

中国画二十家

朱训德

北京美术摄影出版社

主 编: 王 鹤
责任编辑: 吕 晓
于福庚
执行编辑: 郑 睿
文字总监: 王文鹏
装帧设计: 张长岭
责任印制: 赵 恒

洞庭吟 1997年 138x98cm

图书在版编目(CIP)数据

中国画二十家·第1辑 / 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司编.
北京: 北京美术摄影出版社, 2004.3
ISBN 7-80501-269-5

I. 中… II. 北… III. ①中国画—画家—人物研究
②中国画—艺术评论 ③中国画—作品集—中国—现代 IV. J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 010077 号

中国画二十家 (第1辑)

编者 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司
出版 北京美术摄影出版社
地址 中国·北京·北三环中路6号
邮编 100011
网址 <http://www.bph.com.cn>
发行 北京出版社出版集团
经销 新华书店
制版 北京时尚兴裕印刷制版有限公司
印刷 北京佳信达艺术印刷有限公司
版次 2004年3月第1版第1印刷
开本 889 × 1194 1/12
印张 40(两函20册)
书号 ISBN 7-80501-269-5/J.258
定价 520.00元(两函20册)

ISBN 7-80501-269-5

9 787805 012698 >

ZHUXUNDE

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化积淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“和而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“和而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竟放、绚丽多姿的局面。

“中国画20家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，抒写出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画20家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

2004年2月20日于北京，中央美术学院

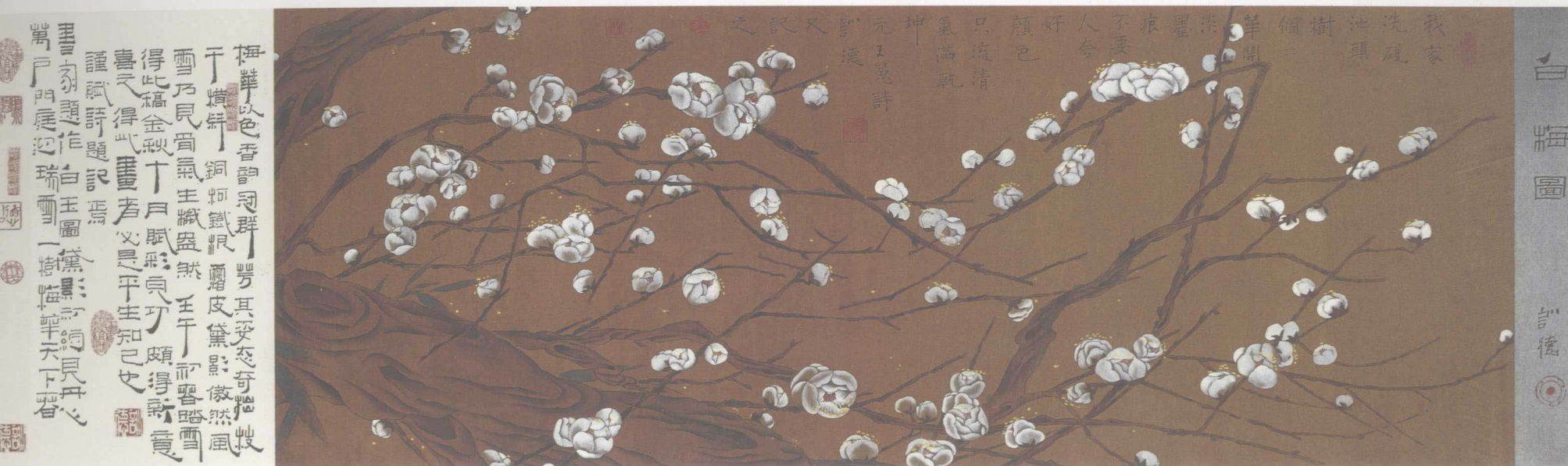

《白梅图》(绢本)

