

主编

龙

瑞

卷

本卷主编

魏广君

雄浑刚健
虚和清远
苍茫高古
温润中和
奇诡奥赜

河

北

美

术

出

版

社

当代中国书画丛书

华美典雅

当

主
编

代

中

国

画

品

从

书

龙

瑞

化

美

曲

雅

奇温苍虚雄
诡润茫和浑
奥中高清刚
赜和古远健

魏本朝
广君家

河

北

美

术

出

版

社

主编：龙瑞
副主编：张江舟 梅墨生 张炎
分卷主编：魏广君
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 安兵武
封面设计：张森
内文设计：张森 常良健 任涛 王璐 王娟娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

华美典雅卷/魏广君主编.—石家庄：河北美术出版社，2007.7

（当代中国画品丛书/龙瑞主编）

ISBN 978-7-5310-2893-2

I. 华… II. 魏… 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（2005）第138370号

当代中国画品丛书

华美典雅卷 主编 魏广君

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：787mm×1092mm 1/8

印 张：50

印 数：1~2000册

版 次：2007年7月第1版

印 次：2007年7月第1次印刷

定 价：520.00元

中国国家画院重点课题

课题顾问（按姓氏笔画为序）

水天中 龙 瑞 叶 朗
刘勃舒 吕品田 朱青生
李延声 刘曦林 刘骁纯
郎绍君 邵大箴 陈绶祥
林树中 范迪安 周积寅
赵力忠 股双喜 韩玉涛
薛永年

主编

龙瑞

副主编

张江舟 梅墨生 张 炎

分卷主编（按姓氏笔画为序）

李德仁 梅墨生 傅京生
舒士俊 樊 波 魏广君

课题组成员（按姓氏笔画为序）

万新华 王东声 刘渐丰
刘卫东 吕 晓 朱光耀
曲 路 孙金哲 李德仁
李普文 阮 立 阮宗华
苏高宇 沈 蓓 张江舟
张 云 张同标 张志伟
顾媛媛 梁培先 梁占岩
梅墨生 商 勇 傅京生
鲁 虹 付阳华 舒士俊
韩 朝 裴 尊 樊 波
魏广君

序

□ 龙 瑞

中国国家画院（原中国画研究院）历时三载组织编写的《当代中国画品》丛书面世了，此是我院怀着尊重传统、把握文脉、正本清源的原则，在全国范围内邀请了多位知名批评家，按照美学中的品格分类法，在其范畴内选择在当代中国画创作领域里卓有建树的画家及其作品予以统筹分析，依据画家作品各自的美学含量和风格分别列入我们预定的六大部分，并做出适当的评定，以期最终达到从美学品格意义上，对当代中国画创作现状作出历史性地梳理。这六大致画风格分别是雄浑刚健的绘画风格，虚和清远的绘画风格，华美典雅的绘画风格，苍茫高古的绘画风格，温润中和的绘画风格，奇崛别致的绘画风格。此有利于建构更加完善的新中国画品评体系，也当是传统中国画与近现代中国画在艺术审美上的一个分水岭。也为未来的中国画创作与研究确立了一条明确的、方向性的路子。

人物品鉴、品第议论的风气最早流行于魏晋时期的上流社会，评议的对象主要指人。受此风气的影响，南朝梁钟嵘《诗品》中评价倾心之的诗歌“长康能以四答四百之美”等等。在其后的历史中，唐人

张怀瓘在他所著的《书断》中开始采用神、妙、能三品来评论书法，并由书法而及绘画，以至于后来逐步形成了这种简洁的评断方式。其间，虽然有关神品、逸品高下的问题历史上也曾发生过争论，但是，作为品评的基本方法，神、妙、能的评价框架和大致格局还是被一直延续到晚清。

晚唐时期，著名诗人司空图在《二十四诗品》中，以美学品格的分类法则将诗歌的美学风格划分为二十四个品类，从而在文学领域中开启了以美学品格细分作品的做法为后世所注重，延续其细分的做法在文学、绘画、书法等领域中一直占据着主流，这无疑是中国美学史上的一个光辉点。

基于这一思路，我们认为，借鉴前人的美学研究成果，古为今用，以美学品格分类的方式重新评估当代中国画创作，不仅可以发挥中国画史在美学研究上所取得的成就，亦有利于当代中国画创作现状的自省与反思。

对于画家之作的判断，受制于诸多不确定的因素，尽管如此，对绘画的评断，是有批评家认可的、约定俗成的原则的，如传统的神、逸、妙、能诸品，

现在常说的个性风格。虽然对这些术语的具体解说还存在着诸多不同的观点，存在着诸多的分歧，但大致可以反映出每个特定历史阶段批评家对中国画审美的理解、品评的基本准则。

一言以蔽之，在经历了近30年的改革开放之后，随着整个社会现代化步伐的加快，当代中国画创作也整体上呈现出的巨大变化、多元并举的繁荣局面。《当代中国画品》丛书的出版，应当说是在多元互补的艺术文化生态环境中，以一种艺术心灵遴选、升华、净化了的艺术生活品质。《当代中国画品》丛书的出版，使得我们从中看到了现代文化影响下的画家的思想和情感在作品中的呈现，体验到了鉴赏画家那具有现代智性因素的独特的审美愉悦。是人们处身在上升时期的社会环境及其现代语境中，是当代画坛从形式技法到审美品格判断中不可或缺的思想指导方法之一。她犹如生长最为茂盛的大树，根深叶茂，必将硕果累累。

此次活动得到实业家黄颖先生和佳信达印刷集团的鼎力支持，在此一并表示感谢！

以品论画 以古开今

□ 张江舟

杨廷芝为唐司空图《二十四诗品》所作的小序中，有“诗不可以无品，无品不可以为诗，此诗品所以作也，二十四品备而后可与天地无终极”。此论移之于论画，可为至当之论。自东晋顾恺之的《魏晋胜流画赞》始，之后谢赫的《古画品录》、姚最的《续画品》、李嗣真的《续画品录》、杨慎的《升庵画品》、黄钺的《二十四画品》等，绵延画史，以品论画延至晚清，形成了中国画源远流长的独有的品评方式。

20世纪以来，中国文化风云际会，观念纷争，西风美雨令国人眼界豁然，心胸荡漾。发而为艺，中国画创作空间空前阔大，流派林立，风格各异已为画坛时局。然而如此多元文化背景下，如何评价当代中国画创作之现状，如何把握当代中国画在思想、境界上的独旨之处，已然成为当代美术批评之忧虑。一种具有传统经典特质的，古今文脉相连的品评方式，或许是人们之于当代美术批评新的期待。

《当代中国画品》从书承传统艺术品评之文脉，

以雄浑刚健、虚和清远、华美典雅、苍茫高古、温润中和、奇葩奥赜六种风格分类结集成卷，入编当代画家百余位，以期通过学理研究、技法分析，全面梳理当代中国画之纷繁景象。

既定的六种风格，基本涵括了当代中国画的风格形态。六种风格只有审美趣味之分别，没有等级高下之差异。入编画家以当代画坛上的画家为限，画史中的画家不在此列。即以仍然活跃于当今画坛的画家为研究对象，这是一个仍在探索，风格尚未最后定型，尚需深入研究的画家群体。

