

Ink Wash Lot

水墨

● 学术性 ● 艺术性 ● 多元性

我的造型观 · 周京新

春华秋实 · 上海中国画院藏品展

水墨 · 上海 · 2008

水墨缘国画工作室年展

今天你进球了吗

艺术笔记

泸沽湖畔：三个审美思考题

2008 · 名家推荐

周卫平专辑（赠刊）

2008·12

上海人民美术出版社

上海喬遷首展 Relocation Celebration of Shanghai Branch

中國境界。

祁海平抽象藝術展

Chinese ideology

Qi Hai Ping's Abstract Art Exhibition

茶會 Reception:

Saturday 3:00pm 6th December 2008

展期 Duration:

2008.12.6th - 2009.1.18th
(Close On Monday)

地點 Venue:

五千年藝術空間 上海

5000 Years Fine Art Gallery

上海市滬青平公路1568號D棟 4樓

(聖保羅藝術創意園)

D-4F, No.1568 Huggingping Rd. Shanghai. China

五千年藝術空間

五千年藝術空間
5000 Years Fine Art Gallery

臺灣, 高雄市青年一路295號 p/c : 80252
Add: 295, Ching Nien 1st Rd. Kaohsiung, Taiwan
T+ 886 7 334 6848 F+ 886 7 333 1413

上海, 上海市滬青平公路1568號D棟 4樓 (近諸光路) p/c : 201702 NEW
Add: D-4F, No.1568 Huggingping Rd. Shanghai. China
T+ 86 21 5506 2468 F+ 86 21 5976 5876
E-mail: 5000art@gmail.com

5000 Years Fine Art
Gallery
五千年藝術空間

Prolegomenon

卷首语

《水墨缘》编委会

顾问：方增先
施大畏
张桂铭
张培成
韩 硕
尚 辉
主 编：张培础
副主编：季 平
编 委：谢春彦
李 坚
王晓鹰
邓 明
乐震文
陈 琪
艺术总监：王 恬

责任编辑：范奕彬
文字编辑：张 璟
美术编辑：应林婵

水墨缘编辑部

地 址：上海哈密路1999弄6号303室
电 话：(021) 62697717
邮 编：200336

承 办：水墨缘国画工作室

出版发行：上海人民美术出版社

社 址：长乐路672弄33号

制 版：上海斯文制版印刷有限公司

印 刷：上海斯文制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：7

印 次：2008年12月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5322-6071-3

定 价：28.00元

对水墨的关注已不仅仅是中国画家的份内事了。以我们水墨缘工作室来说，近年举办的多次展览就邀请了众多上海的油画家，版画家参展，给人留下深刻印象。2007年主办的“水墨边缘”画展期间，上海媒体曾以“油画家墨戏刺激国画家”为标题载文评说，煞是夺人眼球。给上海中国画界吹来一阵清新的风。倒是独缺雕塑家参展，甚为憾事。而本期开卷水墨我们诚邀了周京新教授作品，应该说周京新教授是一位国内水墨圈内耳熟能详的中国画家，但他的造型观颇具创新理念。“使造型呈现笔墨化，使笔墨具有雕塑感”的水墨雕塑意想，把人们渡引到一个可以审视和触摸的现实地带。开拓了一个崭新宽广的笔墨空间。那么就从他的画作及文章中来感受一下，会是一种很有意味的享受。

金秋十月，“春华秋实——上海中国画院藏品展”在美国纽约切尔西艺术博物馆展出，展品包括了画院几代画师的代表作，基本代表了上海主流中国画艺术创作的现状。展览获得当地艺术界的普遍好评。有关评论家称“对西方观点而言在让人耳目一新中挑战。这些中国画作品显现出一种与近来截然不同的现代感。”限于篇幅本书只能展示其中的部分。

同样的金秋十月，水墨缘工作室2008年展之后，工作室画家20人应邀赴云南泸沽湖采风写生，饱览了风光秀色，感召了摩梭独特的民俗文化，感同身受，得益匪浅，明年四月将有作品参展在京举办的专题展览，届时再奉献诸位读者。