2002年

170 × 52cm

时值数九寒冬，与南台寺法师于书房品茶，见窗户之外，横插古梅数枝。铁干铜枝、霜皮黛影，在尺寸不一的窗棂分割构图下，枝桠顾盼，含自然情致，颇具画意。即取法师笔墨，勾得小稿，遂又绘成此手卷。

朱训德

湖南湘乡人，1954年8月出生，现任中国美协理事，湖南省美协主席，湖南师范大学美术学院院长、教授。

曾在美、法、日、新、加等国和香港、台湾地区举办个人画展。作品多次参加全国及国际艺术大展，曾获全国美展银奖，国际水墨画大展金质奖，湖南省文学艺术创作荣誉奖。多件作品为中国美术馆和国外艺术博物馆收藏。出版《朱训德作品集》《朱训德画文集》《中国民族风情·傣族集》，译著《听泉》《与风景的对话》。

《朝天辣》(绢本) 1992年 119 × 80cm

在湖南农村,农家妇女抱着婴孩在火红的辣椒地里劳作是司空见惯的杂什活、平常事。可画家却在这种寻常中又发现了不寻常的内涵——火辣辣的母爱、火辣辣的民族性格。缄默不语似宗教信徒般矜持的母亲,独自地采摘却依然让人感觉到母亲的爱是那样宽厚和热烈。画家在不失中国画特色的同时,大胆吸收西方绘画的长处,画面上巧妙的溶入了凡高那火一般跳跃笔触的造型手法,色彩语言上尽现了楚文化的热烈与浪漫,把火辣辣的《朝天辣》组成回旋式的动感,使之愈发具有鲜明的地域特色和绘画个性。

《山月无声》(绢本)

1995年 120 × 162cm

动感或动势是作品产生音乐感的主要因素。这在一些表现主义作品特别是抽象表现主义作品中体现得尤为突出。朱训德的作品中有较强的表现主义成分，他的作品都具有音乐感。他利用活泼而密集的线条，形成特定的组合和重复，利用色彩的总体单纯及局部的微妙变化，造成一定的旋律和节奏。他的某些作品的标题也许是一种佐证，如《山月无声》《山音》《冬语》《弦》《山泉》《洞庭吟》等，都关联着音乐和声音，这或许不是出于偶然。

凝重沉郁 涌动飞扬

——读朱训德工笔画

邓福星

中国工笔画的复兴已引起了艺术界的广泛关注。湖南是中国最早一幅工笔画的发祥地，也是当代工笔画大省。朱训德，在这样的一个时空背景下从事工笔画创作，是历史性的幸运。

朱训德近些年的艺术探索不断地开拓和深化，新意迭出，而且，这些作品看上去不生硬、不牵强、不轻浮、不造作，大多深沉厚重，经得住仔细品味。

一个艺术家的感悟和思考应该是相辅相成的，它们在作品中是融和为一的。画家通过一定的艺术手段，既表现了他特定的情绪感受，同时也表达了他的艺术观念乃至人生态度。训德的工笔画大都是对自己家乡风情的描绘，或人物，或景象，都有极浓郁的地方色彩。他的表现手法不拘一格，但保持着凝重沉郁而涌动飞扬的基调。他的画表达了大自然美妙的诗意和生命的律动不息，表现了人与自然的亲和及亲和中的疏离。

创作于九十年代初的一批作品反映了朱训德对传统工笔画的继承。流畅而精细的线条，淡雅的用色，造成清新而沉稳的画面效果。在以后的五六年里，画风逐渐改变：画面由简练而繁复起来，从线的表达转向对形体的强调。色彩由单纯而丰富，由清爽而浓丽，画面效果由静而趋于动。画家调动了种种表现手法，创造了画面视觉的动感和动势。

