

中国当代名家画集

毛宗泽

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
MAO ZONGZE
北京工艺美术出版社

中国当代名家画集

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
MAO ZONGZE
主编 贾德江

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集·毛宗泽/贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2008.5
ISBN 978-7-80526-720-3

I. 中... II. 贾... III. ①绘画—作品综合集—中
国—现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. J221
J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 058895 号

责任编辑: 姚亚萍
责任印制: 宋朝晖
装帧设计: 汉唐艺林

© 幸福时光系列之四 (局部) 2008 年

中国当代名家画集·毛宗泽

出 版	北京工艺美术出版社
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 号楼
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	787 × 1092 1/8
印 张	15
版 次	2008 年 5 月第 1 版
印 次	2008 年 5 月第 1 次印刷
印 数	1~2000
书 号	ISBN 978-7-80526-720-3/J · 630
定 价	158.00 元

毛宗泽,1961年5月生于湖北省武汉市,1987年毕业于湖北美术学院油画专业。

2001年作品《梦绕天池》获第四届当代中国山水画展金奖。

2002年出版《毛宗泽山水画集》,同年应意大利博罗尼亚美术学院邀请赴欧洲作为期三个月的艺术学术访问。

2004年编著《中国画人物写意技法》。

2005年参加中国美术家协会人物画高研班学习。

2006年出版《毛宗泽水墨人物作品集》。

2007年作品《莲颂》获文化部“群星奖”创作奖,同年在巴黎 CATHAY 画廊举办个人作品展。

2008年作品《信天游》入选第四届全国画院优秀作品展。

2008年作品《嵩山清晓》参加郑州美术馆全国名家邀请展。

现为武汉画院签约画家,湖北中国画研究院副院长,武汉美术家协会副主席,北京渊林画院画家。

作品参加展览情况	展览地点
2001年 《梦绕天池》	中国美术馆
2002年 《昭怙缇遗韵》	升达美术馆
2002年 《回望天池》	中国美术馆
2003年 《蓝色嘉旅》	湖北美术馆
2004年 《舒晴烟霭》	厦门美术馆
2005年 《花样年华》	法国波尔多美术馆
2006年 《瑞莲》	国家博物馆
2006年 《大红枣儿迎亲人》	中国军事博物馆
2006年 《春华秋实》	宜兴徐悲鸿美术馆
2007年 《莲颂》	广州美术学院美术馆
2007年 《信天游》	湖北艺术馆
2008年 《梦秋》	湖北美术学院美术馆

水墨灵性

——关于毛宗泽的水墨艺术

● 沈 伟

用一个目前比较流行的概念来说,毛宗泽的水墨画作品中所体现出来的“元素”非常之多。在这些“元素”中,既有现代绘画的各种造型趣味,也有当代水墨人物画转换过程中的一些图形样式;既有传统文人画成熟语汇以及民间绘画符号的一些借鉴,同时也吸收了一些西方波普艺术乃至当代艺术的一些荒诞化手法,并常常铺陈一些场景化的道具加以点缀。尤其在他的那些大幅作品中,所有的这些“元素”,都被“挪用”而统一到一个活泼缤纷而繁密的画面结构中,形成了一个典型的后现代式的绘画景观。因此,持续十多年来的探求,使得毛宗泽的水墨绘画完成了一种新的综合,并保持着比较一致的面貌特征。

表面上看,毛宗泽的绘画体现了一个画家对于现实人物和事物状况的关注,但从特定时期的艺术变革角度上看,毛宗泽的水墨画,也恰恰是一种让自己的艺术创作融入时代潮流的自觉态度。这就是:水墨艺术对于现实生活的介入,或者说,这也就是我们今天所经常讨论的“都市水墨”的内涵。以毛宗泽笔下一贯的都市女性题材,以及他在2005年所画的一批水墨人物写生,可以充分地说明这一点。

这或许是我们这个时代的一个特点:传统的中国水墨,尤其是水墨人物画向现代绘画形态的转变,在很大程度上有赖于所有创作者的自觉。在一个不可能短暂的时间段里,各种形式的探求以及各种探求所取得的样式化成果,都将形成艺术家之间相互影响而又相互吸收的态势,最终造就中国水墨画在新的社会环境背景中的新的成熟。