而由本工作室名家推荐的十位青年画家请继续给予关注和关照，水墨缘国画工作室和关心水墨，热爱水墨的画家与读者永远心手相连。

目录 Contents

开卷水墨 (Cover Feature)

我的造型观 / 周京新

周京新水墨作品选

海纳百川 (The Sea Admits Hundreds of Rivers)

春华秋实

——“上海中国画院藏品展”在纽约切尔西艺术博物馆展出

上海中国画院藏品展作品选 (上海中国画院提供)

水墨论坛 (Ink Arena)

今天你“进球”了吗? / 张 璟

——水墨·上海·2008 水墨缘国画工作室年展学术研讨

水墨·上海·2008 水墨缘国画工作室年展 / 作品选

走走、看看、想想 (Walk, Look, Think)

艺术笔记 / 张培成

水墨缘专栏 (Season's Express)

沪沽湖畔：三个审美思考题 / 李 坚

水墨缘画家云南写生速写作品选

水墨缘工作室云南沪沽湖摩梭文化艺术创作采风即景

名家推荐 (Recommendation by Masters)

2008名家推荐十位青年艺术家

白 璆 鲍 莺 赵爱华 韩 松 毛冬华
丁蓓莉 庞 飞 邵仄炯 夏 景 杨 宁

水墨缘专辑 (Special Devotion)

水墨印记 / 周卫平

周京新[Zhou Jingxing]

周京新，1959年生于南京，祖籍江苏通州。

现为南京艺术学院副院长、教授、中国美术家协会会员、江苏省美术家协会副主席。

作品曾获第六届、第七届全国美展银奖，第九届全国美展优秀作品奖，第十届全国美展铜奖。

我的造型观

My viewpoint of modeling

撰文/周京新

对我来说，对着模特儿作水墨人物写生是一大快事。面对鲜活的人物、真切的体积和丰富的质感，我能够丢开一些老“套路”的纠缠，想方设法、有凭有据地将“人”变成“画”，将“他”变成“我”。这样一种最基本、最纯粹、踏踏实实、本本分分的作画状