如果说在他所画的《村塘》《暮光》中，树叶、莲蓬、草垛呈现为一种纷乱的摇曳晃动，那么，在稍后画的《山月无声》和《山音》里，树木、云和炊烟似在有序地向上上升腾。再看看《弦》和《山泉》，画中的飞鸟、花、叶，都轻轻飘飘地旋转飞翔着。在另外一些作品中，也有乍看似静的情况，如《故乡屋前的小河》《冬语》等，其实，画中所描绘的形体——扭曲有致的茅屋，姿态若舞的树干，却是婀娜翩翩，顾盼向背，保持着某种动势。训德作品中动感和动势的创造，不仅靠了画中所描绘形体的态势，而且，还充分地利用了线、色等造型因素的表现力。这种动势和动感构成训德作品基调中的涌动飞扬。

动感或动势是作品产生音乐感的主要因素。这在一些表现主义作品特别是抽象表现主义作品中体现得尤为突出。训德的作品中有较强的表现主义成分，他的作品都具有音乐感。他利用活泼而密集的线条，形体的特定组合和重复，利用色彩的总体单纯及局部的微妙变化，造成一定的旋律和节奏。他的某些作品的标题也许是一种佐证，如《山音》《山月无声》《冬语》《弦》《山泉》《洞庭吟》等，都关联着音乐或声音，这或许不是出于偶然。

这种动感或音乐感并不是抽象的，不是纯粹的视觉形式。它是对所表现内容的本质反映，即表现了世间万物的勃勃生机和生命律动；同时，也是作者情感的抒发，即表现了画家同自然的亲和关系，画家自己对大自然的炽烈情怀。

人与自然的亲和关系，是中国文化艺术的一条主脉。人与自然在和谐中还有对立。训德作品中亲和自然的情怀是炽热的，也是深沉的。也许，这种“天人合一”复杂关系正是构成朱训德绘画艺术丰富性和深刻性的终级原因。因此，训德作品中还有凝重沉郁的一面。

训德作品无飘忽、轻薄之感，而显得浑厚，含蓄与沉重。在一些作品中，读者还可能体味到些许清冷与孤寂。《冬语》就是这类的作品。凄清、寂寞的画面不仅使人感到平和沉静，还让人生出深深的惆怅。《山月无声》的深邃与幽暗，仿佛透着自然的某种神秘与陌生，叫人不可捉摸，水声，悠扬不绝。少女如古月般平静的表情和慵倦的姿态，画面中灰暗与沉闷的色调，使读者感到了弦声的凄婉和泉声的沉重。这是一种怎样的情调呢？训德画中对清寂、幽暗以及淡淡伤感的表现，是人与自然关系中难于最终相合的距离感？还是超前意识中人经过自然异化的陌生感？抑或是在永恒无限的自然面前，人类对自身个体生命短暂的慨叹？总之，它构成训德作品基调的又一个方面，即凝重沉郁。

训德是借鉴古今中外艺术时持兼容并蓄的态度，以充实、强化自己的绘画语言。在他的作品中，我们可以感到既有楚文化的浪漫诗情，又有汉代漆画色彩的浓重与强烈，汉代织物流纹用线的劲健与飞动，既有凡高油画笔触的狂疾与节律，又有东山魁夷画境的肃穆与神秘。总之，这些都被他有机地融和在他的绘画语言中，恰如其分地表达了他所要表达的效果。

就这样，朱训德以他“凝重沉郁，涌动飞扬”的艺术语言，述说着他对世界的独特感受，阐释着他对自然、人生的理解。

训德告诉我，在将出版的集子中，包括他的画作和文章。文图是可以互为注脚的。我还没有读到他的文章，只能就读到的部分作品先谈此见解，不知说对了几分，何况读画本来就是可会意而难于言明的事。那么，且把上述的话作为同训德的书面交谈罢。

戊寅立春后三日于兰斋

《冬语》局部（纸本）

2000年 120 × 370cm

大自然在冬季的寒凝中运化，松果坠地将生发新的生命，老叶化泥将换来大树的盎然生机。新与旧，生成与寂灭，构成四季不断流转，万物生生不息。面对白雪，使我身心虚静，作为艺术家的我们怎样为伟大的民族绘画之树，添一荫新绿呢？

