

二十一世纪主流人物画家创作丛书

田黎明

中国美术学院出版社

二十一世纪主流画家人物画创作丛书

田黎明

 大象出版社

7.555 []
19/2/23

图书在版编目(CIP)数据

田黎明 / 田黎明绘. — 郑州: 大象出版社, 2003.12
(二十一世纪主流画家人物画创作丛书)
ISBN 7-5347-3006-6

I. 田... II. 田... 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 (2003) 第 040176 号

二十一世纪主流画家人物画创作丛书
田黎明

丛书策划	李亚娜
丛书主编	耿相新
责任编辑	耿相新
装帧设计	张胜
出版	大象出版社
发行	郑州市经七路 25 号 (450002) 大象出版社总发行部
印制	深圳雅昌彩色印刷有限公司
版次	2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
开本	787 × 1092 1/8 20 印张
印数	2000 册
定价	260.00 元

屈高英

田
紉
黎
明

田黎明，1955年5月生于北京，安徽合肥人。
1989年考取卢沉教授研究生，1991年获文学硕士学位。现为中央美术学院中国画系主任、教授，中央美术学院学术委员，中国美术家协会会员，中国画艺委会委员，北京市美协理事。

总序

◎ 邵大箴

新时期以来，中国画领域不断涌现新人。20世纪80年代中期崛起的一些优秀青年画家，经过近20年的探索和提高，艺术上更加成熟，在当今画坛已成为中坚力量，被人们称为“实力派画家”。这些艺术家出生在50年代，青少年时代既受过革命教育，也经过“文化大革命”的“洗礼”，有过“上山下乡”的经历。他们走过的曲折道路对自己的健康成长当然是不小的损失，但同时也使他们得到了锻炼和教育，得到了从学校中很难得到的人生体验。他们在挫折中磨炼出坚忍不拔和积极进取的精神，他们的艺术天赋、才能和求知的渴望，即使在受到压抑和摧残的情况下，也通过各种方式（如速写、连环画和宣传画等）表现出来。而当乌云消散、灿烂阳光洒满大地时，他们怀着炽热的心，怀着对美好未来的无限期待与憧憬到艺术院校深造。在艺术殿堂中，他们如饥似渴地学习和研究民族传统艺术，加强笔墨训练，完善造型能力，全面提高修养与技巧。经过艰苦的实践，他们在同代人中脱颖而出，稳健地进入当代画坛，逐渐形成鲜明的个性风格，创造出独特的样式，用自己的作品征服观众；有的还成为开风气之先的人物，在青年画家中有很大影响。

他们在艺术上所以取得成功，是因为他们深深地热爱培育他们的中华热土，热爱他们熟悉的和不熟悉的纯朴的人们。他们用自己的笔写民族之思，写大众之情，用自己的艺术为祖国增光，为时代增辉。

他们在艺术上所以取得成功，是因为他们有坚定而明确的艺术信念，坚信有深厚民族传统的中国画在世界艺坛中应占有不可替代的位置，并会有光明的未来；他们立足于民族传统，在吸收前人艺术经验的基础上勇敢地进行创新探索；同时他们有开阔的胸襟，敢于和善于把外国的艺术养料拿来为我所用。

他们在艺术上所以取得成功，是因为他们深信社会生活是艺术的源泉，也是他们创造激情的源泉。他们关注现实，关注社会变革，关注当代人，从中获得创作资源与灵感。他们为塑造当代人物形象殚精竭虑，并取得重要成果。

他们在艺术上所以取得成功，还因为他们在张扬自己的艺术个性时，十分尊重大众的审美趣味，注意自己作品的格调和品位。他们懂得，艺术作品的审美格调和趣味反过来对人民大众的文化素质的提高起着重要的作用。

中国画承前启后的历史重任正落在他们肩上。他们一方面要继续探索，创造出更新更好的作品来，报答社会、报答大众；另一方面，还担负着繁重的社会工作或教学任务，为推进中国画的进步和培育新人而努力奋斗。他们正在出色地完成着自己的任务。

是为序。

2003年2月28日于北京中央美术学院

目 录

	总 序	邵大箴
4	智性的光影	范迪安
30	阳光、空气与水	
	——田黎明的艺术方位	殷双喜
46	传统形式的当代转化	
	——关于田黎明的中国画	洪 荒
62	独有的“话语”方式	
	——田黎明的水墨艺术	思 忖
70	空 气(节选)	田黎明
90	心 性	田黎明
104	阳光下的思索	高 岭
132	生活似群山，情似溪流	田黎明
146	图版索引	
148	创作年表	
150	后 记	冯 远