态，令我暂且忘却“内容”和“题材”，一心一意地投入到“形式”和“语言”中。

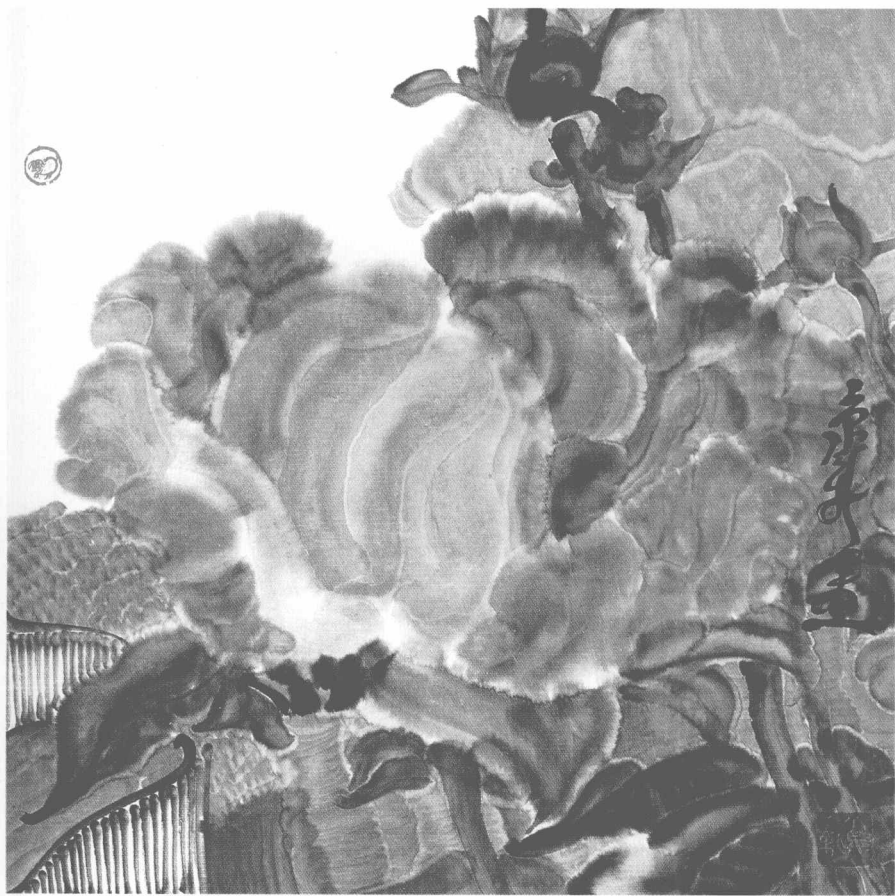
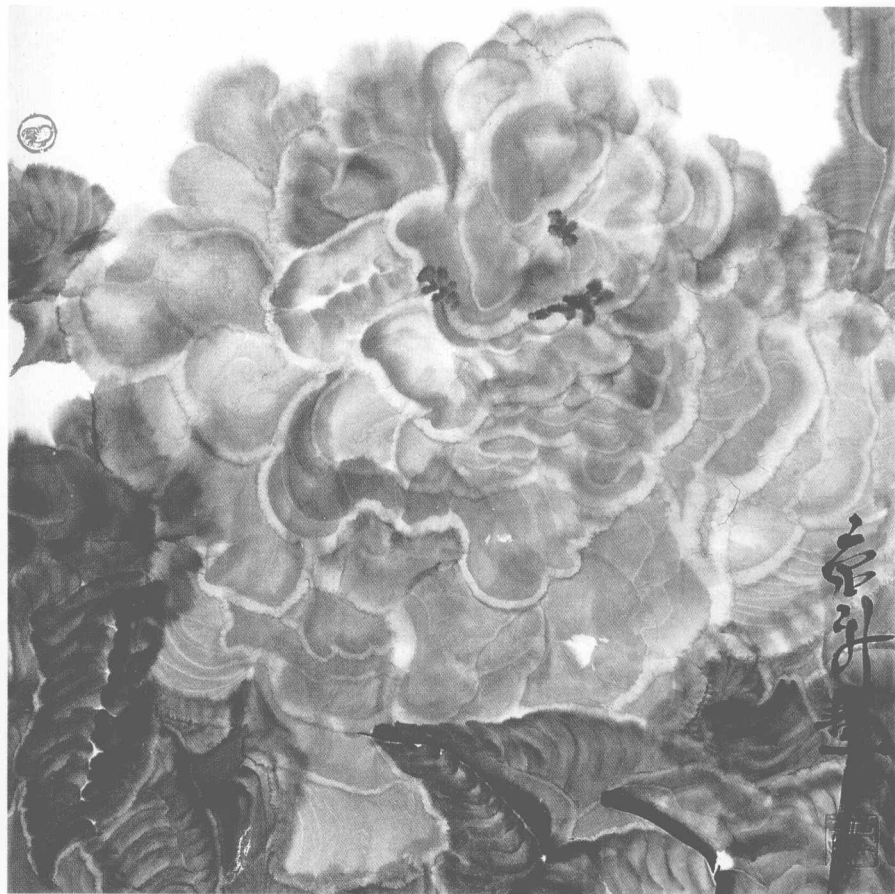
—

在罗丹的青铜雕塑和彼德森的木雕人物作品里，我分明能感觉到一股流动着的“写”势，他们时而曲直聚散，飞舞流动；时而浸肌

透骨，起落张弛。好似水墨写意笔墨的表现，有刻意经营之机，更有自然而然之理；有铮铮“笔到”之形，更有殷殷“意到”之趣。所不同的是，与水墨写意人物尚“减”尚“空”的传统相比，它们反其道而显现出丰厚、殷实、鲜活和生动，并不乏“气韵”、“骨法”的语