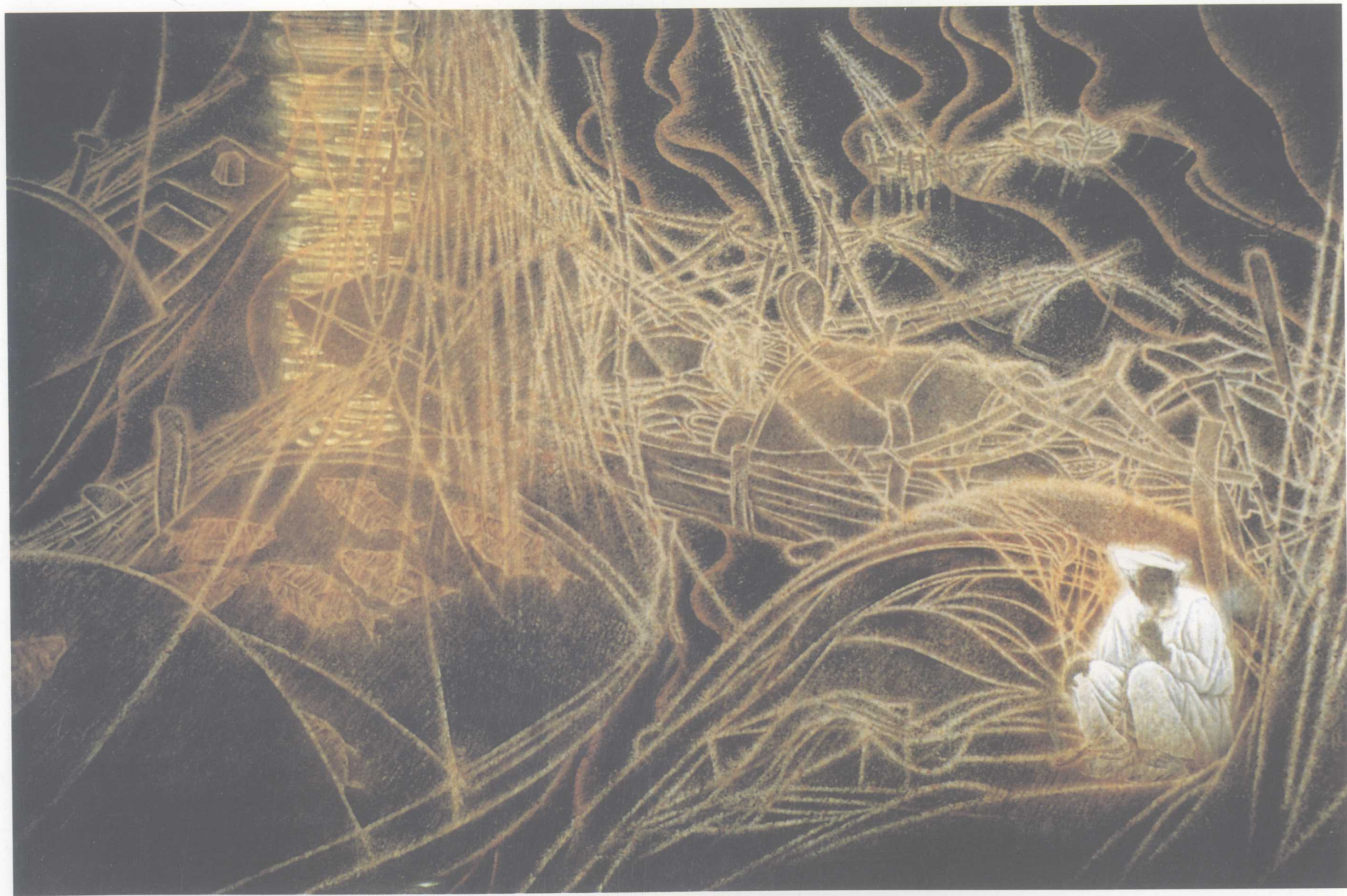
《暮光》(绢本) 1992年 119 × 80cm

画面描写的只是一个很普通的暮霭下的村庄。然而它却耐人咀嚼，引人寻味。那青黑的瓦屋，圆浑的茅棚散发着幽古的清香。古老的窗牖中透出现代文明的亮光。在人们对原始、简朴以至寒沧而泛起淡淡的伤感时，也升起一阵又一阵的快慰。更何况，那浑敦的草垛，穿挂起来的瓜蔬，还有那庭前院后的果树，也会给人们带来丰收后的慰藉。野塘春水漫，花坞夕阳迟。劳作归来，站在湿漉漉的跳板上掬一捧清水洗把脸，或者索性一骨碌钻进清凉的野塘中痛痛快快地“扑通”一阵也是令人惬意的。老牛静静躺在水塘边，不知是休整一天的劳苦，还是咀嚼古老的故事，显得沉重却也安详。在这一片静谧中，只有那一棵又一棵的山树似乎没有晨昏，没有昼夜，没完没了的努力生长着。人与自然，时间与空间，情与景，轻快与冷峻等多元乐符交互而成一曲田园乐章。

一轮冷月下，洞庭湖只留下了湖影波光，和在湖影波光里依稀可辨的鱼帆船网，斑竿竿钓。蹲坐在船舱里的老渔翁在夜霭里就像一尊石雕一样，一竿旱烟“叭哒”“叭哒”地使劲吸着。在老人唏唏嘘嘘的声音里，似乎有人类对苍茫人生和自然环境的反思，在静谧空朦的寥廓中又分明听到了天籁之音的荡漾。

点线纵横的画面构成，光影闪烁，点染皴擦，朴厚幽深，丰富的表现语言，体现了新一代画家的创造智慧和可贵的思想内涵。

《洞庭吟》(纸本) 1997年 138 × 98cm

《晚炊》
一个平常的
话题,却使观
众在作品中
深深品读到
了一位农家
母亲的圣辉。