丛书从画家个案研究出发，收录画家最新作品及不同时期代表作品，文字着重考察、分析入编画家作品风格类型。风格演进历程以及风格成因，并上溯其传统之源，做纵向比较研究，使作品在学理溯源、审美取向上更加明晰，以此诉求古今学理相融、文脉相合，以期达到以传统文化精神审视当代，以当代人的视角回眸传统之目的。

六种风格分类缘自立足传统面对当代的观照，既

体现出传统风格美学的基本范畴，又能凸显当代中国画的风格变迁。这种品评方式的探索和建立，应当是促进21世纪中国画学术进步的一种有益尝试。对中国传统文化精神的接续和中国画学弘扬足具建设意义。

当前，国家昌盛，文化繁荣，当代中国画正以其深邃的人文内涵和鲜活的创新品质，昭示中国文化精神之不朽，呈现传统画学精神之当代发展。

记录新时期以来为中国画作出学术贡献的优秀画家，展示他们日常创作情态和作品面貌，揭示他们的心路历程和学术思考，为当代中国画研究留下一部有价值的文献，应是编撰此书的又一重要意义。

此书历时三载，艰辛自不待言，遗漏不足也在所难免。然而，以此促进当代中国画的学术进步，当是我们良好的愿望和诚挚追求。

2007年2月6日于吟墨轩

品读是一种方式

□ 梅墨生

品读是中国文化的学习和体悟方式。此传统由来已久。三口成品，无论是三个人、一人一口，还是一个人自己尝三口，总之是不止一人或不止一次地咀嚼回味，然后才能知味，才能作出判断。书是读的，但中国人对于画也要读；是读而不是看，看较为直觉，读则较为深入，要透过现象看本质。通过可见世界而感知把握不可见世界，这也是中国画特有的文化品格所使然。每个画种都有画理，中国画的画理就在于“游心太玄”、“以一点墨摄山河大地”，将心理与物理、心情与物态、心意与物形彻底打通，无间为一，然后成画。所以，外在的形物皆有内在象征寓意以寄托。画者对于所画之物已经有所转化样读，于是创作与欣赏活动才告完成。不能读，也就不能看真正的中国画，中国画是揭示事物本质或表达人的内在精神的艺术，因此，品读是我们亲近和进入美妙的中国画世界的法门。

西画画“理”是西方美术史进入现代史之后的事。中国画“理”至少从宋代已肇其端。西画直到印象派还在用眼画物，而中国画在顾恺之时代已用心画意。想象的翅膀在中国的视觉艺术史上已飞翔了两千年以上，重“神韵”与“似与不似”使得中国画的美学境界独成孤响，傲立世界艺术之林。深契中国哲学意蕴的神、意、气、韵、兴、象、境、格、味、趣

的表现传统，滋养过无数颗文化的心灵，开启过无数人的灵智。在精彩雄金的丹青世界和知白守黑的水墨天地，中国画家创造过那么多惊世伟作。近百年来，中国画领域已是天翻地覆，吹风暴雨与东洋风习皆已改变了中国画的表现传统，而意识形态的介入与物质、科技生态的巨大变也更加拓展了中国画的视野。至于近百年的高调市场与商业化浪潮，无形中也搅动了中国画的一塘浑水。当代的中国画家们都在思考什么？又都创造了什么？后人将如何评价这段艺术历史？

于是，《当代中国画品》从书在一番孕育中诞生了。我们期待这部大型六卷全集书成为：

- 一部极具史学价值的书；
- 一部全面评述当代中国画创作现状的书；
- 一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；
- 一部在制版与出版模式上最具新颖性的书；
- 一部专家学者书架上不可或缺的书。

当然，上述初衷都是初衷。初衷与愿望都是美好的。这项由中中国国家画院和全国数十位理论家、批评家、画家共同实现的大工程终将结果，我们冷静而客观地看到，由于种种原因，这个大举措多多少少留下了遗憾。比如，一些优秀的艺术家或许未能收入，一些艺术家的代表作品也许未能编进，重要的是，在编

辑体例上，画家的分类不一定都精当合理，研究评价文章的水平与风格可能并不统一，甚至，收集的资料也未够特别齐全等，这些不足与缺憾实在难免。需要特别说明的是，为了较真实全面地呈现当代中国画创作的现状，画家的遴选也存在水平不齐或有所遗漏的问题。这些问题，我们以学术的心态敢于面对。尽管如此，这部大套书毕竟浓缩了当代画坛的代表性人物和作品，基本上收编了中国画坛的重要画家。在长期酝酿和多人合力配合下，几经周折，几经反复，多次研究，多次改动，才成为今天这个样子，它有如读者朋友面前的“待晓姑”，其“画眉深浅入时无”，我们是期待待评说的。

在文化日趋多元的今天，毋庸讳言，中国画坛也是良莠不齐，鱼龙混杂。作为国家最高层的中国画研究创作的机构，我们努力从事的是一项前无古人的事业。我们坚持从艺术出发，立足艺术本体，探讨中国传统艺术的文脉与未来道路，而此项成果，正是对此一学术理路的一种拓荒式的实践。

我们希望通过此书的出版，为今后的中国当代艺术研究提供一部有价值的文献。

欢迎读者朋友的不吝指教！

华美典雅风格概论

□ 魏广君

中国传统的绘画品格，几乎没有完全意义上的立足于图象分类的品评。华美典雅的绘画风格，按我的理解，应是基于观察者将自己的洞察力和推理能力与绘画创作者的原创能力结合在一起的。一身而二任的应和情结是审美延伸的风格分类结果。尽管其中有相对类型化的界定图式，比如都是相对工整精致的。但对这些图式的品格品评并不是固定的。随着不同时代观察者面对此形象，图式所发生的以直觉为出发点的思考与联想，会得到不断的修正与反拨。因此，我想不必一心思虑地考虑图式去发生和确实来定立风格。

按照偏爱方案的规定，华美典雅既是一个独立的审美风格，也可以是有所偏重的，或近于华、或近于美，或近于典、或近于雅，各有其所侧重。虽如此，在此发言也须兼顾到华美典雅作为整体的绘画风格。

“华”、“美”、“典”、“雅”在中国古代美学意义上本来自四个独立的范畴，从字源来看，它们最初承载着各自独立的意义，“华”与“丽”、“典”与“雅”并称是近后世才有的事情。至于“华美典雅”，共同构成一个意义叠加的、相互补充的审美范畴则是中国人完全认识对自己审美习惯中“美”的累积和延承之后的产物。中国画审美思维、审美习惯的形成亦有赖于这一历史演进的过程。可以说，中国画是以独特的这种方式演绎着“华美典雅”这一审美范畴的风骚与命运。

—

溯源华美典雅绘画风格的生发之“道”，当从中国古代审美文化说起。中国古代的人们讲究“神人以和”，是在因附、巫术以及其形式的宗教活动关系中，所形成的巫术形态。图腾文化为一体，具有一定实用功能性的审美认识，即将神话与现实社会生活密切结合的由不自觉到自觉的审美意识。春秋郑人子产认为“天道远，人道迩，非所以及”。《天人相分》，重人轻神，开“百家争鸣”之“天人之辩”，而后有“天人合一”，标志着人们对于自然与自身认识的理性觉悟。“百家争鸣”直接激发了先秦审美意识的悟境，由此焕生出来的中国文化的艺术精神正如徐复观所言：“中国文化中的艺术精神，究竟到底，只有孔子和老子所显示出的两个典型，这是造诣与艺术在穷极之地的统一，可以称为古标程。”而老子所显示出的彻底是纯艺术品性格的，而主要又是结合在绘画上面。此一精神，自然也会深入到其他艺术部门。”

