

石

歌

J222.7
655

中国近现代名家画集

石 齐

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

石齐 / 石齐绘. — 北京: 人民美术出版社,
2006.1
(中国近现代名家画集)
ISBN 7-102-03572-1

I.石… II.石… III.中国画: 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(2006)第 005619 号

中国近现代名家画集

石 齐

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同 32 号)
责任编辑 刘继明 赵小来
总体设计 李文昭
设 计 赵小来
责任印制 丁宝秀
制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2006 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 27
ISBN 7-102-03572-1
定价: 300.00 元

版权所有 翻印必究

不安分的革新者

——读石齐的画

邵大箴

在美术界，石齐是一位引人注目，也是引起争议的人物，说他引人注目，是因为他在全国性的展览会上得过奖，近十几年，不断创新，画风变化很大。在展览会上，石齐的画很耀眼：色彩强烈，造型介于具象与抽象之间，大概正因为后一点，对他的作品有不同的议论，就是很自然的了。

石齐在七十年代中期的全国性展览会上推出自己的作品《飞雪迎春》，1979年展出《泼水节》，逐渐在画界树立起自己的形象，可以设想，假如他按照这两件作品的路子走下去，他的艺术不会引起大的争论，因为他使用的语言是大家已经习惯了的和公认的。石齐进入八十年代之后，一心思变，而且一发不可收拾，变化的幅度越来越大，这就受到一些人的非议。

显然，石齐感到传统的模式阻碍了他主观感情的表达，强烈地想变，变的目的在于加强绘画语言的表现力，变的手段则在全面地提高修养、增长见识的基础上，寻求手法的多样性和丰富性。他说，在1980年后的5年中，他几乎不再画传统的中国画，每天除了信手画15幅连环画外，就是在宣纸上把原来的画法拆散，改装，从多方面寻找适合他自己的新风格。大概正是在这时，石齐才逐渐悟到艺术的本质不在于摹拟生活的表象，而在于个性和心灵的表现，才悟到画家自我的重要性。

画画是技艺，技巧，又远不在技艺，技巧。境界的大小，格调的高低，远不是技巧所能决定的，画中有“道”，要悟到这“道”绝非易事，看来，画风变革的过程，正是画家悟“道”的过程，我看石齐八十年代后期的画，深感他在悟“道”过程中的喜悦和痛苦。

石齐跳出了“具象”，不为具象所束缚，可他依然依恋这具象，即使在相当抽象的构图中，也隐隐约约显示出具象的痕迹，他把古今中外的各种表现手法归纳为三大体系，即“三象”——具象、印象和抽象，他没有说自己是属于三大体系中的哪一体系，据我看，他在三象中游动、选择和探索，其实，不论具象、印象还是抽象，都是手段，它们与人的视觉映象不同，造型的方法有异，可在感觉性的要求上却有共同之处。美学，感觉学也。艺术本质上是培养和提高感觉力的一种手段，绘画，雕塑，音乐，戏剧，从根本上是一种有意义的精力耗费，它们的意义正在于有助于人们感觉力的培养。不管石齐自己是否意识到这一点，他全方面地运用具象、印象和抽象的绘画语言，正在充分表现自己的感觉力，并以此来影响别人。看石齐近十年的画，

发现他越来越善于敏锐地捕捉自己的感觉，越来越善于表达他内心世界微妙的感觉。也正因为他把表达自己的感觉放在重要的目标，绘画语言的具象、印象和抽象，就自然而然地沦为一种手段，而不为它们所拘。他尽情地在点、线、面中陶醉，为了更细致、广阔、深邃地表达自己内心的激情，有一阶段，他更注意色的块面。近年来，他又加强线的运用，黑线、色线，相互穿插，交织，触动人的心灵。他用色很大胆，有时甚至不怕别人议论“俗”和“生”，用大块洋红渲染。石齐的画，犹如他的为人，天马行空，我行我素。常听有人对他的画提出非议：这也是中国画？其实，石齐所追求的，正是要跳出传统中国画的圈子，为中国画的多种表现途径探索新路。