在画里似乎
流露着画家
对刚辞世的
母亲的深切
怀念,在凝重
沉郁,又涌动
飞扬的线条
和灿烂如烛
的色彩意象
中,传达着画
家对人生的
深深惆怅和
对生命的律
动不息的礼
赞。

朱训德
的绘画从来
无意纠缠时
尚的观念,却
始终遵循自
己心灵对时
代、对自然、
对人生的感
受,他以其独
特的表现主
义绘画语言
引起美术界
对他的关注。

《百合花与和平鸽》(绢本) 1999年 138 × 72cm

我希望这世界上一切辛勤的人们都有空闲的时候，有平心静气的时候，有从容地在风景中散步、从容地品茶读书的时候。我总以为这世界太忙乱了一些，平和的岁月对于平民百姓，对于人类是多么重要啊！
——《训德手迹》

《庄周梦蝶图》(绢本) 1987年 70 × 90cm

画家在拜访了顾恺之、吴道之、李公麟、陈洪绶等贤杰之后，又唤醒了老子、庄子、屈子，和他们或促膝玄谈于古松清泉之间，或携手遨游在云外九霄—

新世纪的期待

——读朱训德的画与文
孙克

此时此刻，人们已听到新世纪逐渐清晰的足音。在期待中，有性急的外国人预言，二十一世纪将是中国的世纪。我有时想，这将意味着什么？难道是把二十世纪西方大国以强凌弱的历史颠倒过来？或者是中国人跨世纪的努力终将得到应有的尊重，中国传统的文化精神和价值观得到一向以“西方文化中心论”自居的倨傲的洋人的理解与尊重？遥望未来，我宁愿出现中华文化终将得到西方人的理解与认识，东西方文化出现互重互补的局面。当然，跨世纪的努力不仅是物质财富的积累，更迫切的是要培养和造就一辈新人，由此标明全民族素质的提高。