先秦礼乐文化的大发生，是经过长期以来从对自然崇拜到巫术、含从宗教性到野性的宗法神教的漫程，经过“以神为主”，“神人并重”到“以人为主”的人文转化，而渐进发展至“礼乐之和”。对“礼乐之和”，一解为“礼”在此是具有宗教仪式的、内涵伦理化的、政治化的特性的是，如仪化的人际规范，它象征着以“天”为证的“人”的语和；“乐”是来愉悦人心的审美效应，交流情感，协调个人与他人的社会关系；“和”既为“合”和“之境，以“天”之“和”而以“征”人之“和”的比附，也是一种境界和目的的总括。孔子强调“礼乐中和”

「汉国夫人游春图(局部)」 齐白石

「摹花女图(局部)」 周昉

是区分华美典雅一格中画工之作与文人之作的关键点。以之为衡量标准对于华美典雅一格的生成是极其重要的。也是这一美学范畴的关键指标。而追溯这一审美倾向的渊源之一，就在道家。此由历代“华美典雅”的典型作品中，我们可以体会到画家对道家修养功夫从观念上的体验和把握，可以看出其境涵透着道家审美诸多因素。

二

“华”原字即“花”，许慎《说文解字》释曰：“草木华也”，作精华解。“华”由其引申，《说文解字》释曰：“荣也”。“华”做文采、华美、华丽、淳华解是后世的转义。如刘勰《文心雕龙·哀吊》中说：“夫繁星古喻，而华常未造；华过的缓，則化而为赋。”《文心雕龙·章表》：“必使繁约得正、华实相照。”陆机《文賦》：“而辞寄乎辞音，徒靡言而弗华。”有时候文辞世俗，虽徒事浮靡，语言却缺少光泽。

“美”是一个典型的形声字（是个象形字，羊表示头上的装饰，大表示人体），一所置羊大为“美”，成最初的是味觉上的享受与快感。其引申意常作美名。美好、完美、赞美，如《论语》中说：“是美矣。又见善也。”《庄子·秋水》中说：“以天下之美尽归己”，《文心雕龙·哀吊》中说：“及潘活继作，实臻其美”，陆机说：“美大业之馨香”等等。

“典”的本意是一个人双手持典册读书的样子，引申出典籍、典册、典故、制度、准则之意。在上古文献中一般特指《尚书》中的《典》，如刘勰《文心雕龙·宗经》中说：“皇帝《三坟》，帝尧《五典》”。《文心雕龙·碑诔》中说：“观鸿曜之碑，骨鲠词典”。“训”指《尚书》中的《伊训》篇；“典”指《尚书》中的《尧典》篇。“典”字常与它字相合而成新意，如《文心雕龙·嘲隐第九》中说：“原夫嘲谐典意，辞必清通。”唐僧然陀《诗式》中说：“虽欲费膏腴意，而典丽不得通。”“典”字因而被赋予了另外的两层含义，一指作为原生始形态的“典”以及各种典型、楷模意义，或以前代典型为蓝本的、有所本源的“典”。

“雅”因为其原意，后来被引申为“文雅”，《广弘明集》引明太子《答苏闌卿辨疑经句》：“辞典文雅，既温且润。”北齐《颜氏家训》中有：“晋家世文章，甚为典雅，不从流俗。”这其中，典的意都和雅有所重合。

“雅”据《说文解字》之释为：“楚鸟也，一名居巢，秦人谓之鶡”，可知“鶡”的本意即是后来常用的“鶡”字。“雅”字先出，后人不知其本意，复造“鶡”字，遂成讹变，以至“鶡”字另辟它用。最典型的是“雅”字被用来特指有别于各种方言的标准的官方语言。如《诗经》中“雅”有大雅、小雅之分，意指庙堂与公卿的雅歌，以区别于各国之“风”的方言。由此，“雅”又引申出“标准”、“正宗”之意。如《毛诗序》：“言天下之事，那四方之风。谓之雅。雅者，正。言王政之所由兴也。”班固《蜀都赋序》言：“国风好色而不淫，小雅

怨诽而不乱”，不胜枚举。

以上是对“华”、“美”、“典”，“雅”四个单字意义的简释，作为并列词的“华美”与“典雅”的出现虽然较晚，但不等于说在这两个概念出现之前，就没有类似的美学概念和审美判断。比如王充《论衡》：“文轩之比弊车，锦绣之方于裕”中的“文”字就类似于“华美”之意；又曹丕《典论·论文》说：“铭诔尚实，诗赋欲丽”中的“丽”字也与“华美”之意比较接近。至于表达类似“典雅”之意的词汇，则有“典雅”、“典丽”等等。曹丕《与吴质书》称徐子“著《中论》二十余篇，成一家之言，辞义典雅，足传于世”；刘勰《文心雕龙·体性》将文之美分为八类，第一类即为“典雅”，另有远奥、精约、显附、繁缛、粗鄙、枯涩和轻靡，并指出典雅和“新奇”相反，要取法儒家经典，颂有圣人之风；而不是追新逐异，以稀奇古怪为本事，这对典雅施加了一种“正统”的规范。典与雅的结合，更强调了美的正宗，不拘俗格，两种或两种以上的美感因素并存于同一事物中，即“美”累积性的和谐统一，在春秋时代已经为中国所熟识。先秦诸子论述中常见的“×而××”和“×而×”的句式，其中很多就是这样的判断。若孔子主张的“见善而迁”、“乐而不淫”、“哀而不伤”等等。但是，这种美学因素的累积性，具体落实到不同的文艺领域则相对较少，一个重要的原因是文艺与道德和功利的混和发生。发展，文艺与世俗实用之间的相互排斥、相与为一。基于实用礼俗的不同，各有其标。文学、艺术的自觉从文学艺术自身的审美要求、市美范畴的层面上展开的深入思考是稍后一些。

华美与典雅，起初也是作为两种各自分立的审美范畴而存在的，比如古人所主张的弓碑歌颂皆必须典雅，诗赋文章可以写得华美一些等等，即是基于实用而区分出的审美类别。华美与典雅被有机地融为一体，成为文学艺术的一种审美要求，产生于魏晋以后。比如陆机《文赋》：“虽一明一叹，固既雅而不艳。”所谓“雅而不艳”，唐李善注解说：“言作文之体须质相平。雅艳相杂，今文少质多，故既雅而不艳，比之大羹而弃其余味，方之古乐而同清祀，已非雅也。”陆机《西阳》生活的时代正值文学史上慷慨而多气的“建安风骨”衰落之时，如鱼迅所谓：“晋晋的一代何以可以说文学的自觉时代，或如近代所谈，是为艺术而艺术的一派。”（《而已集·魏晋风度及文章与酒之关系》）魏晋以后，基于文学本身艺术性的美学思考得以萌生。使得陆机的文学观能够突破原有审美的审美范畴对于文体的束缚，综合、统一各种审美因素对文学作品提出了新的要求。因而，陆机既强调典雅的正统观念，又注重文学性、艺术性“华美”的因素，这代表了“华美”与“典雅”两个审美范畴开始融合的一个标志。在后来刘勰文学理念中，进一步发扬了陆机的这一思想，他在《文心雕龙·征圣》中说：“然崩羊入之雅丽，固衍华而似之。”“雅”有典雅之意，“丽”则与华美相近，“雅”与“丽”合并为一词，可否理解为“华美典雅”的最初表述，至少从字面上来看，从刘

