

当代性 学术性 文献性

中国美术 展望

zhong guo mei shu

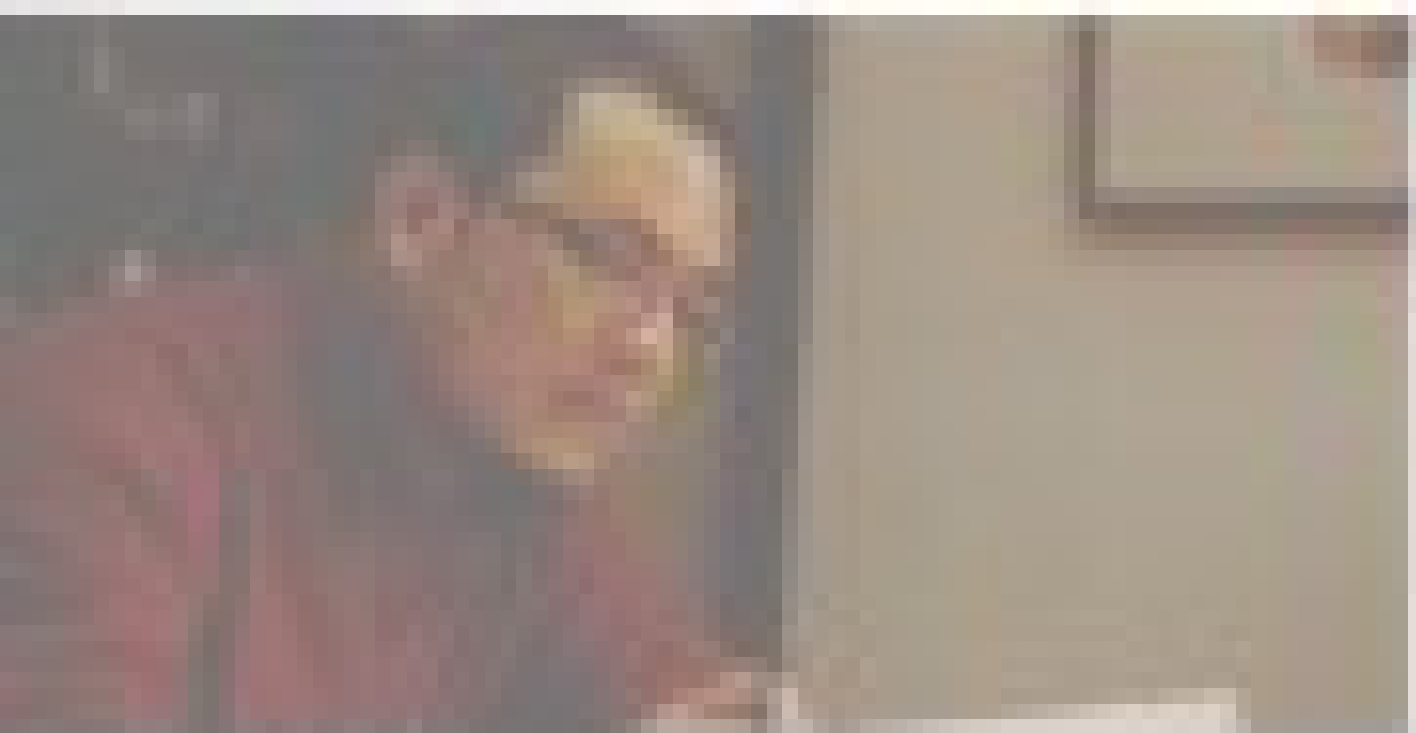
1

2007
CHINAART

新华出版社

当代名家文献 视野文本 艺术论坛 学术关注 院校巡礼 他山之石 经典重读 历史回眸

中国书画函授大学肇庆分校

中国美术学院

中国美术学院

中国美术学院

中国美术学院

中国美术学院

阡陌晓烟
 纸本设色
 180 厘米 X 96 厘米
 2003 年

中国美术 展望

名誉主编 冯远 孙志钧

主编 徐恩存

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术:展望2007/徐恩存主编. —北京: 新华出版社, 2007.4

