

中国画二十家

石 齐

北京美术摄影出版社

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，有悠久文化沉淀的“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。“合而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“合而不同”，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竞放、绚丽多姿的局面。

“中国画二十家”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，描绘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“中国画二十家”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

《少女的梦》(纸本) 2002年 109 × 96cm

石 齐

1939年生，福建福清人，国家一级美术师、北京画院艺委会副主任、中国石齐艺术研究会会长。传统与现代中国画名家。师从黄胄、刘海粟艺术大师。早年学习油画、水粉画、版画、连环画、雕塑、装饰画、工艺美术、书法等。这些艺术实践为他后来的艺术创作积累了深厚基础。在长期的艺术实践中，他对传统中国人物画有重大创新。他中年时提出绘画艺术形态“三象并举”（具象、印象、抽象）和“中国画多面体”的理论。他的作品呈现出三象融合大视角的崭新现代审美风格。石齐中国画人物、花鸟、山水、书法、油画皆精。曾获世界和平奖（联合国教科文组织发布）。

《人人都在幸福中》(纸本) 1979年 240 × 210cm 、中国美术馆藏

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、甚至可以说是唯一的标准。美术史家撰写近现代史时，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。从这个意义上讲，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，完全可以看做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，他进行变革的唯一原因，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，我们既可以领略到笔墨变化的神奇，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 and 西方现代绘画语言大相径庭。在超越中西的基础上，创造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，是通过对人性的美好的描绘，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……

作者：中国艺术研究院博士生导师

《霸王别姬》(纸本) 1997年 240 × 180cm

《三姐妹》(纸本) 1999年 68 × 68cm

卷之六 浮世草子

浮世草子

《澜沧江畔》(纸本) 1978年 136 × 68cm

《辉光无限》(局部) 1994年 142 × 135cm

石齐语录

- 传统中国画是单面体，我们提倡多面体。中国画要想革新与发展，继承的中国画元素必须占60%，如果放弃这个值数，那么一切的中国画革新都是不利中国画的发展。
- 中国画应该是笔墨第一、风格第一、趣味第一、时代性第一。
- 凡是好的艺术品都有玩的成分。
- 石齐的教学法其特色是“一能”、“多专”，终身制授教，以培养成为一名出色画家为宗旨。
- 要把视线放宽，把自己的圈子放大。山水、花鸟、人物都要涉猎，但以一种为主。要有自己的自留地。如徐悲鸿画马、黄胄画驴、齐白石画虾……一定要把自己的青菜萝卜画好。
- 画山水要注重意境，要画大山大水。画花鸟者要重笔墨，重程式，画人物要重精神。画中国画有了笔墨可走遍天下，无笔墨寸步难行。
- 石鲁的画吸收了徐渭、石涛、吴昌硕、齐白石、赵望云，也吸收了许多虚谷的画。虚谷的画具有现

《朝圣》(纸本) 1998年 558 × 193cm 价值1000万元

代感、跳跃感，但他的大部分画，画得不好，只有仙鹤、金鱼、梅花最精。任伯年的画大部分都很好。但格调不如虚谷。

■ 我们要特别注意名家的画，注意他们的独特之处，如八大的画简之又简，黄宾虹的画繁之又繁。一个重墨如金，一个挥墨如土。到头来异曲同工。

■ 身为一个画家，第一重要性改造自身的浅薄思想，多接触社会，多读点好的书，尤其要紧的是看好的画。

■ 与异性交往的人，心身通畅，价值率偏低。与同性交往的人，顾前思后，累心费力，价值率偏高。

■ 友情长，爱情短。男性女性唯性情中人则长久而崇尚。男人情短，女人情长。

■ 与父母、儿女交朋友难，与人同舟共济难，与人知心朋友难。