图-24 68 × 68cm 2008年

花卉册 共2幅 35 × 35cm 2007年

言做派。而后者，恰恰正合了我意欲表现眼前鲜活的人物形象，并在水墨写意这道尚“减”尚“空”的老题目上，做做“加法”，尝尝“殷实”的滋味。

造型结构松紧虚实的程度，都是对比出来的。罗丹与彼德森相比，前者比较凝重，后者比较轻松，但是他们的造型语言都很流畅、很写意。他们各不相同的意念和方法，在各自不同的工具材质上演绎出各不相同的造型神采和艺术气象。将他们联系起来，不仅可以品味到两种既相通又各异的艺术风格，还可以寻觅出剩余在他们之间的，与我相宜的某种艺术表现语境机缘。

水墨、宣纸与青铜、木材之间，有着截然不同的物理特性。然而，当我在感觉、思考和进行创作的时候，却时常乐意自行其是地将青铜、木材等看似不相干的东西联系到水墨、宣纸的世界里来，按照我的意愿和方法去改造，并力求使不相干的东西变得相干，相干的东西焕发出新的活力，尤其要让过去总被排除在笔墨之外的造型因素回到笔墨中来。一旦在这样的改造中得到新的、确切的笔墨线索，塑造性语言的整体结构便会在水墨写意精神的大原则下尽显张力和自由。这种“加法”式的造型导向，令许许多多潜藏着的可能性焕发出新的、更为广阔的笔墨造型空间，它们将我“使造型呈现笔墨化，使笔墨具有雕塑感”的“水墨雕塑”意想，渡引到了一个可以审视和触摸的现实地带。我真切地体会到，“不相干”与“相干”往往是某种约定俗成的东西，它们有利也有弊，利者：已然是有凭有据有出处的东西，大家公认，因而也毋庸置疑地为大家受用；弊者：大家公认，大家确信，大家受用的局面，必将造成墨守成规、不思进取的惰性格局，多元发展也就是一句空话了。

二

“画”冠之以“写”，其实体现了传统中国画的一个极有水准的讲究。但是长久以

路-4 150 × 150cm 2003年

掠影-2 68×68cm 2007年

来，人物画的“现代造型观念”与传统中国画的“写”总是话不投机、相处不好，于是，人们就将自己因此而有的失败和抱怨统统归罪于后者，以至于干脆弃之不顾了。从现代中国画的发展实际看，这是一个极大的认识上的误区，我认为“现代造型观念”与传统中国画的“写”是可以融合的，只要真正将它们的精神内涵各自搞清楚，真正抓住自己需要的关键，并且将它们双双引进到真正属于自己的落脚点上，在那里，一切实实在在的主张都会有作

为。所以，我宁愿去应对这一艰难的课题，选择更加自我、更加传统同时也更加现代的方式，去构造一个完全属于自己的、全新的“写”法。

“写”是一个且大且小、且明且暗、且虚且实的活物。它是法，亦无定法，或行于画内，或游于画外，虽形于技法，乃心境之物。故仅得“写”于手者，周旋于技法左右，难免一知半解，不知真境；得“写”于手亦悟觉于心者，超然于技法之上，方能知己知彼，领略

真境。心法既定，手法灵活，之于造化丹青，皆呈大关照。“写”出自于“书”，落在画里，则有个何以取之，何以用之的问题。这一点，虽然是见仁见智的，可以各持一说。而我以为，“写”在画里应该是一种绵延流动的、活生生的心源轨迹。在从“书”到“画”的转换过程中，它必须脱胎而不换骨，易俗而不移风，既“立地成佛”，将“画”法贯通“写”意，又“入乡随俗”，由“书”型转入“画”型。

鸽子 60×60cm 2000年

在塑造笔墨形象时，“写”不仅帮我整束教化了素描、速写这些一贯散乱混杂、喧宾夺主的“雇佣军”，充实并净化了自己的语言队伍，还引着我与雕塑这样的外邦朋友结下了交情，并从那儿探得了水墨写意同样适宜的生活空间——丰厚的、质感的、体块的、明暗的等等。