ISBN 978-7-5011-7936-7

I. 中… II. 徐… III. 绘画—作品综合集—中国—现代
IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第040350号

总策划: 首都师范大学美术学院

名誉主编: 冯远 孙志钧

艺术总监: 姚民和

学术顾问: 何水法

编委: 张道兴 尚扬 田黎明 范扬
马国强 戴成有 张杰 许正龙
孔奇 李翔 杜世禄 张修佳
徐里 何奇耶徒

主编: 徐恩存

副主编: 梁秋克 刘进安 詹志峰

执行副主编: 李振

编辑部主任: 张晓秋

编辑: 马硕山 王晓松 张向辉 李耀东 王汉东
湛思亮 姜山

艺术策划: 张晓鹏

外联: 许锡华 张镛

编务: 丁弋

《中国美术》编辑部地址: 北京西三环北路105号首都师范大学美术学院内

邮编: 100037

电话: 010—68981318 68980661

传真: 010—68981318

电子信箱: zgms2004@tom.com

设计: 北京元创空间设计公司

监制: 航佳集团

中国美术

出版发行: 新华出版社

网 址: <http://www.xinhupub.com>

地 址: 北京市石景山区京原路8号

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

制 版: 北京捷艺轩彩印制版有限公司

印 刷: 秦皇岛市市直机关印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 40千字

版 次: 2007年3月第一版

印 次: 2007年3月秦皇岛第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-7936-7

定 价: 40.00元 本社购书热线: (010) 63077112

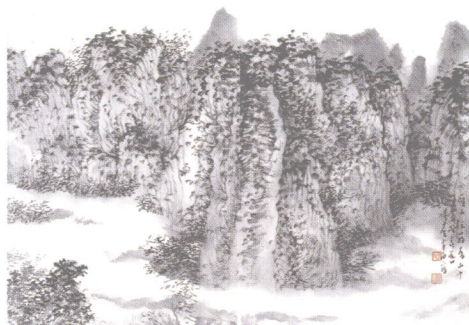
目录

zhongguomeishu

当代名家文献·张捷	5
徐恩存—叩问经典 张捷山水画读解	
学术关注汪家芳	25
徐恩存—山水之间的独自行走 汪家芳的山水画	
艺术论坛	37
吴冠中《长江万里图》的现代精神及国宝价值	
王伟—艺术样式与社会需求	
祝贺著名画家刘国松 75 寿辰画展开幕	42
视野·文本	52
《印象·世纪文本》上海邀请展作品选	
姚衡—解谜郭银土	
陈伯纳作品	
邵力华—心随时代运笔墨	
王文军作品	
张晓军—青春乡土的美好诗章 画家邢仪和她的油画艺术	
陈建国书法作品	
卢云亭作品	
严红起作品	
王晓松—从“太极”到“人间” 朱铭的雕塑之旅	
李晖作品	
袁慧敏作品	
读关峰摄影作品	
中原画院作品展	
院校巡礼	122
吴宝德—再谈美术基础教学在设计专业中的重要性	
他山之石	125
李振—浮世人间万象生 日本浮世绘及葛饰北斋的绘画艺术	
纸上沙龙	128
陈一耕作品	

当代名家文献·张捷

张捷简历：字半白，号奎庐，1963年生于浙江台州。先后毕业于中国美术学院国画系本科和研究生班，现为中国美术学院中国画系教授，美术学博士，中国美术家协会会员，浙江省美术家协会理事。

张捷作品 雨风谷 纸本设色 60厘米X42厘米 2006年

画家近照

在漫长的中国艺术史演讲中，中国画形成了以笔墨质量为标志的经典性；可以说，一部中国画史在某种意义上是笔墨文化史与笔墨表达史，历代中国画家都面临着大致相同的命题——以怎样的笔墨去表现一个怎样的世界，而所谓的“经典”正是在此中沉淀与淘洗而成的。