对于当代水墨艺术,毛宗泽表现出了极强的吸收、消化并加以变通的能力。一方面,这缘于学院艺术教育的培养所获得的造型和画面的敏

感;另一方面,这也是由于画家本人的兴趣和自我完善的意识。他在经营画面的过程中,结合了花鸟、山水、场景、器物等多种多样的笔墨效果,从而制造出一些新的叙事内容,并显示出不断进取的面貌。

在毛宗泽最近完成的一批水墨人物画小品中,早先略显堆砌的方式和刻意制作的痕迹均已有所改变,画面图像的构成和墨彩重色之间的关系逐渐地趋于淡化并显得单纯了许多,而同时,对传统笔墨趣味的进一步借鉴,则使得毛宗泽近期水墨作品中的写意性追求日益鲜明,不仅以“线”造型的意识更加的明确,同时在“写”的绘画性感觉上也得到了发挥。

这些变化,更加符合了毛宗泽本人内在的笔墨灵性。

总体上看,毛宗泽进入水墨艺术创作以来的作品,总是追随着自己某个时间段里的艺术感受去选择相应的题材与形式。从感受生活并加以描绘的角度上看,毛宗泽笔下的水墨人物形象,是一种根据运笔、用墨、敷色的相辅相成原理而产生的图形化的处理,而并不仅仅依赖于自然写实过程中的具体姿态。因此,毛宗泽以即兴式的笔墨所勾勒的都市女性那种慵懒而悠闲的气息,多多少少地从某些侧面显示出了在这个喧哗的时代里追求自我宁静的生活理想。

实际上,在绝大多数的欣赏者眼里,当代水墨人物画,尤其是当代都市题材的水墨画,“笔墨”从来就不是一个真正的问题,与创作者的职业角度所不同,一般人们所关注的,只不过是画面所呈现出来的整体气息。换句话讲,作为艺术欣赏者的公众所关注的,永远只是“艺术”,是一种形态、一种趣味、一种心境,而那些针对水墨画历史而产生的“笔墨”等等的所谓“艺术

问题”,不过是属于艺术家们自己本行内评估的事情。

就画家的个人兴趣而言,尽管毛宗泽在学院教育中接受的是油画专业的系统训练,但他恒久以来对于水墨与宣纸的碰撞所产生的淋漓效果的迷恋,却使他最终选择了专攻水墨的目标。事实证明,这样的选择,对于勤奋而执著的毛宗泽来讲,既符合了内心的需要,也符合了个性的发展。而且值得注意的是,毛宗泽在探求水墨人物画风格的同时,也擅长于水墨花鸟与山水画的创作,不同题材经验的相互综合与协调,不仅直接丰富了人物画中的语言手法,而且也使他更善于灵活的把握和营造画面的整体环境,并使得水墨氛围之中的人物形象更加的鲜明和生动。

综合而论,毛宗泽的绘画,是他根据对水墨艺术的兴趣和理解而追求其魅力的结果,而他那些以都市女性为主要表现对象的水墨人物画,则体现出这个时代一批艺术家转换传统艺术语言的共同努力,并共同构成了我们这个时代富于生活气息的都市文化景观。

2008年春于湖北美术学院

延伸水墨语言的无穷魅力

——毛宗泽绘画语言特征及其价值

● 贾德江

中国传统绘画历经数千年的演变，产生了各种风格流派，创造了极其丰富的艺术语言。没有人怀疑传统中国画的艺术成就的辉煌和在世界艺术史上的地位，但我们不能总读绘画史，独钟古典境界。当原有的艺术语言已不能很好地表达自己的思想时，这就需要冲破规范，勇敢地去寻找和创造新的语言载体，使自己的思想表达更加清楚明白，个性更为强烈，这就推动了新的艺术语言的诞生。青年画家毛宗泽就是这样一位怀着强烈变革精神的艺术家。他情系于水墨人物画，但他又不屑于传统绘画规则技巧的一致性和程式化。他要在他的作品中表述自己的情感，表现自己美的发现，他要把那些感动过他的美表现出来，去感动别人。他把他的情、他的意以水墨的方式倾注在自己的作品中，恰如其分地把握住自然秩序与抽象美之间的有机融合，去追寻理想的画面图景。

