诗意图 / 118
宋人诗意图 / 118
宋人诗意图 / 119
宋人诗意图 / 119
夜袭阳明堡（局部） / 120

欢乐的黄土地（局部） / 120

李晓柱

回归中国文化本位的笔墨精神再造
——李晓柱绘画述评
文 / 傅京生 / 121
观者 / 122
留守营之观者 / 124
留守营之待工 / 125
知者所乐在水 / 126
天地大观极游览 / 126
留守营之回乡 / 128
留守营之年关 / 129
留守营之进城 / 130
留守营之家园 / 131
山水之间有清契 / 132
风流水石间 / 133
农村·农民·2006年1月1日 / 134
林间日暮风初静 / 136
好山好水 幽人之居 / 136
贤者所乐和不流 / 138
乐趣在水 静气同山 / 138
坐随兰若幽怀畅 / 140
静山流水至人怀 / 140

张立奎

精神意念的提升
文 / 贾德江 / 141
界定学术的意义
文 / 张立奎 / 141
水墨写生 / 142
水墨写生 / 143
拾荒老人 / 144
守望者 / 145
黄土地主人 / 146
水墨人物 / 147
水墨人物 / 148
九十王大妈 / 149
民工 / 150
郝叔 / 151
水墨写生（局部） / 152
赶集市 / 153
水墨写生 / 154
水墨人物写生 / 155
藏族老人 / 156
水墨人物 / 157
水墨人物头像 / 158
水墨写生 / 158
水墨人物 / 158

集市写生 /159

仙游图 /160

三仙醉酒图 /160

秋江赋诗图 /160

野渡无人舟自横 /160

罗 江

罗 江的“独行”

——兼谈当代写意人物

文 / 郎绍君 /161

行在于时光之外

——读罗江的笔下人物

文 / 木 力 /168

毕摩·祭 /162

哀牢山系列·红土坡小学 /163

丽日天 /164

红土系列之三 /164

南山秋之二 /165

毕摩·风 /166

写意云南·童年之二 /167

哀牢山系列·红土坡小学 /168

水墨人物 /169

水墨人物 /169

写意云南·火祭 /170

红土感觉·南山秋 /171

红土感觉·晨雾 /171

高黎贡山的秋天 /172

水墨人物 /172

红土感觉·野猪地 /173

哀牢山系列之一 /174

水墨人物 /175

水墨人物 /175

雪山儿女 /176

口弦声声 /176

红土感觉·哀牢山记忆之一 /177

红土感觉系列·彝山彝人 /178

云南印象·哈尼族 /179

云南印象·苗族 /179

云南印象·水族 /179

写意云南·高原 /180

郝爱平

童子如歌

——《歌风山》系列画创作谈

文 / 郝爱平 /181

童曲 /182

春艳艳 /183

荷塘旋律 /184

童子如歌 /185

童年轶事 /185

春天的故事 /186

盛夏 /187

歌风山趣事 /188

趣事 /189

欢乐颂 /190

清明 /190

天趣 /192

放野 /192

二黑 /193

硕果 /194

小荷才露尖尖角 /196

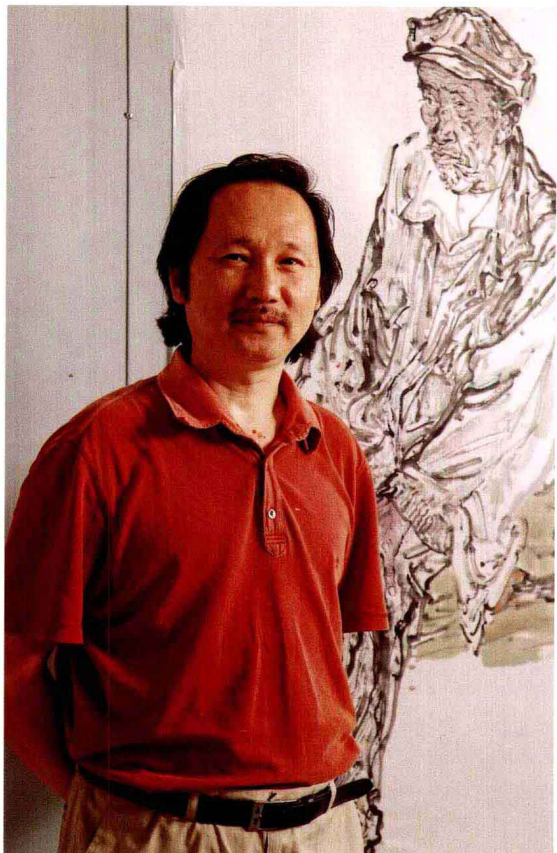
记忆童年 /197

童心 /198

忘情 /199

春风 /199

春姑 /200

■ 丁密金

■ 1957年出生，湖北麻城人。湖北美术学院中国画系研究生毕业，硕士学位。现为北京林业大学材料学院副院长、艺术设计系教授、硕士生导师，中国美术家协会会员。2007年入中国国家画院首届人物画课题班刘大为工作室作水墨人物画技法与创作的课题研究。