今天的现实表明，古今中外的经典作品，既不是“传统”所能完全说明的，也不是“现代”所能完全说明的，唯有个体化的生命可以对此作出解释。

读解山水画家张捷和他的作品，印证的正是这一点。在张捷的作品中，给人以深刻印象的正是他的笔墨形态、笔墨美感、笔墨质量与由此聚合的艺术取向——叩问经典。在张捷的笔墨中，有岁月的沧桑，有艺术的灵性，有自我的感悟，由此结构的作品不仅技巧老到与精湛，重要的是其对人文精神的承载达到了一定的层面，把“曾经”的情怀与此时的情怀融合为一，在理想主义精神与抒情气质的合一中创造了天籁般的意境。独特的意象群落、极富个性的象征系统，坚持并拓展了山水画的美感疆域，显示出力逼经典的艺术品格。

概括的说，张捷的山水画中始终贯穿着一个永恒的主题——“故园寻梦”，所以，张捷的作品有着“众里寻他千百度”的寓意，它满足了我们内心久以存在的审美需求，让我们从容的体验了一个审美过程。作品中的山川流水、林木烟云、曲径庭院，以及散淡的用笔，平和的墨趣等弥漫着浓郁的文化气息、自然情怀和浅吟低咏的内在意绪，它们在总体上构成了画家作品的精神力量与逻辑力量。

笔墨，这个中国文化古老的遗产，在张捷那里顿生活力。首先，在作品中它是艺术的、纯粹的、美学的；其次，才是这形式中的精神取向和文化内涵的折射；张捷在不违背这两个原则的情况下显示出“云游高蹈”的笔墨质素，重在体现自由的感觉和平静的心态，没有对艺术价值的真正追问，是难以做到这一点的；张捷的作品及其表现方式要告诉我们的，不仅是什么样的山水，而且旨在展现山水可能是什么和应该是什么，以体现他对艺术本质和艺术规律的理解与把握。

解读张捷的山水作品，不难发现，他以中年的天真与平谈，进行着不

明道堂 纸本设色 43厘米×60厘米 2003年

洪溪 纸本设色 43厘米×60厘米 2003年

同空间的对话。诚如画家所言：“我的绘画图式之所以锁定在古代圣贤们生活过的场景里，并借用转换了的笔墨语言来应对眼前的物象，是一个现代人对另一个现代人讲着古老的故事，把旧图像里的东西挖掘出来，并加以改造，展示给人们一种不同的生活方式而已……”《柳毅小院》、《耕乐堂》、《濠濮亭》、《渡香桥》、《拙政园》、《吾爱亭》与《新安古道》、《松溪放棹图》、《忽闻疏雨打新荷》等，正是这样产生的作品。

上述作品，虽不能说已经放开彻悟，但其归于心灵则是不言而喻的，画面上的每一点、一线、一墨、一色，都诠释着画家独特而又不可替代的某种心绪。作品中流露出的“适意而已”，乃是一种秀润与苍桑的融合，这样的心态，非中年不能获得；画家以意取象的山川流水、林木烟云、曲径庭院等，包孕着无可化解的亘古忧伤，但都在画家的笔下释放出特有的灵性与诗意。作品中的意象，既不恣肆超拔，也不华美功利，而是从容自在、平易简淡，着意于从容不迫，流连于简淡素朴，用以营造一种温馨的气息，以永恒的人性介入去勾连着古今的相通的文脉，显然，画家意在强调作品的本色表露、无法之法，随心所欲程度上的适意与自由，以实现得意而忘形的效果。