水、墨、笔、纸等工具材料虽然有自己的特性，但它们的表现极限并不止于干湿浓淡、五色八彩。笔墨原有“点线皴擦”之法，

但不止于“点线皴擦”；有“焦宿积破”之法，但不止于“焦宿积破”。旧的规定应该被用来启发我们寻找并建立新的规定，才有意义。只要做到有明确意图，有明确道理，有明确方法，有明确品质地标新立异，并潜心竭力地运用到位，这些“新”和“异”就能够表现出跨越众多陈规定法的品质。如：在笔墨里呈现某种特别的质感——水浪定格的瞬间、流动的火山熔岩、受光的玻璃器皿、屈折的不锈钢管等等。它们不以摹仿某种物象、物理、物性

为能事，而是借助某种物象、物理、物性的特征和精神，开发水墨写意造型语言的潜能，推陈出新。这与“折钗股”、“屋漏痕”、“锥画沙”一样，都是见景生情，借物抒怀，以自己由自然造化感悟来的“意”，去想象、构思和编织自己标新立异的“写”；进而去塑造自己标新立异的“型”；去表现自己标新立异的“画”。

对于我的“水墨雕塑”造型而言，“写”是笔，是墨，也是色；是“骨”，是“肉”，

园-6 68×68cm 2006年

也是“血”；是“催化剂”，也是“试金石”。

三

在我以人为“本”的“水墨雕塑”中，人是“老三”，“造型”是“老二”，“画”才是“老大”。因为我一向认为，之所以为“人物画”者，并非只是画里有了人，而是人必须生成纯粹的“造型”意蕴，并且能够彰显“画”的气象和品质。

以人入画，自然也使许许多多情节性的东西进入了画面，诸如特定的人物相貌、姿态、表情、性格、品德、职业、阅历、民族以及与之相关的故事等等。按理说，这些在人人身上都有，却各不相同的东西，能直接起到丰富内容、深入刻画的作用。但我认为，它们毕竟是具有实际情节性的“画”外之物，若一味迁就它们，将它们摆在首要位置，“画”的气象和品质就难免因“退居二线”而大打折扣，失

去应有的语言表现作用，以至于画而无“画”了。

我以为，人物形象入了“写”味，方可谓有了“造型”，“造型”表现入了“画”体，才算有了语言归宿。此时，人既是“人”，又决不等于“人”，因为，后者已然生成为“造型”表现，与笔墨语言一道同属于“画”了。在长期的创作体验和交流中，我深切地感受到，“造型”的内涵往往是被误解甚至忽视

图-12 68 × 68cm 2006年

的，最突出的表现就是，在根本认识上将“造型”的优劣标准与画得像不像划了等号，继而而来的是，“笔墨”、“写”、“画”也统统随之被误解甚至忽视，伪造型、伪笔墨、伪写、伪画之流横行。这实在是笔墨造型艺术的悲哀！

与重视“造型”不应该轻视“画”意一样，重视“画”意也不应该轻视“造型”，虽然这两者在“画”中本是不可拆解的一体，但

在构成分析和作画过程中，我还是乐意先将它们有意识地分开，再将它们有意识地合体。分开它们为的是先培养出它们各自的基本品质，使形生成基本“型”态，使画构成基本“画”体。当往往需要先行一步的“型”有所成就，并能将“画”的诸多因素——集合于自身确立的位置时，它们之间相互契合的可能性会变得具体和真切，“画”的整体品质也会因此而显得更加切实和具有表现意义了。

我相信，水墨写意人物画大有前景，而我则乐意藉此名下建筑起自己的一个门户，并且，特意在自己的门户里打开一扇能望得见梁楷、八大、罗丹、彼德森等等“山峰”景色的窗口，使自己不至于孤寂。因为在我的眼里和心里，这些巍峨的山峰景色实在好看得很，她们常常会像生活里的尺子和镜子那样，令我知深浅、明洁。

陕北老人1 138 × 68cm 2007年

陕北老人 2007年

春华秋实

——“上海中国画院藏品展”在纽约切尔西艺术博物馆展出

Spring flower to autumn fruit-the collection of Shanghai Chinese Painting Institute exhibited in New York

序一

上海中国画院自1956年筹备、1960年正式成立以来，汇集了上海地区最为知名、最有成就的书画家。上海中国画院的艺术家们承袭了上海地区的文化传统，这种文化传统既包含了中国传统文化精髓，又吸收了外来文化的影响，结合着现代城市化的社会需求，创造出兼具地方特色，又不乏国际化元素的艺术风格。