■ 作品参加第九届全国美展、第二届全国人物画展(获优秀奖)、首届傅抱石奖·南京水墨传媒三年展、全国高等美术院校中国画名师作品展、第二届今日中国美术大展、第三届成都双年展、第四届中国美术家协会会员中国画精品展(获优秀奖)和各种学术邀请展三十余次。

■ 作品曾在美国、日本、韩国、拉脱维亚等国展出并被收藏。论文和作品曾在《美术》、《文艺研究》、《美苑》、《画刊》上发表，《美术观察》、《水墨》、《中国艺术》曾专栏推介其作品。

■ 出版有《丁密金画集》、《丁密金作品集》等画集。艺术传略载入《世界华人艺术家名人录》、《世界华人精英大典》、《大别山精英录》等辞书。

以水墨介入当代生活

——丁密金水墨人物画创作

文 / 周爱民

在当今水墨人物画创作领域，丁密金不仅继承了传统水墨的笔墨韵味，而且运用这种传统媒介表现当代生活，他在题材内容和形式手法上不断拓展，努力延伸水墨的文化内涵及艺术表现力。

都市化不只是一种社会生活方式，它也改变了人们艺术欣赏的趣味。在创作了《子夜狂歌》、《流风》、《律动的霓光》等作品后，丁密金曾写下一段自我反思的文字，他讲道：“写意水墨的传统虽然丰厚，但表现现代都市生活却没有找到灵丹妙药。然而，因传统水墨样式无力承载现代生活而却步，进而疏离现实，堕入形式游戏和笔墨游戏的水墨画，总不免叫人忧心忡忡。”也就是说，在一个充满变幻、快节奏和激烈竞争的都市生活环境中，传统水墨的恬淡、冲融和宁静对于当代人来讲是一种田园牧歌式的梦境，这种梦境虽然美丽并令人心驰神往，但它与现实之间却始终存在难以逾越的隔膜。因而，以水墨的方式表现当代人的生活情感，并创造出具有当代特性的水墨形式语言及趣味，就成了丁密金孜孜以求的艺术目标。

《流光》、《四月风》、《遮阳伞》等是丁密金新近创作的一批水墨作品，这些作品延续了他一贯的都市题材。《流光》曾参加2007年成都双年展，在这件作品中他改变了以往对都市生活中的狂野、奔放形象的再现，而转变为沉思冥想的精神刻写。画面形象内敛，倾向象征和隐喻性的表现，在水墨色调的把握上，他更注重层次之间的微妙变化。在这幅作品中，他尤其强调了现实人物的一种超现实状态，水、浮云和天空实际上是人物内在精神状态的外现，它们反映出都市人对喧嚣、嘈杂生活及纷扰思绪的挣脱逃离。都市创造了现代文明的生活，但是都市空间也给生活于其中的人造成压迫感，在都市巨大的机器轨道上，人们的生活刻板、单调而疲于奔命。并且，都市生活膨胀的物质欲望，也造成了环境恶化与生态失衡，看似舒适安逸的都市人实际上频频受到各种意外灾害的冲击。这就是丁密金在《四月风》等作品中意欲表达出来的主题。

丁密金新近创作的这些都市题材作品反映出他对都市生活的认识观念的转变。最初他对都市生活热切向往，为都市生活的时尚、动感和生机勃勃而鼓动，当长期立身于都市生活，他也感受到都市热浪中潜在的危机和不安。丁密金个人的生活体验，实则反映了在都市化和现代化转变过程中中国人的普遍心理。在短短三十年的时间里，中国经济快速发展，社会结构迅速变化，我们在赞叹这种成就的同时，实际上也面临人类文明进程中的共同问题。

在丁密金的新作品中还包括一部分水墨写生的作品，尽管在一般人看来，写生只是归于习作，但是丁密金在这批写生作品中流露出来的新的艺术倾向，也使写生作品包含了他的艺术思考及创作意识。在中国社会变革及都市化进程中，农村青壮劳动力都被吸引到大都市去打工，老人和小孩成了中国广大农村的留守人员。丁密金的水墨写生作品描绘的基本上是老人，因而这批作品也可以看成是都市化生活题