毛宗泽告诉我，不知为什么，他在孩提时代就喜爱中国画，尤其喜爱水墨落在宣纸上的那种墨渾淋漓、阔笔纵横、洇晕浑化的滋润效果。可是，他考进高等美术院校当学生时候（1983—1987年）学的却是油画专业，接受的是西画训练，有扎实的素描、色彩、造型基本功。那时，正值“‘85新潮美术”兴起，在自由、清新的空气里，水墨画趋向多元，古典抒情主义和正统的写实主义不再寂寞，有唯美、表现、抽象诸种新水墨为伍。显然，毛宗泽毕业后把自己的艺术转向表现主义的水墨，既与“‘85新潮”对西方现代艺术的借鉴风有关，也出自他与生俱来的水墨情结。由此开始了他长达20年的水墨人物画的探索之旅。

他的作品，集中表现了一种都市女孩的心象，“春怨式”的朦胧诗意，闲适的文人情趣构成画面的主调。画家以一种调侃的描绘，告别了昔日的庄严和崇高，呈现出芸芸众生的常态，如园中赏秋、泳后细语、月下相伴、午间歇息、岸

边遐思，闲散的人物无所事事地游走于庭院，出没于闺房。在这个女性空间中，不仅有着太多的慵懒和闲情，更弥漫着寂寥与不安的气息。毛宗泽完全冲决了典雅、规范，但空壳化的经典形式技巧，抛弃了流行的写实水墨的矫饰和空洞。在学院教学和展览中被视为圭臬的优美与崇高法则、科学的形体比例与透视，以及和谐适中的笔法均被他打破，空间错位和比例失常成为必要的手段，悖谬情理与常规的人、物关系成为富有表现力的结构方式。他没有放弃笔法与墨法，而是从水墨本体语言的独特表现力和感染力出发，将它们极端化，或强调墨而模糊线，或因线的重要而淡化墨，或以线衬墨，或以墨衬线，或仅仅是感觉的需要、画面构成因素的需要，强调黑与白、线与面、碎与整、随意勾画与严密构图的对比，使它们隶属于视觉震撼力与主题的情感需要。他的人物造型拙而丑，目光却柔情似水，形体夸张但不近乎漫画，不乏细节刻画和生活气息。他的用笔用墨方法自由而多变，但并非任意涂鸦，更非缺乏笔墨功力的浮笔胀墨。它们的自由伸张和多端变化似乎在陈述着画家作画时的无拘无束，它们在画幅中的有序统一又显示出画家的综合能力。

以线造型的手法对平面流动空间的追求，写意精神的不断发掘，书法意识促成语言的自觉和表现性色彩的浪漫点缀，这些因素的综合并兼容出毛宗泽水墨语言的整体性面貌。在他的作品中，正如马蒂斯说过，“我不创造女人，我创造画面”，重要的不是画面要表达的是什么内容，而是散布在整个画面中的线、墨、色等形成的节奏韵律和情感内容。每一块墨团，每一组线条，或水墨交融的笔痕墨迹都具有着中国画独特的艺术表现语言符号，它包含了中国传统文化修养的方方面面，诠释着对传统美学精神内涵的多维思考。毋庸讳言，毛宗泽的水墨语言特征不是凭空杜撰，也不是像有些人那样只是模仿和重复别人

（包括中国和国外的）；他接受西方的新观念和新方法，尤其是埃德瓦·蒙克式的表现主义引起他的强烈共鸣，但他的立足点却仍在中国传统。因为他对现代艺术有所熟悉和领悟，他才能以新的视觉改革水墨画；因为他对水墨画和传统绘画的理解和把握有一定深度，才能将水墨变革与坚持水墨本性统一起来。毛宗泽的这些作品，如《待秋》、《后花园记》、《虞美庭》、《花样年华》、《沁园春》、《春梦暗随》、《溪谷清夏》、《畔疏》、《夏日晨韵》、《立春》等，都显示了他对水墨艺术的很高悟性。