上海中国画院在半个多世纪的发展中积累了数千计的优秀作品，这些作品不仅成为画院弥足珍贵的文化财富，更是推动今天创作的一种无形动力。我们既为自己能拥有这样的财富而感到骄傲，同时也对于当今的创作有着更加高的期待。这次，我们挑选了70多件具有代表性的作品来美国纽约展出，这些作品勾勒出来了画院50多年艺术发展的大致轨迹。

特别感谢特丽萨·刘·欣德女士的真诚帮助，感谢切尔西艺术博物馆提供了出色的展出平台，也感谢所有支持、关心、帮助此次展览的各位朋友。我们非常珍惜这一次的展览，因为我们相信它会对中美之间的文化交流起到良好的推动作用。希望这是双方进一步加深了解、加强合作的一个新的开始，让我们共同把握现在，期待未来。

施大畏 上海中国画院院长

序二

西方观众难得一见的如此规模的中国当代绘画展即将在切尔西艺术博物馆举行。

上海中国画院收藏的75件作品涵盖了水墨画、纸本设色绘画以及速写。这些作品展现了中国艺术家植根于传统，同时又阐释了当代时尚的审美趋向。本次展览既有反映上海中国画院60年历史的中国画大师巨匠的作品，又有屡获大奖的年轻一代艺术家的作品。通过这些作品，我们可以清晰地看见中西方艺术理念的融合及艺术家们的无限创意。

我们相信，这次展览将成为中国当代绘画及当代艺术家走向世界的开端。

特丽萨·刘·欣德 策展人、刘氏画廊负责人

序三

“探索与个性”展览上的艺术作品对西方观众而言，在让人感到耳目一新的同时也不失为一次挑战。凭借着水墨画的悠久传统，这些中国画作品显现出了一种与近来充斥于眼前的艺术品截然不同的现代感。当大多数源自19世纪末20世纪初先锋运动的当代艺术继续追逐着它们激进的创新理念时，上海中国画院画师们的作品却避免了社会断层以及艺术审美断层的产生。在传统题材、构图法则、绘画技巧的平稳演进中，这些作品得以表现出一种对自然界的永恒与不朽、对社会的和谐以及对美本身的信仰。上海中国画院的画师们以极其精湛的技艺感悟生活、传递真知，深入而精确地描绘着这个世界根本性的问题，而不去谋求对它的颠覆。

具有讽刺意味的是，当我们流连于如过江之鲫转瞬即逝的艺术品时，温和的保守主义却以极端的“激进”姿态扑面而来。现代派革命给我们带来了以反反复否定为特征的新的正统，就像它推翻了原先的规则那样，它也以同样的方式寿终正寝。当我们对看似亘古不移的东西不屑一顾时，恰恰是那些如宗教般坚持的信念改变了我们的看法，从而使我们反省自己的先入为主。为此，感谢中国、感谢上海中国画院、感谢古老的中国绘画传统，让我们证明了在技术统治的社会中，仍然有着纯粹的美好与快乐。

理查德·凡恩 《美国艺术》主编

由上海中国画院、上海海外联谊会、上海市归国华侨联合会、上海市华侨事业发展基金会、切尔西艺术博物馆联合主办的“春华秋实——上海中国画院藏品展”于2008年10月2日至11月1日在美国纽约切尔西艺术博物馆展出。

上海中国画院是上海地区中国画创作研究专业机构，是国家公益性文化事业单位。作为新中国建立以来最早成立的国家画院，上海中国画院自1956年筹建以来，汇聚了本地区的中国书画艺术精英。半个世纪以来，画院积累了一大批经典作品，近年来又成为中宣部、文

化部文化体制改革试点单位，事业发展走在全国同行业前列，涌现出了一批兼具民族精神和时代特色的精品力作。此次画展，从画院丰富的藏品中遴选出72件，前往切尔西艺术博物馆展出，向海外展示当今主流中国画艺术。

此次展览的策划筹备得到了上海市委统战

林凤眠《三只梨》68×68cm 20世纪50年代