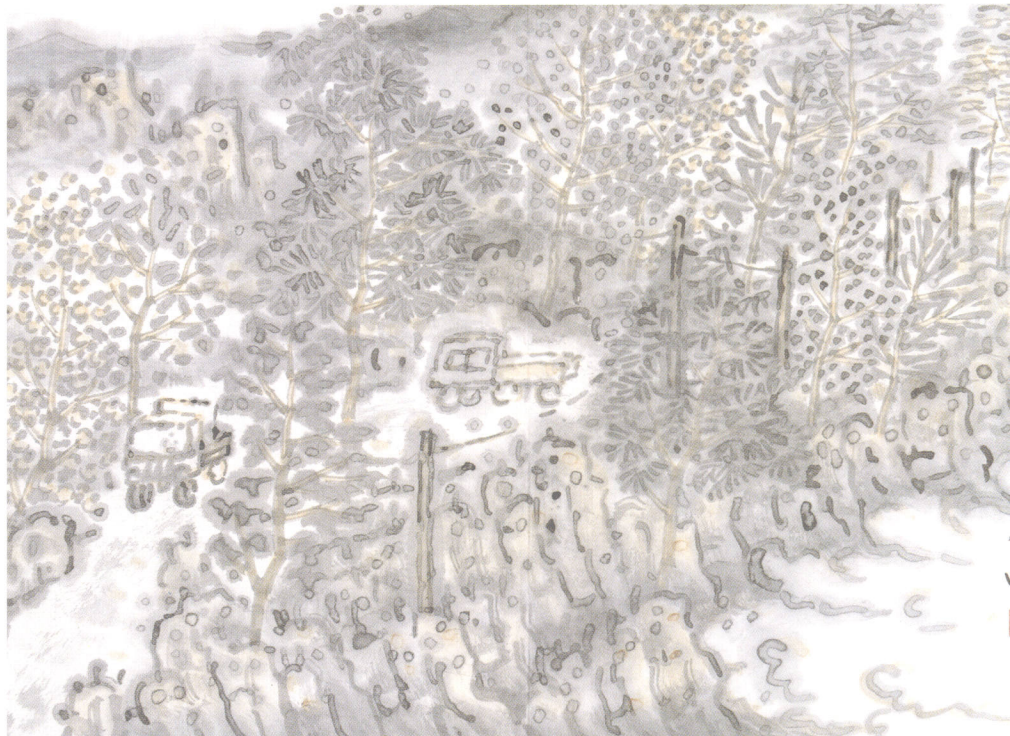
大凡性灵之作，贵在天真，毁于矫情。张捷出于性情，作品中的天真平淡无处不在，笔法、墨法、水法都是适意、散淡、平和凝炼的结果，当然更重要的是画家人生历程中体验感受，得以超越自我、剥落尘埃、无所矫饰而后获得了生命的天真，并作用于笔墨语言，使之成为心性言解的转换，在摒弃了对永恒的虚妄的追逐之后，把握了自我，走向了性灵的复归，用以完成“此心安处是吾乡”和彻悟，这是他山水画的内在逻辑结构。

由此而来的“熟后生”与“不经意”的意笔山水，便

出现了“大味必淡”的画面境界效果，而天真中见平淡、简约中见深远、法简而意繁与形之疏密、墨之浓淡、线之曲折等都是自然衍生的结果。不能否认，在《柳毅小院》、《耕乐堂》、《濠濮亭》、《渡香桥》、《拙政园》、《吾爱亭》、《拙政园》中，明显地存在着江南文化的秀美、润泽与精致感，也存在着江南文化独赏自性、向慕精神的优越与超拔，表现出承接明人风范的一种取向，即在对生命本体的体认中，为自己规定概念性的界限，从实用中放逐出精神，用以推崇自我性情的存在，又由推崇领悟而产生纯粹的笔墨美感与愉悦，使之面对四时风景、古迹遗址，巡目烟霞空谷、水廓山村时，能避负重而得轻雉，舍物障而为无迹，能长吟短歌、洒洒落落；这样，最终导致的是云游高蹈的艺术之境，在素朴、平淡中见出风雅，在感受上、才智上、神态上均显示着风雅，流露出书卷与“贵族”气，其中自然隐藏着对艺术经典性的不懈叩问。