2. 写生珍禽图 崔白 北宋

3. 千里江山图(局部) 王希孟 北宋

4. 黄山松雨图(局部) 赵孟頫 元末

的笔法比较工致，设色偏重于装饰性、概念化。传统的青绿山水是这一类风格的主要内容。青绿山水，惯常认为始于隋代展子虔《游春图卷》，历经唐代李、宋代王希孟、二赵，元代赵孟頫，明代文徵明、仇英、蓝瑛，清代的部分画家的创作以及理论研究，形成了相对完整的青绿山水发展历程。12世纪以降，王希孟的《千里江山图卷》确立了大青绿山水；与此几乎同时，王诜、赵令穰等开始创作了融入水墨意味的小青绿山水，这一流派在后代得到很大的发展；金碧山水，据研究，大约也是在两宋之交开始形成于画坛的。明代蓝瑛等人改变了青绿山水惯有的工致笔法，创立了以色彩为主的没骨画法为特色的意笔青绿，近代的张大千等人的泼彩山水，也可以归入这一范畴。考察这一绘画门类，其审美风格是相对一致的，而发展历程则有相对的偏重：唐代青绿较为兴盛，元明清比较沉寂，是因元明清山水画主要作者们的兴致在水墨和浅绛。近年来的画界似乎有重振青绿的走向，而总体来说还有待观察。研究这一类绘画的主要家和作品如隋展子虔《游春图卷》、唐李思训《江帆楼阁图》、李昭道《明皇幸蜀图》、赵昌《写生蛱蝶图》、王希孟《千里江山图卷》、王诜、赵伯驹、赵伯骕、元赵孟頫《松荫会琴图》、《谢幼卿丘壑图》、明文徵明《青绿山水图》、《溪堂草堂图》、仇英《桃源仙境图》、蓝瑛《华后高秋图》、《仿张僧繇山水》、李士达《桃花源图卷》、清袁江《青绿山水图》、袁耀《蓬莱仙境图》、近代齐大千、吴湖帆等人的作品。

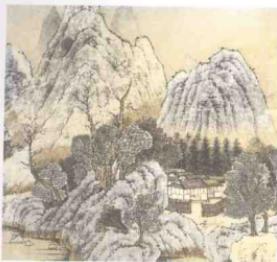
在花鸟画方面以院体花鸟为核心。花鸟画自五代、北宋获得极大的发展以来，院体花鸟画的审美风格大致以华美典雅为主。唐代的花鸟画以初唐的薛稷和唐德宗时宫廷画家边鸾为代表。五代黄筌《写生珍禽图》，黄居采《山鹧棘雀图》，佚名《丹枫呦鹿图》。北宋，赵昌《竹虫图》、《写生蛱蝶图》、刘崇《落花游鱼图》，赵佶《芙蓉锦鸡图》等。南宋佚名《出水芙蓉图》等小品花鸟。元代钱选《八花图》、《草虫图》，王渊《竹石集禽图》，李衎《竹石图》、高克恭《墨竹石图》，王冕《梅花图》。明代边景昭《梨花图》、《三友百禽图》，林良《秋林聚禽图》等，吕纪《桂菊山禽图》等，郭诩《杂画册》，周之冕《花鸟册》。清代恽南田《锦石秋花图》、虞沈《玉堂宝镜图》、沈铨《松鹤图》、马荃《花蝶图》，余省《鸡雀争春图》、《锦阳景图》，郎世宁《松鹤图》、《嵩献英芝图》，王致诚《十骏马图》，邹一桂《桃林图》，余省《紫石图》，吴振武《荷花园图》，刘暨《荷花图》，牟尼《余画册》，周鼎《富貴白头图》，周栗《五福图》等作品。

三

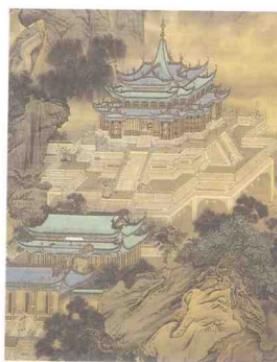
在中国两千年的美术史上，绘画的出现最初也是基于实用的要求。从《左传》的使“民知神奸”论，到孔子强调绘画寓褒贬惩恶的教育功能，再到曹植“存乎象者或图也”的结论，绘画一直徘徊在社会政治功能之下。自陆机开始，经顾恺之到谢赫的“六法论”，源自绘画本身的技术性要求、审美性要求开始走向全面的自觉。由此，才出现了一些具备华美典雅美学倾向的作品。

观诸中古绘画史迹，具备华美典雅美学倾向的，山水画方面以青绿山水为核心。一般来讲，青绿山水

大概是因为花鸟画相对于其他画种来说，对其形象的认识，比诸以情绪、思想意会作品的内容实质表达容易一些，即对之直接播放的功能性更强，也就易使官方为之厘定出相对标准化的形式、风格。五代时黄筌父子等确立了“富贵逼真”的风格，在北宋相当长的一段时间内被作为校量的标准。在北宋末年的宣和画院，秉承宋徽宗赵佶意旨的院体花鸟更是盛极一时，为数众多的花鸟小品盛行北宋末年南宋初年。明

「山石图(局部)」宋·元

「湖山风晓图(局部)」宋·江

「后宫宫女图(局部)」唐·宋·明

「后宋人画山水图(局部)」宋·明

代宫廷画家林良、吕纪等引领一时风尚。清代花鸟画以恽南田声誉为卓著，其他如赵之谦等。近代若于非闇、陈之佛、张书旂、王雪涛、刘奎龄、谢稚柳、张大壮等为代表了新时尚风格的花鸟画。

在人物画方面，宋以前大多是重彩卷轴画，以工笔重彩画为中心，辅以兼工带写之作。举凡如北齐杨子华《北齐校书图》，晋顾恺之《洛神赋图》，唐阎

立本《历代帝王图》、张萱《虢国夫人游春图》、周昉《簪花仕女图》，五代顾闳中《韩熙载夜宴图》、周文矩《琉璃堂人物图》，北宋赵佶《听琴图》，李公麟《丽人行》，元代赵孟頫《人马图》，明代商喜《关羽擒将图》，仇英《南华秋水图》、《吹箫引凤图》，丁云鹏《三教图》，清代郎世宁《乾隆像》，焦秉贞《历朝贤后故事图》册，林孜《连生贵子图》，陈枚《仕女图》，明清宫廷绘画中的人物画，以及部分仕女画。其他如苏六朋、费丹旭、徐扬、周昌谷、刘旦宅等人的作品。壁画方面，从敦煌壁画直到元明清，绝大部分延续着工笔重彩的传统。新疆维吾尔唐代屏风画、永泰公主、章怀太子墓壁画，稍画、五代佛教壁画、辽代大同华严寺壁画，永乐宫壁画、山西汾阳圣母庙等寺观壁画，河北毗卢寺壁画，北京法海寺壁画、山西大同善化寺壁画……且可以称谓之华美典雅。