对中国画艺术来说，跨入新世纪毋庸说是机遇更是挑战。在行将过去的百年里，中国画处境尴尬：在西方文化的重压下，在适应动荡与变革的社会而进行自我变革与完善过程中，不止一次地面对存在价值和前途的困惑。直至二十世纪最后五分之一的时间里，开始摆脱长期封闭造成的妄自尊大或自卑自弃，从而建立了较健康的心态，并且有了在未来世纪里实现全面复兴的前景。这也是我们的师长辈多年的期待。

在新时期以来成长的青年画家群中，不乏品质优秀、头脑清醒、功力扎实、学养深厚的人材。湖南青年画家朱训德正是我所认识的这批人物中的杰出一位。朱训德少年时生活在湘乡县的农村里，后来在读大学之前还做过几年群众文化工作。湖南是楚文化的源头之一，深厚的民间——民族文化的沃土，使得植根于此的幼苗的每个细胞的基因，都染有这瑰丽文化的饱满而浪漫的色彩。对于一个善良、真诚和易感的艺术家来说，这是最为深刻地影响他的人生和艺术的阶段。有此难得素质并珍视它，正是画家朱训德的过人处。

在我认真比较过之后，感到中国画独特价值在于它深刻的文化性，它不注重于形象的复制或官能的刺激，相反，它努力达到的是心灵的净化和诗的境界，在宁静中参寻内美，这对于人格不高学问不深的画家来说是不可想象的。另一方面，对于一个现代画家来说，他的脚踏在大地上，脉搏是和祖国前进的节奏合拍，因之他又决不能是孤寂遗世和“不食人间烟火”的。从这种

角度看朱训德的艺术，方能理解他的工笔画中非常抒情的深沉的乡土气息，宁静深沉的爱恋中又郁勃着深猛的激情，一如地火孕育着的随时会奔突而出的热量。对于我们多年常见的许多工笔重彩绘画的写实的较为平直的语言形式来说，朱训德的语言则更为含蓄、深幽乃至抽象寓意性，或许是属于现代青年艺术家更宽阔的心襟和思维，我们在他的形式结构中可以感觉到后印象主义大师的影响和借鉴。

作为正在成熟中的艺术家，朱训德对民族对乡土有一种难以抑制的爱恋。这又是我从他的散文作品中强烈地感受到的气息，它们从心灵深处流出，不加雕饰，不加涂泽，不用夸张和铺排的丽句，更不去卖弄，卖弄高雅，卖弄“激情”，卖弄学问。这些文章应该也包括他对艺术的平实的见解，是他急于想表述的所感所思。从我所读到的几篇散文来看，他写得很好。这方面我不能提出什么有益的见解，倒使我想起平生最服膺的苏东坡对文字的观点，比如他说：“吾文如万斛泉源不择地皆可出，在平地滔滔汨汨，虽一日千里无难。及其与山石曲折，随物赋形而不可知也。所可知者，常行于所当行，常止于不可不止，如是而已矣。”他主张“辞达”，他说：“文理自然，姿态横生。孔子曰：言之不文，行而不远。又曰：辞达而已矣。”“辞至于能达，则文不可胜用矣。”问题的关键在于有意，有真正属于自己的想法见解，有自己的所知所感。清楚明白，晓畅自然地写出来，让别人能懂，能接受，也就是很不错的文章了。前些年美术界一度流行故做艰深，诘屈聱牙的文风，其实并非理论的高明，或是因为掩饰内容的贫乏，或是有隐难言之故。而对比之下，朱训德作学问作画的温厚心态，长而久之，必然是潜质无限的了。

1998年2月于京寓

本文作者：中国当代著名美术理论家《中国美术》主编

《白云·野山·牧羊女》(绢本) 1994年 120 × 370cm