石齐非常重视偶然效果。他作画时倾注全部精力和热情，对于画面上稍纵即逝的映象，善于立即抓住，善于把出现的苗头加以引发、升华和提炼。不同于许多现代派画家的是，石齐有坚实的写实造型功力。他表现上的自由性，随意性，紧紧地和他所追求的目标相联系，紧紧地以生活经验和感情体验为基础。这样，自由性，随意性以及与之相伴的偶然效果，就成为他画面上的闪光点，而整个构思，却以其完整性和深度给人视觉和心理的感染力和震撼力。

石齐从不使自己停留在某一点上，即使在他的创作最顺利、最得心应手之时，也是如此，半抽象的绘画语言，已经使他从同辈中跳出，成为一位很有特色的画坛高手。

超越·中西

——读石齐的绘画

张 晓 凌

对于近现代中国画家来讲，无论其持何种艺术观，进行什么样的艺术实践，都要面对这样的历史课题，即如何在传统的基础上，创造出中国画的现代形态。对这个课题回答的优劣，已成为衡量近现代画家质量的基本的，甚至可以说是惟一的标准。美术史家撰写近现代画史时，也大都以此标准为写作的坐标。因而近现代一百年的中国画史，可以看做是一代又一代画家不断探寻中国画现代状态的历史。把石齐的绘画放到这个历史线索中看，其意义即刻显现出来。

近日灯下翻阅石齐的作品，别有一番滋味在心头，恍然回忆起十几年前两人邂逅于朝内小街，兴致盎然地辩论中国画前途的情景。当时石齐已名满天下，其作品《迎春》、《人人都在幸福中》几乎妇孺皆知，但在谈话中，我分明能感觉到他不可遏止的继续变革的欲望。现在回过头来看，石齐不断探寻、实验、超越的艺术实践，几乎是20多年中国画变革史的一个缩影。从这个意义上，许多美术史家、批评家将其列为当代开拓性的中国画大家。我认为，这个荣誉石齐是受之无愧的。

石齐的变革始于20世纪70年代初。有人会对此保留疑义，理由是当时是革命美术时代，但事实的确如此，石齐1971年画的一幅山水，完全可以看作当代中国山水画变革的滥觞。画面的结构、光色、笔墨大幅度地从传统样式中解放出来，自成一体，充满着新生的朝气，对此后中国画的变革提供了启蒙性价值。当时的石齐并未受西方现代艺术的影响，他进行变革的惟一原因，可能源自他作为一个变革者内在的天性。

经过30多年的艺术实验，我们可肯定地说，石齐已成功创造出中国画的一种现代状态。这个判断可以从两点上见出：其语言的现代性和意境的现代性。石齐进行语言形态的变革具有良好的基础：深厚的写实功力，娴熟的笔墨技巧，对油画、装饰画、版画、现代设计、舞台美术等样式的掌握，对西方现代美术的理解，均使其可以自由地调配各种元素，不拘一格，不择手段地进行语言形态的实验。在石齐的语言世界中遨游，我们既可以领略笔墨变化的神奇，亦可观赏到光色交融的魅力，既能在线条诡奇的变幻中体味传统的遗韵，又能在大墨色的冲撞中感受表现主义的力量。说石齐的语言具有现代性，是因为他不仅大大地扩展了中国画的语言，而且也和西方现代绘画大相径庭。在超越中西的基础上，创造出石齐式的语言形态来，才是石齐绘画语言现代性的要旨所在。

石齐绘画的境界和传统文人画境界相去甚远，和林风眠绘画中境界孤傲、冷寂也完全不同。石齐所追求的，是通过对人性之美好的描绘，对个性弘扬，来体现人文关怀意识，因而其境界博大而热烈。

作为敢为天下先的先行者，石齐的探索仍在继续。相信在不远的将来，石齐的新作品必将在美术界引起新的争论、增添新的思考……

走进大师

——石齐先生的绘画艺术

李柏默

当今画坛，石齐先生无疑是当代最具社会影响的著名国画艺术家。石齐艺术在中国绘画艺术史上乃至人类艺术史上的贡献和地位正日渐为世人所认识，它的划时代意义在于将传统中国画以表意为主的心境语言，创造性地转化为视觉效果，并成功地实现了中国画由传统到现代的语言革命。这种中国画视觉语言的创造，将人类的现代艺术从西方的纯视觉效果为主导的潮流，推向了以中国艺术为主导的“大视觉效果”的发展方向，并且达到了前所未有的高度。