四

直觉中国绘画史，较早具有明确的华美典雅倾向的画家当推北齐的杨子华。杨子华宫廷画家，擅长人物风俗画、佛教壁画、牡丹画等。苏轼曾面对牡丹曾发出浩叹：“丹青欲写倾城色，世上今无杨子华。”可见杨子华的牡丹画有一种典雅华美的气质。从杨子华流传下来的《北齐校书图》（宋摹本，现藏美国波士顿博物馆中），我们可以发现，杨子华在刻画人物时，不仅能生动地表达出贵族官宦的儒雅气质，而且用笔洗练圆润，赋色沉着高雅，将华美的内蕴，蕴含于人物典雅的举手投足等造型因素之中，极为精悍、传神，既能传达华美典雅的韵致，又具备北方画家特有的风骨。与当时南方顾、陆“清象秀骨”式的华美典雅然有别，可以说代表了当时北方贵族对于华美典雅的宫廷绘画的基本口味。

“华美典雅”的美学风格在隋唐时代从人物画被进一步推衍、深化到山水、花鸟等科目。如张彦远语：“中古之画，细密精致而丽圆，展、郑之流也。”展即为隋时期的展子虔，郑是郑法士。郑的作品

今已不得见，展子虔有《游春图》流传。在用笔设色上，这幅作品以青绿勾填法描绘山川、人物、树木，并直接用青绿色石染，不加皴擦，显示出早期山水画敷彩激烈、富丽堂皇的典雅之美。展子虔的画风，为后代确立了青绿山水必须以华美典雅为“纲”的基本规范，成为宋人王希孟、赵伯驹以及明人仇英等人青绿山水所由生发的最重要的基本点。王希孟所作《千里江山图》虽然一定程度上受到了唐代大诗人李白的影响，但其基本的美学规范，仍在华美典雅的范畴之内，只是北宋的画风与隋唐相比已由雄壮转向柔和温雅，更注重含蓄的深沉和气势的绵延宏大。所以，《千里江山图》在华美典雅的范畴中，更倾向于温柔华美的气息以及带有贵族气的、奢色色彩的灿烂江山的铺排。而作为青绿山水的一个重要的集大成者，明人仇英的作品因趋后的时代，所可借鉴的东西多，故审美取舍的空间更宽一些，其作品固然是华美典雅的主轴所添加的其他美因因素也更多一些。仇英的青绿山水多学赵伯驹、刘松年，发展了宋“院体”的“青绿巧整”，以明丽的青绿、石青及赭石渲染，笔致工细，色调鲜明，注重装饰意味但又能控制在一个非常恰当的限度之内。画面中常穿插出现精丽雅逸的人物，使整个作品更显高逸的风度。明人王稚登评：“（仇英）至于发翠毫金，经丹晕素，精丽艳逸，无懈古人。”董其昌《画旨》：“李昭道一派，如赵伯驹、赵伯骕精工之极，又有‘气’，后人仿之者，得其工不能得其雅。若元之丁野夫、钱舜举是也。盖五百年而有实亥矣。”概括地说，仇英在坚守青绿山水基本审美特征的基础上，有效地借鉴了吴门文人画派的笔墨手段，从而赋予了青绿山水在华美典雅的审美之外的、更多的美的支持。

中国艺术素来强调美感的因素积累与交融，所谓“偷工易就，兼善求难”。“偷”与“全”的区别不仅表现在绘画题材的宽与窄、手段技巧的简与繁等方面，更取决于作品中，围绕主导审美品格的其他美感因素附丽的多寡，通过化合程度的深浅。因此，中国式的审美构成是一个立体的、交融的美感组合，它在某种程度上也决定了一个画家是否能成为大家、大师的关键。因而，每一个画种、每一个画家的风格取向也并非只有一种审美品格，而是多种品格的集合体。说某一画家的作品具有某种风格，当是拘其主导品格而言的。而这种主导品格往往决定了画家创作作品时的构思、取境以及笔墨技巧的选择和应用。但仅有主导风格的作品又是单调的。主导风格仍需要其他非主导风格的辅助。它们之间的关系如同垒金金字塔，主导风格是塔尖，即最高采光的部分；非主导风格是塔基，塔基的高度将决定塔尖的高度。在从展子虔到王希孟再到仇英的青绿山水演进过程中，华美典雅的主导命题在贵族官宦们的手中发韧，其间因为个人审美、人生际遇等因素的影响而略有不同，或侧重于精致、或兼顾于柔美，或稍加于飘逸。这些从整个历史进程来看，都是在不断把华美典雅的审美范畴推向阔大和丰润。

华美典雅范畴的另一个集中体现是唐、五代时的

▲宋晁光亨画图(高柳) 杜江 清

人物、花鸟以及宋、明的院画。明屠隆《画笺》评周昉时说：“（唐画）意趣具于笔前，故画成神足，庄重严律。不求工巧，而自妙处。”所谓“神足”主要依赖“庄重严律”的刻画，而这又分别体现在用笔的严于律法，设色的雅致与典雅，以及对于造型对象的精细观察与实现。

唐、五代的人物画以周昉、张萱、顾闳中的作品最具华美典雅品格。周昉最初师从于张萱，他的人物画多取材于贵族妇女，体态浓丽丰腴，装饰华美，神态悠游闲适，所作衣裙劲简，赋色华丽，有一种雍容富贵之态，体现出盛唐贵族强调华丽精致而又不失宏大的审美情趣。杜甫《丽人行》中说：“态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀”。颜可作为对于周昉的画面刻画的另一处注脚：在技法上，张萱、周昉创造了一种适于表现光洁华美、轻罗薄纱的、透明感的“铁丝描”和“游丝描”，相互综合的技法，用笔勾线轻盈圆润而不失遒劲古拙。筋骨内涌，用色则以朱红、绯红、石青、翠绿、米黄、草绿、白色等交相辉映，既富丽堂皇而又活泼明快。顾闳中是五代时期南唐的院画诗。他绘制的《韩熙载夜宴图》，构图严谨精妙，人物造型秀逸生动，线条流畅流畅，色彩明丽典雅，比较完整地体现了五代人物画的风貌。在技法上，《韩熙载夜宴图》以丰富的笔墨统一着以绯红、朱砂、石青、石绿等颜色渲染画卷奢华的气氛，取得了色墨对强烈的相映效果。在用笔方面，这幅作品用笔挺拔劲秀，人物的衣纹组合变化丰富，线条流转自如，铁线描与游丝描结合的圆锥长线时，更显方笔顿挫，给人以悠长曼妙而又不失骨力的美感。

古人称像画为“写真”，“真”就是指对象内在的精神本原，即对象之“神”。周昉和顾闳中无疑都是具备了高超写真技巧的画家，但是，他们又都跳出了单纯写真的范围，使人物画以形写神的路途上逼进人的精神深处。周昉的《簪花仕女图》从多方位描绘宫女们的不同身份、神态和内心世界，将