画山水、画村落、画遗址、画古迹、画庭院，实际上是画人性、画性情、画境界的，因为画家笔下的意象都可与现实的心态相衔接，意象选择本身常常注重于表现，精于表现和尽于表现，使之便于转换为笔墨表现方式，成为一种艺术品存在，因而具有可视性与意象表现的特点。如同作品中的亭榭馆阁、小桥流水、丛林幽径一样，因其重于表现，故在结构、表情、达意、造境等多样性与技艺性方面，达到脱俗与超拔的地步；更由于画家以墨点的浓淡变化、笔线的多样形态、空间的疏密处理及水的运用造成的氤氲、流畅、含蓄的韵致，形成风韵的隽永、简远、典雅等特质，将这些作品之造境臻于一种极端，这是一种对艺术经典的追寻与求索。

当然，这一切都可看作是有意无意之间与若即若离之中的追求。画家创作的是一种风格性的山水文本，也

彭山道上 纸本设色 43厘米X60厘米 2003年

是一种缅怀，更是一种文化，它是由一种悠久的、具有范型意义的文化源流会聚而成的，积淀了自宋、元、明、清的盛衰、起伏，凝练而成的深厚、隽永与沧桑、包含了个性生命的自由进取，并给生存世界一种高度爽朗的精神性提升与物质性概括。

对此，张捷即是创造者，又是品味者。与当下充斥泛泛之作的画坛相比，他的朴素、简淡、隽永，显示了“唯智者为能以小事大”的胸襟与风范，显示了一种气韵充沛的把握能力。面对着永恒的山水文化主题，张捷选择的是审美创造，而非功利性的合于也用于实用性取向，他立足于本质意义的思考，使作品的形态与造境，都从属于纯粹性，因而，他的山水画更近于创造意义的内在规定，在本质上是一种直入心灵的形而上表达；画家笔下的繁密点线与疏朗留白，以内涵和形质的品位、质量，抽象地传达出母体文化无可替代的情韵，并因此达到相当成熟的高度，进入到纯艺术的领域。它不仅是抒情与轻灵的，而且在施以才情的同时，又因意象构成与符号形态的转换，被赋予了意笔表现的含蓄、蕴藉的效果，在历史被逆转的时代，反倒彰显出这类作品在艺术上的典型品质。