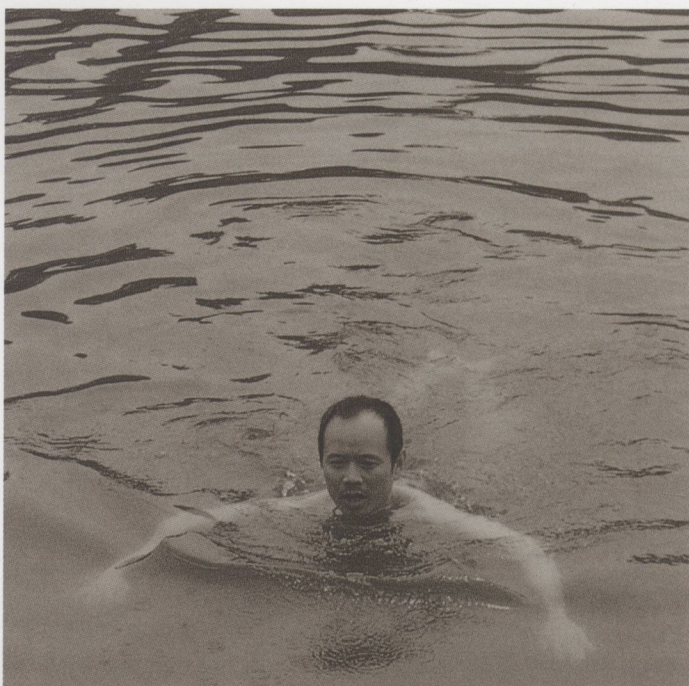

在那遥远的地方 123cm × 300cm 宣纸·水墨设色 2001

智性的光影

范迪安

水

田黎明是被画坛普遍赏识的一位中年画家。他的作品之所以频频见于各种当代中国画展览，是因为他的画风既保持了中国画的笔墨传统，又表现出中国画在新时期开拓新格局的探索。他为人所重的原因不只是他的几幅成功的作品，而是他沿着坚定的目标不断深化和开拓的精神，由此，他成为中国画走向当代的代表。除了参加其他的国际展览外，2000年他的作品被选入上海双年展，这是一个很重要的信息，进一步证明他的艺术有可能在更大的文化背景下被认识与接受，以其当代性的品质和中国艺术语言的“身份”参加到国际艺术的对话之中。

田黎明在艺术上的独创性在于他悄然地实现了以墨为主的传统水墨体例向以色为主的现代水墨体例的转化。现代水墨当然也可以以墨为主，这一点毋庸置疑，许多画家就是这样做的。但田黎明不满足于此，他对自己原有以墨为主的造型语言作出了修正，把色彩带入了墨的世界，并且渐次形成他独特的“墨色方式”。中国画的传统是如此深厚，历代画家的点滴突破如涓涓之水流入江河，才汇成积累的大势。一个画家能够在极为丰富的传统当中增添一方新的境界，不能不说是积极的贡献。

已有许多同行评论过田黎明的艺术，这里值得强调的是，田黎明以色入画的语言创造是一种充满智性的创造。首先，这种创造接续了中国文化传统中的元气理论。在历史上，元气的观念是中国思想与智慧的重要组成，更是华夏美学的核心；更确切地说，只有元气理论在最大范围内联系了哲人与艺术家，使艺术创造中

形而下的具体表现上升到形而上的精神层面。无数哲人先贤殚精竭虑地阐发元气概念，无数古代艺术家也在视觉形态的创造中传达元气概念。两个领域的共同结论，都是把元气作为万物的本体，视元气为无形无象、充盈宇宙而连续无间的具有生命力的细微物质存在。传统绘画以“气韵生动”为第一要义，把创造视觉形象的出发点和归宿驻落在万物的“气化流行、生生不息”过程之中，讲究“传神”、标举“气韵”、推寄“气势”，构成了纵情讴歌宇宙生命存在的主旋律。但是，这个主旋律是需要发展的，田黎明的艺术就在这方面作了努力。他的画以充沛的元气形成了生命的气象，这已为人所识。其次，田黎明画中的“气”是通过对“光”的表现实现的，这是田黎明艺术具体的切入点。他在游泳时“发现了水中的光斑和逆光下的物体的‘影像’”，由此触动了新的表现欲望。他在水滴与墨点晕化时呈现出的斑点中又发现了用水墨技法表达光感的可能性，由此开始了一系列的实验。所以，他的画风之变，缘于自然之象与技巧之法的碰撞汇合。当然，形式的探索是一个如同科学实验一样需要感觉更需要理性的过程，田黎明为了达到以色入画的目标，研究了围墨画法、融染画法、连体画法、阴阳画法等一系列画法，才最终把自然中的生命之光捕捉到画面上，变成浸染了性情与情感的光之形象。在西方艺术史上，从英国的康斯太布尔、透纳到法国的印象派诸家和后印象派中的凡·高，都为塑造气与光的可视形象作了毕生的探索。现代主义纽约学派中的色域绘画，也可以视为表现气与光的继续。油画和丙烯颜料及技法在色彩表达上

在那遥远的地方(局部)

雪域净土(第三稿·草图)

有天然的优势，而中国画材料在此领域尚留有空白课题，田黎明的探索，就在某种程度上填补了这个空白。再次，田黎明在艺术语言上显露出的取向还与他的人生态度是一致的，这一点也为评论家论及与称道。殷双喜就说过：“将生活作为一种气象而不只是一种形象，是田黎明中国画艺术中整体性的来源”，“他用‘体天下之物’的情怀去回归自然，在自然中感受自己的人生境况，在自然中自由地呼吸成长”（《阳光、空气与水——田黎明的艺术方位》）。张鹏也说他“把人物作为自然与人的关系来画，力求在自然中追求人格和人格的力量，从而表现出和谐而不是抗争的传统”（《读田黎明的画》）。这种人生态度，便构成了田黎明作品与当代生活现实的亲近关系，正因为关注光，田黎明能够在作品中画出智性的光斑；正因为关注人，他能够细腻地捕捉生活中生动的形象，使平凡的事物焕发出生命的光彩。在“理”、“法”和“意”三者之间达到通彻正是田黎明艺术的当代价值。

雪域净土(第四稿·草图)

雪域净土(习作1)

雪域净土
226cm × 160cm
宣纸·水墨设色
2001

雪域净土(第二稿)