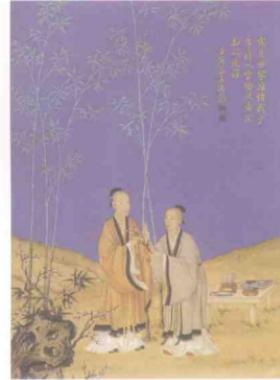

▲宋晁光亨画图(高柳) 苏六朋 清

悠闲、无聊、沉闷、慵懒的深宫生活活脱地呈现在人们的面前。顾闳中所绘《韩熙载夜宴图》中的韩熙载从倚栏倾听，到挥锤击鼓，到曲终人散，各个不同的场合始终眉峰双锁，若有所思，沉醉欢喜，与夜宴歌舞戏乐的场面形成鲜明对比。表现了韩熙载在大难将至之前极为复杂的内心世界。这些都使作者刻意制造出来的煊赫的画面效果与人物的个性、心灵形成了非常严重的对峙。因此周昉可画派著名画家华一样，内心世界越是凄凉，其作品的外示世界越是刻意流美华艳。这种悖论结构最终未能完美地统一在作品之中，不仅使艺术本身的审美特性得以丰富，亦使纯粹审美的东西能够推进到人的内心世界之中，形成多层次的、多视角的艺术景观。

综之，唐、五代的人物画作者的创作生活多与宫廷官宦的背景有关，这多少使其审美理想必须迎合或受制于达官贵人们的口味与宫廷画风强调华丽的一贯作风，这是造就这批画家的作品风格取向华美典雅的重要原因。但是，人物画的特殊性，是这些画家追求高超的技艺，强调对对象的精细观察、深刻理解，又使得他们的作品在华丽的外表之下，涌动着内在的、许多不安的因素。

唐代的花鸟画因为题材与实用的关系不大，出现了愈来愈多的纯艺术创作。其中，尤以初唐的薛稷和唐德宗时代的宫廷画家边鸾为代表。唐张彦远《历代名画记》中说：“（边鸾）善画花鸟，精妙之极”、“花鸟冠于代”。《宣和画谱》称：边鸾绘牡丹“精于设色，如化工无斧凿痕，极工巧”。明人汤垢《画鉴》评论说：“唐人花鸟，边鸾最为驰誉。大抵精于设色，浓艳如生。”“要知花鸟一科，唐之边鸾，宋之徐、黄，为古今绝式。所谓前无古人，后无来者是也。”从我们今天所能见到的边鸾的作品来看，所作花鸟，以工笔勾填、光色艳发、妙空毫厘。同时，边鸾善画折枝花鸟，下笔轻利，用色鲜明，能穷羽毛之变态，奋花卉之芳妍。浓妆艳抹之花，丹碧交

▲宋晁光亨画图(高柳) 刘世宁 清

错之鸟，豪华典雅之趣味，是边鸾花鸟画的一个最重要的审美特征。也是子以后宋世格工笔花鸟创作的典范性要求。在其后的宋明院画中，我们能够发现这一典则持续而深远的影响。当然，从艺术风格、美学的流变层面上讲，边鸾作为花鸟画鼻祖的典则意义也已后人设置了审美上先期的桎梏。在其后的历史中，除了以五代黄筌、北宋徽宗、南宋李唐、刘松年为代表的院画能够在边鸾的基础上摹事增华之外，南宋以后，院画画因深受王室甜俗趣味的左右，又限于画家自身修养的不足而日趋萎靡。工笔花鸟在整个古典时代，基本上没有走出边鸾的影子，在很大程度上，这不能不归结于豪华典雅的审美规范对于画家审美想象和创造力的最大限制。

五

在“华美典雅”的设色工笔典型确立的同时，另一个方向上更具审美内涵的华美典雅的追求素早已开始启动，这就是水墨。初唐的股仲容擅长以墨代色，墨分五彩，开始尝试用水墨描绘花鸟的表现方法。张彦远《历代名画记》说他：“善书画，工写貌及花鸟，妙得其真，或用墨设色，如兼五彩”。他的画法是以墨笔勾出花鸟的形，再用淡墨的黑色来晕染，使之有多种色调的效果。在重彩设色之外，凭借水墨氤氲的效果寻找各种审美品格创造之可能。股仲容有碧山开路之功；而在其后五代的黄筌手中，这条道路被更大幅度地开辟并引向了成功。宋刘道醇《圣朝名画评》中说：“工丹青状花竹者，虽一蕊一叶，必须五色具焉，而后见画之为用。蜀人黄筌则不如是，以墨染竹，独得意于碧茎间，赜彩绘以物物，鄙而不施”。黄筌的作品素以“黄家富贵”，即雍容华贵著称，但又不假于色，这与薛稷、边鸾等人依赖重彩的积饰以至华美，已然彻底的分途。黄筌的墨竹既是成功地造就了一种典型，也预示着以水墨为最首要载体的文人画在华美典雅一格中演进的开始。

由于水墨本身的介质特性，清雅虚淡的审美一直

丁宝善花鸟(局部) 赵之谦 清

是自宋元以来文人画的主导方向，以水墨表现华美典雅之题者则相对较少。然而，任何美都包含某种永恒的东西和某种过时的东西，随着此间各类事件的积累和发展，如同任何可能的现象一样，此一类型的美的普遍性因素，会在一定时候外表上经过抽象精华，而成立此一类型的特殊美。在清代中后期，出现了一位彪炳千秋的大师，他就是赵之谦。赵之谦的绘画以花卉为主，他继承了明清两代陈淳、徐渭、石涛、八大以及“扬州八家”的笔墨风格，有意地在绘画中加入更多的书法意味，宽博淳厚，笔墨酣畅而形神飞扬。郑振铎在《近百年中国绘画的发展》一文中说：“他的藤芭紫花，显出了刚柔互济而得合处到好处的特色。常常以浓艳丰厚的色彩，布置了全幅的牡丹花、桂花等季节性的花卉，虽然是满满的一页，却不得显得拥挤，更没有杂乱之感。在拖裹浓妆中，呈现出自己的特色。”赵之谦论书时曾说：“古人有笔尤有墨，今人但造刀与石”，“笔墨”、“刀石”这两组语言，在篆刻中的通融为一，并拓入书法中“金石”派的创造，而凭借“以书为画”，绘画直接移用书法篆刻的语言基本上不存原则性的障碍。赵之谦本人是一位在书法篆刻方面皆能开宗立派的重量级人物，以书法篆籀笔法入画，塑造拙厚、古茂清新的意韵；以篆刻雄浑古拙而富有金石气的刀感写意，浑朴秀劲之色，无疑使水墨多了一层骨感与恣肆；另外，配合浓艳的设色，饱满的构图，赵之谦绘画的宏伟富丽遂获得一种立体的、多维的支持。赵之谦的绘画不仅有效地扩大了传统绘画的语言结构，打通了书、画、印三者的路径，而且其博取广收的入胜之道也给了其后许多写意画家以重大的启迪。

由此之感想，赵之谦绘画成就的一个最重要的支撑是：在他的时代，传统中国书画篆刻艺术已临收官

的阶段，各种艺术在语言层面的长期共享为彼此之间的彻底打通提供了可能。强调诗、文、书、画、篆刻等综合修养全面发展的，产生高品格文人艺术的时代再度到来，初以为他仅是复兴初始的代表人物。