石齐的艺术，在中国画的中西结合、传统向现代演变的过程中大致经历了三个阶段：

一、垒垒基石——深厚的传统积淀

石齐先生改革创造出中国画的现代形态，并非无源之水，凭空捏造，也不是机械地照搬西方，他走的是一条中国本土化的道路，有着中国画传统的深厚功底和娴熟的表现技法。他经过半个世纪的研磨和苦苦探索，立足于中国画语言本位的坚实地基上，对中国画进行笔墨改组，成功地把传统国画盛唐时期的“色墨同步”作为实践的依据，将它演进为现代意义的“色墨一体”。色墨关系的这一中国画根本性问题的解决，标志着中西两大绘画语言在现代意义上第一次成功地实现了一致。他早在70年代已闻名全国，1972年创作的如《养鸡图》等一系列新颖的主题性作品在人们心目中留下难以磨灭的印象。其中反映老一辈革命家毛泽东、周恩来、邓小平、董必武等题材的作品，如《泼水节》、《风雪大别山》、《活到老学到老》等尤其突出。内容多为表现现实生活，情节性强，重视绘画的社会责任，反映强烈，给当时沉闷的中国画坛带来勃勃生机，深得社会的普遍赞誉。当时，李可染先生高兴地说：“我头一回看你的画，感到惊人的好”；刘海粟先生看了他几十幅作品，也不禁拍案叫好：“你的画，好！很有气魄，和我是一路”。李苦禅、黄胄、石鲁、陆俨少、蒋兆和等人也无不交口称赞。这一时期，石齐新颖的水墨淋漓的气势博大的水墨画风，得到同行的一致认可，深得社会的普遍赞扬，名噪一时，人们热情地称赞“70年代是石齐的时代”，“色墨统一的大师”。这一时期的作品，虽以传统笔墨为基调，但也颇具新意，作品构图之奇特，人物之众多，造型之生动，笔墨之奔放，璀璨夺目，独领一时，创新意识的初露端倪。

二、蜕变出崭新的现代画风——三象融合

“笔墨当随时代”，“一代有一代之笔墨”。那么，什么是当代之笔墨呢？进入80年代，石齐先生在丰富

的创作实践中进一步认识到盛唐以后的中国画，由于中国精神和现实社会的由盛而衰，文人理想的丧失和精神生活的消极颓废，色彩渐渐退出了中国画的画面，中国画变成了士大夫阶级层玩味的产物。在艺术表现上画面只剩下以墨为主的单面体，表现的内容退守为文人心境中的玄虚抽象世界。尽管言深诣远，但渐渐弱化了绘画本身的视觉效果。于是，石齐先生不满足已有的成就，毅然放弃原已被社会认可的“石齐画风”，站在时代性、人民性、通俗性的立场上，全方位继承中国画的精髓和吸收全人类艺术最新成果，走入一条艰辛的变革道路。其间，他饱受了变革中的痛苦以及外界的非议，但他坚定不移地按既定目标探索前进，有见地的提出中国画的多面体和一切绘画的三象（具象、抽象、印象）并举的主张，创造出一种视觉整体多元构成的艺术表现方法，使中国画从空间意的创造、“心境”的内视效果，转化为时间性的、整体的、多样的、变化的外视效果。再现了当代人在各种视觉状态下的属性，是视觉的运动状态得到了整体的真实的把握，并在瞬间中有机统一起来。尤其重要的是，开辟了人类各种艺术大融合的成功道路，对目前现代艺术在不断分类分流派，互为排斥的潮流下，绘画艺术面临瓦解的局面提供了反拨的范例和有益的启示。经过长期的艰苦探索，又创作了如《霸王别姬》、《辉光无限》、《独尊图》、《钟馗嫁妹》、《孔雀》等一大批三象揉融一体的扛鼎之作，其激情漾溢，气宇轩昂的气魄，令人折服。在内容上，除现实生活题材外，增大了历史与民间传说题材，更加注重意境的表达。形式技法上，以传统为基础，大量尝试多种现代手法的运用，诸如现代构成、色彩、光感、装饰化、工写结合等等，对促进中国画从传统走向现代，起着不可忽视的领军作用。