© 暖风 2008年 纸本 145cm × 165cm

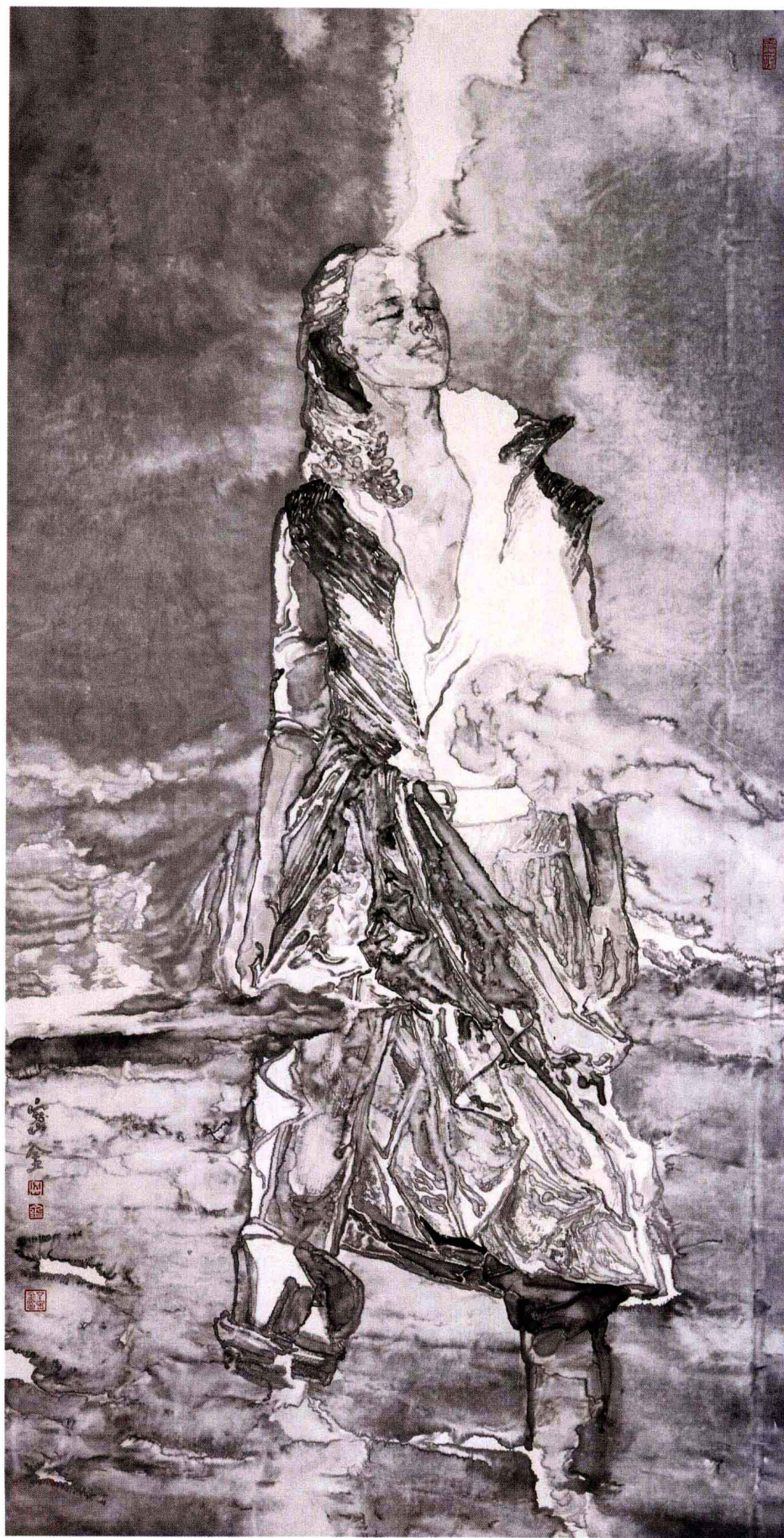
材的一种另类表述。这批作品是他与国家画院人物画课题班的一些画家在山东深入生活时写生完成的。在这批作品中我们可以看到他对水墨本体艺术语言的追求。这批水墨画作品是质朴的，如同他描绘的那些农民形象一般，他抽出以往作品中的观念意识，而是以眼、手、笔、墨与再现对象进行直接交流，使作品充满生机与生气。

这批写生作品中显示出丁密金过硬的水墨功底，他的每幅写生作品大约都是在两三个小时内完成，写生过程实际

上要的观察、提炼、情感等诸要素融为一体，在短时间内一气呵成。特别是这批写生作品展现出来的独特的笔性、墨性和水性，反映他深厚的造型能力及水墨修养。如同石涛所说：“写画凡未落笔，先以神会，至落笔时，勿促迫，勿怠缓，勿陡峭，勿散神，勿太舒，务先精思天蒙……随笔一落，随意一发，自成天蒙。”这段论画说明，画家在操笔运墨创作的过程中，胸中要有氤氲浑化的整体形象，才能创造出既灵活活泼又自然天成的形象。丁密金的写生作品反映