其后的张大千，早年取法清高的文人水墨，中年时远赴敦煌考古，习得唐宋精细的顾风，“集众体之长，兼南北二宗之富丽”。集文人画、作家画、宫廷画和民间艺术为一体。张大千的作品一方面最大限度地融会了文人画家各家的笔墨技巧，另一方面又旁参敦煌壁画的造型、用色手段，重新挖掘久已尘封的凌墨、凌彩绘法，对于传统中国画的各种技法进行了全面的比较与尝试。其工笔花卉，造型精准，仪态翩翩，用笔匀细而挺荡，赋予典雅华丽，既能再现宫廷绘画之高重，民间绘画之装饰，又不失文人绘画之逸气，翩然飘举，婉若仙境。其“凌墨”绘法，吸收了西方抽象表现主义的一些视觉手法，而摒弃其非理性的成分，依托于熟心的笔墨样式，以青绿水墨为基调，在传统的色彩之间发展，波澜壮阔，奇伟瑰丽，直与天地万物相融合，从而使其作品的境界由华丽而趋于深邃，由典雅而趋于雄奇。从美学意义上讲，华美典雅一格经由赵之谦，张大千，特别是张大千的升华之后，已完全告别了宫廷贵族的审美趣味，而达到了与天地比寿、与日月争辉、天人合一的大境界。其中，最关键的因素是：他们将华美典雅的美感因素当作作品一个重要的、却又绝不是唯一的审美构筑物，从而最大范围地扩充了作品的美感构成序列。使得华美典雅主导性的美学品格获得了更多的铺展和支持。

由此推衍出来的另一个重要的艺术史命题是：为什么数千年中国传统美术史中，唯有文人的艺术才最终成为代表性的艺术？有人认为，这与文人对于话语权

丁春水飞泉图(局部) 张大千 现代

青山山色图(局部) 张大千 现代

的垄断有关，但在世俗的层面上，官方对于话语权的垄断远比文人强大。为什么官方艺术不能成为最高成就的代表呢？最关键的是，它为何掩盖不了文人绘画自身的生命力和创造力？我认为，一个很重要的解释，就是在文人、官方与民间三足鼎立的绘画格局中，文人的艺术能够不断增、自觉地割裂和修正其形式下的技法到形而之上“道”的整个系统，将中国绘画的美学追求推向升华，高华的理想实现。在对华美典雅一格的绘画典范的评议过程中，我们可以发现，这一审美范畴长期以来一直为贵族官宦即官方所偏爱，并在很大程度上代表了官方艺术的根本特征。但在这一审美范畴的历史演变过程中，人们同样也可以发现，在“道”不变、审美亦不变的理念控制下，这种官方艺术在唐宋以后就不断地在走下坡路，官方艺术本身的仪式化、程式化最终导致了华美典雅的颗粒化，使这一审美范畴散发着腐朽的味道。而一旦文人们抛开清虚骚雅的面庞，同样的审美追求，一旦经文人之手的折中化合，即可焕发出万千的生机。张大千的绘画无疑证明了这一点。

另外，张大千绘画所提供的方法论意义也不容忽视。在张大千以前甚至其后，传统文人绘画都是按照师徒相授的方式延续下来的，包括张大千本人也是如

此（张曾业受于曾国舅、李梅庵并传道于何海霞等）。这一师承方式不仅造成了艺术上的门户之见，而且也造就了无数尊师重道的大师们的影弟子。张大千绘画最初从明人入手，论及取法不算乎上，与其晚年的成就绝不相称。问题在于，在“行万里路，读万卷书”的过程中，张大千逐渐形成了一种与传统师承相反的阐释者的态度，视一切为一，以一种平等的态度来对待艺术史上形形色色的遗产。他之所以能在晚年时期绽放出绚丽的霞彩，当缘于其对各种绘画种类、画法无偏见的索取。

这里有必要提及的是本卷的部分作者，身处当代风云激荡的艺术潮流之中，能够全面地了解并掌握传统国画的笔墨精髓；能够不断地以锐利的眼光与理性的取舍，审慎地开拓着自己的艺术视阈和表现疆域。这其中体现出来的开放的、平等的态度，具有更多主动选择的成分。他们华美其表，绚烂其里的绘画造诣当与这种多向出击、多向创新、融会贯通的大本领有关。

六

从发生的意义上讲，华美典雅的美学品格，并非是自然物象中本然具有的东西，而是人类社会发展到一定程度的产物。原始社会中，原始人通过佩带制作精美、华丽的饰物，以显示身份上的特殊性，或昭示某种神秘的功用。即视为华美典雅追求的滥觞。逮至商周青铜时代，青铜器的铸造因强调国家重器的特色，古朴敦厚之中蕴藏典雅的气息，华美典雅的追求因映衬着王权的威严。上天的旨令而被夸张成为一种非世俗的力量。而先秦两汉的帛画、墓壁画之所以大多色彩斑斓，其中则寄托着当时人对于生命有限性的感知与无限性的人生追求。华美典雅的画面渲染无非是以一种人工的制作来换取某种梦幻的、升仙般的飞扬与升腾感，以求得富贵生活的永恒，生命在另一个世界里的灿烂。但同时应该认识到，任何一种美均能令人惊奇乃至愉快，然而任何一种美都包含着一些庸俗的、不幸的因素，并为起别致装饰的作用。华美典雅的外表凭借时空的错乱，折射着生者的怅惘与无奈。使得整个作品的画面与内涵之间构成了某种悖论的结构，内中也反衬出人生有限性以及人死之后地狱穷泉的凄苦。华美典雅成为内心恐慌的某种催化剂，它与地狱穷泉的凄苦、魑魅的生活形成了截然相反的强烈的对照。在这一点上，先秦两汉的墓室壁画把当时人对于生与死的紧张关系的认识，刻画得淋漓尽致。

然而，在大多数情况下，在面对世俗的时候，王权的拥有着们往往不能、也不愿意打破这种紧张关系，戳破这层虚薄的纸。华美的墓室壁画与同样华美的宫廷绘画，在南北朝的同时出现似乎验证了这一点。王权的神圣性与世俗生活之间的抵牾，即王权的神秘性而总是要强调其高居世俗之上的超越性。因此，代表王权形象的墓室壁画和宫廷绘画总是以华美典雅为其美学上的标尺。而从另一方面来看，这种要求并不能始终如一地得到贯彻，宫廷画家所应制的作品固然要反映王权的意志，而其本人在整个的王权体系中却位置不显，缺乏自己对之最直接的表达欲望，

『石窟艺术的创造者』 池塞群 现代

『烟锁青山李白像』 吴昌硕 现代

其作品最终仍是或多或少地透露出作者本人的审美习惯与创作意向。以北齐杨子华的《北齐校书图》为例，这幅作品与后来出土的北齐墓室壁画，虽然有着许多风格上的近似之处，但就其描写的官员校书题材来看，已经与墓室壁画拉开了距离，而表现出许多现实中人们的日常生活气息。换句话说，在南北朝宫廷绘画与墓室壁画并存的早期内部里，宫廷绘画即已显露出了许多世俗的一面，这为隋唐五代宫廷绘画与墓室壁画的分途理下了伏笔。