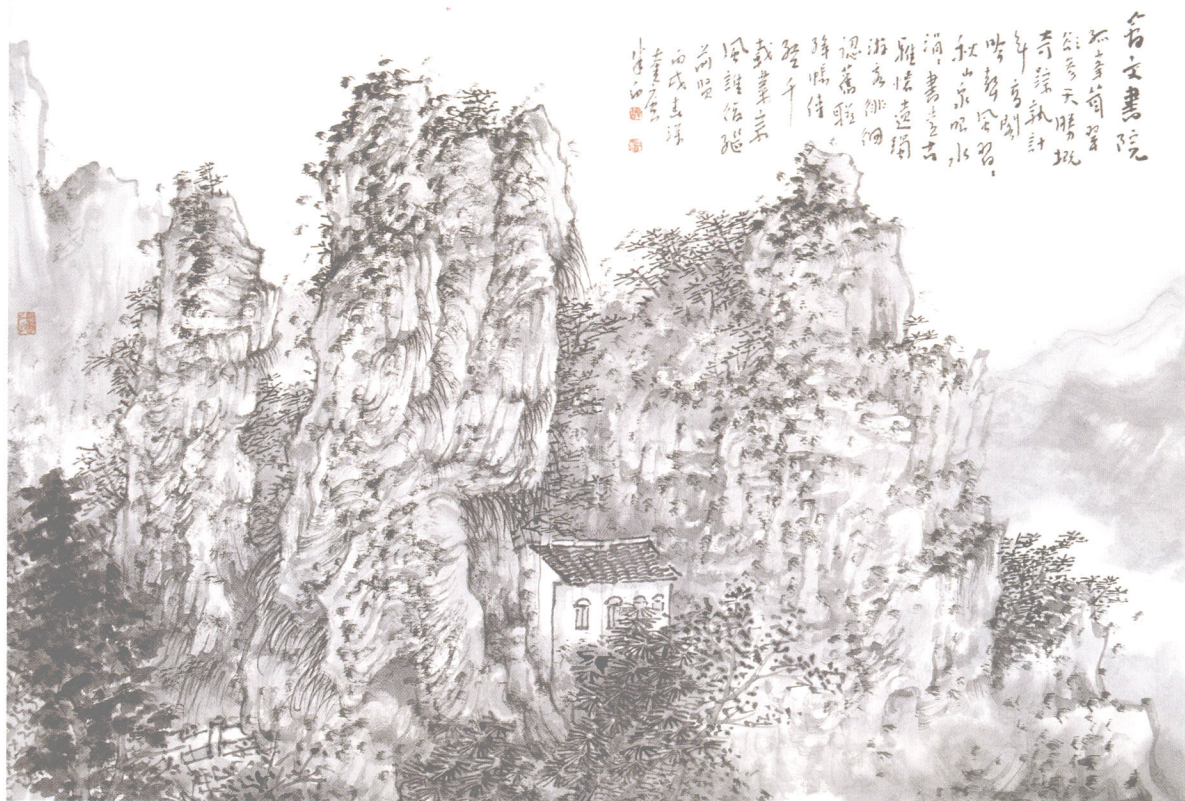
概言之，张捷的山水画，不论小品，还是创作，不论咫尺小幅，还是鸿篇巨制，都浮现出性灵特点，古人云：“率真则性灵现，性灵现慢趣生”，由于性灵所至，作品便在笔墨、点线之间含有趣、谐、韵、远、致、逸、意、味等因素，把笔墨、点线形态与天赋性灵结合一体，而成为他山水画文本的重要特征。

在张捷那里，性灵，并非只是一种艺术态度，它首先是一种生命的态度，包含了对生命的重新确认；因为，张捷以性灵入笔墨，进而为作品造境，他的性灵显然并非指表面化的情感。由外部得失而来，他的性灵是本体

的，是一种自在自呈的生命表现，具有更真、更深、更本质的特点，而性灵作用于笔墨，笔墨自然隽永、生动、得以在简淡、天真之中把对生命的凝注推向终极关怀。所以，张捷的山水画，充溢着流动的节奏、韵律并取向于清虚、空灵与简远，这些性质又决定了它对思维规范、既定经验的超越，而强调以“悟”去感受、体验可以体悟的对象。这样对人生的重新参透与对笔墨的渗入，便形成了有异于他人的表现方式与艺术风采。

作为当代山水画家，张捷自觉地“回归传统”，崇尚一种盎然的“古意”，正如有人指出的那样：他追寻的是现代都市中的乡愁，现代喧嚣中的安详，现代市俗中的淡泊，质言之，是说张捷在艺术选择中，走的是皈依内心的体悟与对本性的叩求，“信在内而不在外，系于性而不系于物”，因此，他的作品及笔墨方式偏于“意”的强调，而不是本之于法的常规表现；见之作品，不难看到，他的“意”不属于那种对世界的具体认识，而是本心中的自我之象，由意表之于画面，使之成为一种创作的再生机制。从广义上去看，这是一种精神自由的主张，结合了自我与自得两种意念，要求心灵放松与豁达，带来了作品结构上的回归本心与真本的趋向，使他的作品日益趋向于简淡中的深刻、率性中的典雅。