三、锲而不舍、强化独创性——进入理想的自由王国

90年代以后到新世纪之初，石齐作品内容更加广泛：现实、历史、自然、社会、文化、宗教等等，跨越时空、融贯中西。情节性有所减弱，强调情绪的表达，文化、音乐的渗透，重欣赏性，表现手法更加多样，中西并用，古今兼容，举凡点线、块面、色彩、黑白等等绘画要素交融交汇，不拘一格，随意调配驱使，画面效果随心所欲，有造境之画，有写境之画，然“所造之境合乎自然，所写之境亦邻于理想”，虚拟与写实融为一体，具象、抽象、印象融为一体。他始终坚持传统中国画的绘画性装饰意向，从题材到手法，都趋向更加自由，更加随意，如《罗汉宫》、《朝圣》、《两人行》、《女娲补天》等等，他真正认识到，绘画是要以强烈的个性，抒发自己独特的感觉、情感，而非亦步亦趋的自然记录。在石齐的语言世界中遨游，我们既可以

领略到中国画笔墨变化的神奇,亦可观赏到光色交融的巨大魅力,既能在线条诡奇的变幻中体味传统的遗韵,又能在大墨色的冲撞中感受表现主义的力量。石齐所追求的,是通过对人性之美好的描绘和对个性的弘扬,来体现现代人的人文关怀意识,其境界博大而热烈。因而,我们可以肯定地说,石齐已成功创造出中国画的一种大视觉的现代状态。

石齐先生不仅是绘画大师,同时在创作实践中还独步古今,确立了自己完整的绘画思想和理论体系。在继承和创新的关系上,他提出了要“拉着祖宗往前走”的口号,在思想原则上,他提出了绘画要表现时代性、人民性、通俗性、国际性的纲领。石齐提出,要树立“拉开中西绘画的距离”的两极对抗意识;创作现代中国画要有和传统文化的磨合意识,这两点是中国画生存的根本问题,横向与西方艺术比肩,学习借鉴,但不能以西化中;纵向,对中国传统文化要继承、发扬、发展。在画幅中,中西结合的关系构成,他归纳为传统元素占60%,开放元素占40%,这种比例关系奠定了“大视觉中国画”的基本特征。创作中,他认为磨合包括诸多方面:思维与观念磨合,技法与形式磨合,色墨与书法磨合,诗与歌的磨合等等。这种纵向地不断地全方位地和传统文化的磨合,才会使中国画的创作不变味,才是流之有源、末之有本。他认为,否定自我、否定传统的提法和作法,会将中国画引入歧途。石齐说,磨合中,要把握恰当的切入点。在内容上,他注意表现中国传统文化精髓面:中国历史,现代精英,中国人的道德观念,中国人的情感,形式技法上的磨合则更为细致研究,无论用具象、抽象、印象哪种手法,或三象并用之,以及各种现代形式造型因素,点线面、色、光等,均与传统文化因素磨合,创作出具有中国气派、中国味道,中国精神的现代中国画来,要作到四个第一:笔墨第一、风格第一、品味性第一、时代性第一,使中国画真正立于世界艺术之林,使中国画闪跃永恒之光茫。

石齐艺术的三象融合,强烈地、前所未有地实现了绘画的“大视觉效果”。使中国画从传统走向现代,从中国文人阶层走向全球性的人民大众。形成了叱咤国际画坛的石齐画风,提出了标志中国画全面走向现代的“大视觉中国画”理念,使人看到二十一世纪中国美术发展的曙光,其艺术的流向将从正与邪无休止的矛盾冲撞中体现出来,我敢断言:无与伦比的石齐艺术的威慑力,对中国美术起了前瞻性的作用,必将使中国画的发展走向辉煌。