中国画的“水墨语言”是一个庞大的概念，时至今日，已发展到了不仅仅以表现客观物象自然形态为最终目的，而是充分强调笔墨中的精神属性，强调笔墨的本体语言所具有的特殊表现力和感染力。毛宗泽的作品正是在这一点上取得了创造性的成果。他凭藉他的造型能力和笔墨功力的扎实，凭藉他对东西方绘画深层次的认识，提倡将笔墨语言与心灵体验直接对应，碰撞出强烈的“感情火花”，以情感驾驭笔墨，淡化过去只把线、墨当作完成物象轮廓去刻画的表现方法，放弃常理中合理的因素，打破常规视觉理念和常规思维方式，将水墨语言的不同符号重新组合成完美的、全新的艺术语言形式，延伸水墨语言的独特魅力，真切地传达着艺术家的思想意识和情感意向。这种脱胎于写实主义的表现主义艺术因其形态和形式的缘故，在当代文化青年中有广泛的知音。因此，它们对于沟通过去与未来、东方与西方，对于传统水墨的创造性转化，有着十分积极的意义。

2006年8月于北京王府公寓

图 版 目 录

名家画集

中国当代名家画集

8

太阳岛 /1
沁园 /2
桃花盛开 /3
后花园 /4
信天游 /5
金色池塘 /6
待秋 /7
汉江吟 /8
虞美庭 /9
溪谷清夏 /10
莲颂 /11
摘冬 /12
夏日晨韵 /13
翠溪江畔 /14
传花枝 /15
春山翠晓 /16
今朝系列之一 /17
今朝系列之二 /17
秋说松风 /18
今朝系列之三 /19
今朝系列之四 /19
克孜尔之望 /20
清风赏音 /21
中州人家 /22
闲云逸秋 /23
溪山遗韵 /24
小凤 /25
沁园雪 /26
新语 /27
昭怙懃遗韵 /28

写生 /29
溪山寻晴 /30
斜阳 /31
瑞日朝云 /32
畔疏 /33
秋暄景明 /34
风华系列之一 /35
冬寒 /36
风华系列之二 /37
夏云 /38
风华系列之三 /39
天下二泉写生 /40
风华系列之四 /41
在河一方 /42
醉佳人 /43
沁园小语 /44
又秋 /45
春韵 /46
梅语 /47
赏莲 /48
红墙绿阴 /49
秋庭诗话 /50
春华 /51
怡风 /52
薜萝临秋 /53
洛阳咏颂 /54
燕莎 /55
盛夏 /56
梅雨时节 /57
澄空 /58

幸福时光系列之一 /59
丰秋 /60
幸福时光系列之二 /61
清华 /62
幸福时光系列之三 /63
和雅 /64
幸福时光系列之三 /65
傲霜 /66
幸福时光系列之五 /67
石榴时代 /68
幸福时光系列之六 /69
梦夜兰 /70
花样年华之一 /71
醉花阴 /72
花样年华之二 /73
夏隐霞 /74
花样年华之三 /75
武陵春 /76
花样年华之四 /77
芙蓉系列之一 /78
花样年华之五 /79
走进戈壁 /80
芙蓉系列之二 /81
芙蓉系列之三 /82
花样年华之六 /83
芙蓉系列之四 /84
花样年华之七 /85
芙蓉系列之五 /86
朝花夕拾 /87
吉晨 /88

假日 /89
柳咏词画 /90
夏至 /91
小娇 /92
春华秋实 /92
水木年华 /93
秋月 /94
良祝 /95
锦堂春系列之一 /96
锦堂春系列之二 /96
午茶 /97
锦堂春系列之三 /98
锦堂春系列之四 /98
赴约 /99
清夏 /100
小琴 /100
京韵 /101
柳咏词系列之一 /102
柳咏词系列之二 /102
木兰诗画 /103
石榴园 /104
人物写生 /105
立春 /106
画室一角 /107
金瓶梅词画之一 /108
金瓶梅词画之二 /108
写生 /109
花样年华图 /110
板爷写生 /111
后记 /112

◎ 太阳岛 2007年 纸本 136cm × 120cm

◎ 沁园 2008年 纸本 195cm × 190cm

◎ 桃花盛开 2007年 纸本 136cm × 120cm

◎ 后花园
2002年 纸本
190cm × 85cm

© 信天游 2007年 纸本 180cm × 195cm

© 金色池塘 2004年 纸本 190cm × 120cm

◎ 待秋

2005年 纸本 136cm × 68cm

◎ 汉江吟 1999年 纸本 140cm × 175cm

© 虞美庭
2003年 纸本 136cm × 68cm