出这样的审美品质，他在笔墨方面的锤炼，表明他对传统水墨的重新再认识，回到中国画笔墨的原点，去寻求个人水墨画创作的发展方向。

丁密金在水墨人物画创作方面的探索是稳健而富于实力的，他在当代生活和传统水墨形式之间寻找自己艺术创作的支点，从最初对传统水墨趣味的否定，到重新回到水墨画笔墨的根本，表明他在艺术上不断翻新。这样也使我们合理期待他在创作上迎来新的高峰，创作出更为引人注目的作品。

◎ 流光
2007年 纸本
200cm × 100cm

◎ 街头秀之一 2007年 纸本 200cm × 145cm

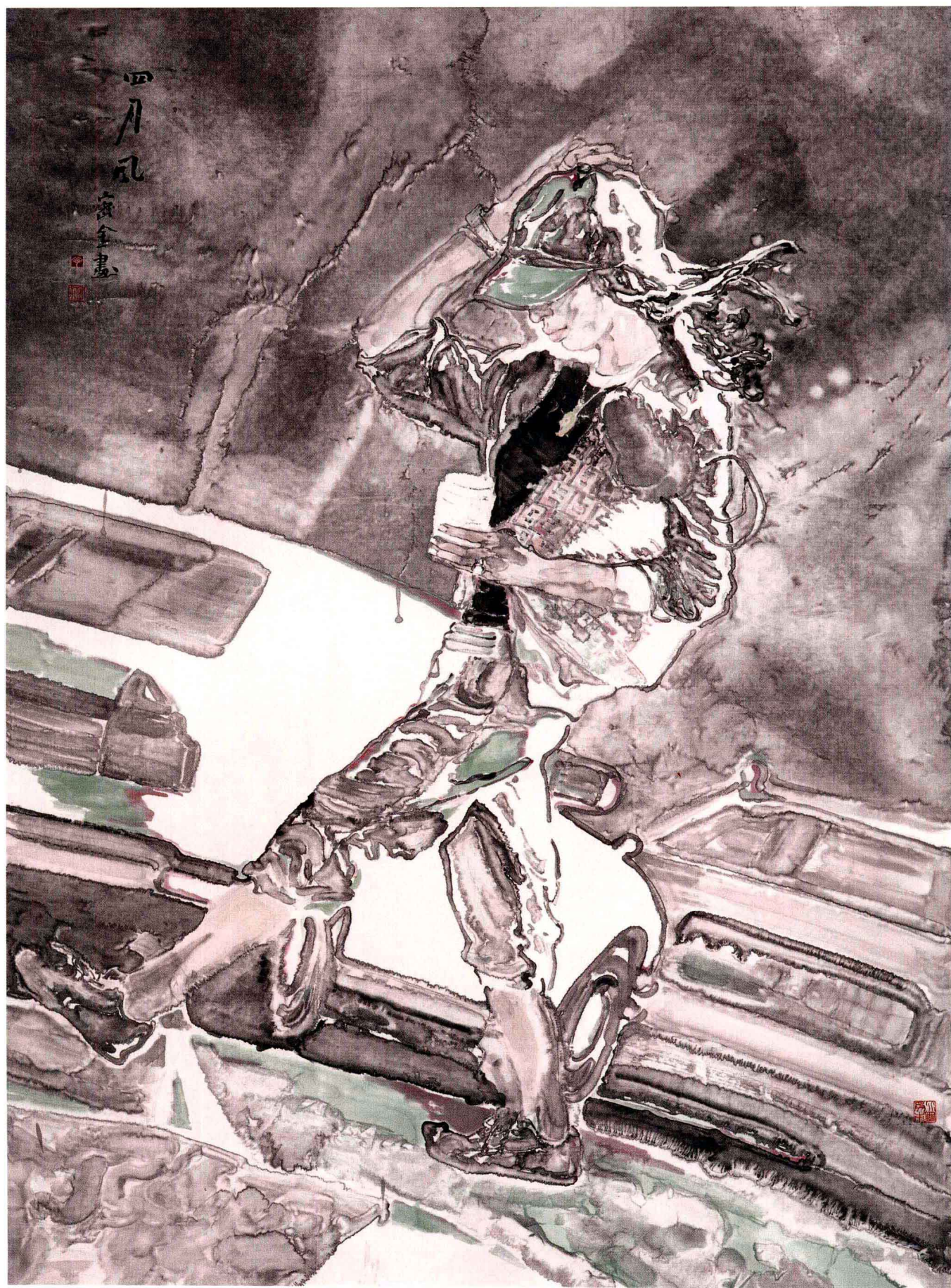
◎ 街头秀之二
2007年 纸本
200cm × 100cm

◎ 一路春风
2007年 纸本
200cm × 100cm

◎ 走过天桥 2006年 纸本 200cm x 145cm

© 四月风 2006年 纸本 200cm x 145cm