图 版

迎 春

壮志凌云

活到老学到老
顾怀董老画于京院

活到老学到老

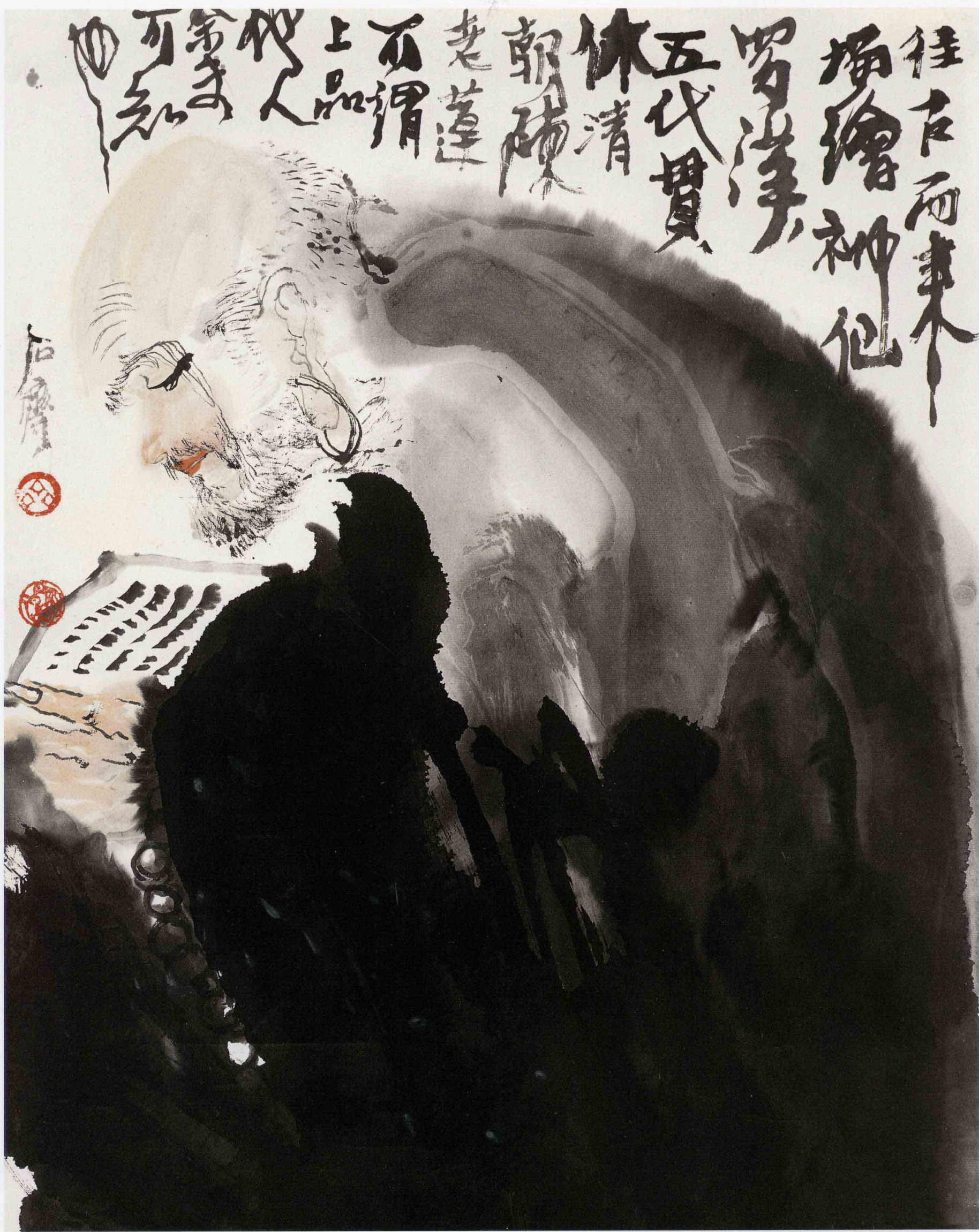

英雄老去心猶壯
此志何所見
銀葉
鄒詩人

英雄老去心猶壯

穿和服的少女

往古而事不
增繪神仙
蜀山漢
五代貫
休清
朝陳
老蓮
不謂
上品
代人
第
可
知

石

罗 汉