唐代保留着墓室壁画的传统，但与前代相较，其对升仙幻境的描写要少了许多，更多的是对贵族们世俗生活的写照，且少有名家的作品，多为工匠所作。唐代的宫廷画家们多为专职于现世生活写照，使得他们能够集中精力，更多地从艺术本身出发去制作宫廷趣味需要的作品。因此，唐人绘画在极尽华美典雅的风貌之时，更蕴涵着来自世俗的自信与欢愉。加之画家善于观察、善于摹形，所作作品方能为后世垂范。华美典雅一格之所以在唐代能取得登峰造极的成就，乃至已竭尽其华，一个重要的方面是在前人基础上予以了原创性的拓展。因而，其整体风格是多维的、充满活力的且是壮美的，而非斤斤于典雅华美这一唯一的标尺。后人制作往往将华美典雅唯一化、绝对化，只能是“借来的古雅”（王国维），无论如何都难免超越性的创获。他使这种审美成为规范和理想，以至于走入死胡同。

王国维先生在《古雅之在美学上的位置》一文中说：“古雅之性质既不存在于自然，而其判断亦但由於经验，”“艺术中古雅之部分，不必俟天才，而亦得以人人为致之。苟其人格诚高，学问博诚，则虽无艺术之才者，其制作亦不失古雅也。”“若夫优美及宏伟，则非天才而不能捕擢之而表现出之。今古第三流以下之艺术家，大抵能而不能美且壮者，职是故也。”抛开原创的生动性，以学养而致华美、致典雅已是等而下之，至于无学养只以技艺而致艺术的创造

则必然是每况愈下。王国维的话颇可以用来解释工笔花鸟在明清的衰落。

画史上的巨手，大多具是想象和创造力，大多是缘自他们能对“神圣源头”进行了分析性的接受，缘自他们对新世界所产生的新事物的首先感受，并首先直觉出事物之内在的、隐秘的、应和的、相似的关系。唐之后，华美典雅风格的代表性画家，已绝少集中于设色工笔的范围之内，而大多是走出工笔，拓展为浅绎、写意……使得华美典雅的美学追求不断获得新的机遇，重新接纳来自其他审美范畴的支援与辅翼，去恢复自己才大创作的本性。

时至今日，画种之间的区分虽然依然存在，但不同艺术之间在语言和技法美学上的互通和某种程度上的共享已呈不可阻遏之势。创造性的空间被彻底打开。诸繁雄撞色与淡彩泼墨，中国画皴法与油画的笔触感、版画制作与水墨肌理……跨越画种、画风的不同技法、语言上的相互启迪、相互借用，为当代中国画在语言和技法美学上的开拓奠定了基础。然而，这一步步的拓展都在使当代中国画艺术的疆域、空间变得无限。但是，这其中存在着许多形而下的变异，必然会影响到有关作品的审美趣味、审美品格、艺术造境……甚至影响到作品的艺术精神、人文性等形而上的塑造。因此，具有想象力的作者，完全可以让观者展望华美典雅的风格，在他们的艺术空间里获得更强的、更为华彩的伸发。

目录

张道兴	1 —— 16
彭先诚	17 — 32
林 墉	33 — 48
姜宝林	49 — 64
周彦生	65 — 80
李魁正	81 — 96
罗平安	97 — 112
何水法	113 — 128
张修竹	129 — 144
方楚雄	145 — 160
张 炎	161 — 176
苏百钧	177 — 192
唐勇力	193 — 208
邓嘉德	209 — 224
孔 紫	225 — 240
杨春华	241 — 256
满维起	257 — 272
曾先国	273 — 288
王彦萍	289 — 304
张 森	305 — 320
王颖生	321 — 336
于文江	337 — 352
贾广健	353 — 368
傅春梅	369 — 384

张道兴 简历

1935年出生于河北沧县。现为海军政治部创作室专业画家，国家一级美术师，享受国家政府特殊津贴。中国美术家协会理事，中国画艺术委员会副主任。

彰施物采 曲尽其态

——观张道兴人物画

□ 罗冰 李普文

鲁迅先生指出，魏晋时代是人的自觉时代。在漫长的中国绘画史中，魏晋时代也是人的审美回归自身的自觉时代。这个时代冲破远古、战国、秦汉对自然神灵、政治历史的摹写和想象，伴随着魏晋风度，人的自觉亦如雨至，成为时代主题，并建立起以文入画和以形写神的画人原则。

以文入画强调情节、场景、观念、叙述的抒写，以形写神则为后人开出了一条从写实到写意转变的理想之路，客观上也为现代的水墨变形提供传统理论支持。神本依形存，而形原是为了更好地彰神，二者的主次关系是当代人物画家在进行变形探索时所必须明确的。画家固然要以造型能力为第一要求，但在强调神更甚形的原则下，通过探索人物造型的变形技法取得“摄生动质、凝神气照”的效果，也不失为独辟蹊径。张道兴后期的画作，其人物讲求变形夸张、侧重意象，其实是一条当代人物画家走出传统的必由之路。

张道兴的人物造型，在注重线条的轻柔、疏密、虚实、起伏、干湿等传统线形塑造基础外，一改中国传统人物画家固立本等人用以流畅飞扬的古法，从金农书法中领悟点、线、面的力量和韵味，汲取魏碑笔法与古山大画中的宋元皴法，锤炼出方峻古拙的笔法个性，使书写的韵律与塑造性达到和谐统一。其线条长柔韧，朴拙方正，以方笔侧毫组织线的节奏，以连贯方笔的皴擦，使画面人物呈现出刚健清新的精神面貌，而颇似顾字结体的饱满构图则强化了孔武有力的路。

『『御踏着凤凰的土地』1983年』

『与麦贤德、刘志伟两位海军英雄在一起』

『与航天英雄杨利伟在一起』

『南沙渔船』1988年

『在海上』

『高铁疾风』 1993年

『改革』 1994年

『和哈尔滨航校校长在一起』

『凯歌进站』 2000年

『在船上』

视觉张力。这种以方笔为主的夸张造型，更彰显出人物的雄伟宽厚和大气。如他笔下以海军为题材的人物画，水兵腹部线条刚毅，就连海魂衫内的肌肉，也有铁骨铮铮之质感，这正是其书法中金石味的大成。

他的人物善用枯墨或淡墨加以表现，或浓墨如云，或稍墨如金，以浓淡对比展示内在的结构组织，突出主要的细节，舍弃次要的与人物性格无关的外部因素，重点传递人物的气质神情。他在早期的军旅生涯中，以临摹苏联油画和写生速写，练就了扎实的造

型基本功，能用工笔和意笔画肖像，因此他能自如地运用简洁、夸张等手法塑造意象，控制变形的程度，使其恰到好处，既增加生动性，又显得自然、毫不做作，同时加入民间绘画的自由活泼和生动气息，使得形象不会因变形而损害自然与生动性。

张道兴作为一名军旅画家，其创作自然离不开主题性创作和历史画，他的画作不回避主题与情节，却在构图上抽出机杼，消弭人们习惯于传统构图的视觉疲劳，其早期的《脚踏着祖国的大地》《茅山听雨》

《不尽长江滚滚来》《疾风》往往截取一个片段作为创作主题，或者以巨尺大幅、饱满构图表现恢宏阔大、气势磅礴的画面，展示炮声隆隆、硝烟弥漫的史诗般场景，或者以充满着浓郁的诗情墨笔表现开疆元勋们运筹帷幄、指挥若定、坚定乐观的革命精神，让人难以忘怀、久久回味。其他如《待业》《堤》《儿子》等善于抓住人物的眼神、手势和典型的细节，环境，来刻画人物的神情，表现老兵的铁骨铮铮，或新兵的腼腆含羞，透露出保家卫国的崇高感、神圣感。