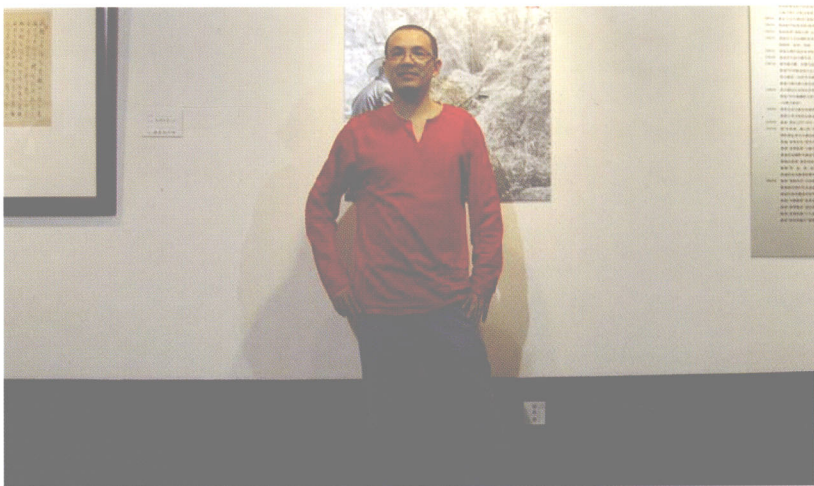
对传统与当代文化语境的重新认识，进一步拓宽了张捷的视野，使他在古拙、艰涩的规范之中脱颖而出，显示了他文思跳荡、灵心飞动与新锐感受的性情本色；对张捷来说，性灵本质是什么？享有充分与广泛的精神自由，是唯一的回答。因此，散淡、冲和、空明、含蓄的心境是超越市俗浮尘的最好通道，在这里心灵可以获得一种精神的优越与慰藉，这一切又必然成为画家作品中最迷人的色泽。

会文书院 纸本设色 56 厘米 X 42 厘米 2006 年

仙官峰 纸本设色 56 厘米 X 42 厘米 2006 年

画家近照

要指出的是，江南文化的滋养与浸润，使张捷在艺术求索中获益匪浅，给了他以无限底蕴，他在无形中承继了以性为回归的“诗心”与“文脉”，要求自己从对物抒情转为对心性、心境的寻找、发现与畅写，求其适意；当然，这是由审美人生而至审美艺术的必然表现，在这一框架中，即使是高山流水，苍郁林莽，也皆可成为雅构《如新安古道》、《松溪放棹图》、《西蜀一隅》、《高隐图》等。

尽管如此，张捷的山水画仍然处处流露出新语境启悟下的变化，象《云和农舍低》、《柳江之畔》、《舟横锦岸》、《烟村归牧》等都是破出俗见的新颖之作，只有陈言尽扫，门扉洞开，激情涌动，情思敏捷，才能无所障碍，无所牵挂，开掘灵性，看人生则更为澄澈，心地为之洁、空明、清新，看自然则更为亲近，更具身心契合的钟爱，其作品也必然洒脱、空灵、隽永，其笔墨方式亦必然俊秀、清，而具慧质，才能形成总体的空疏为清，恬淡为境，心性为本的艺术特点。

就此而言，在表象的清幽、适意背后，是生命充沛的表现和心性感悟的必然。因而在清淡简远中含有精湛典雅，那种意气用笔，淡化笔痕墨迹，处处流露隽永含蓄，体现的是一种少有的才情，少有的厚积薄发，以此连缀成气韵的境界，才能造成触目动人之感。

这里的以气入笔，放意而行，气韵充足，笔势悠扬，纵横之意与自由舒畅，只有在逼近经典的过程中，才能顺势而发，否则，无从谈起，而作品只有淡，才能衍生，只有素朴，才能产生平和，平和之后自然是本真与清淡，这些蕴于张捷作品中的质素，不仅是画家性灵使然的个性、风格、特点，而且是纯艺术的本质与规律的折射与必然反映。

在当代中国画坛，张捷是“纯正艺术”的追求者，也是“最后的精耕细作神贵族”之一，在兵荒马乱的江湖中悲壮的为中国艺术精神招魂；叩向经典，是张捷捍卫艺术精神最为实在的行动。

张捷的艺术精神，是继承后的“自我表现”性的个性伸张，并且首先应该是一种精神的承担和精神寄托；从根本上说，人是一种有自己精神世界的动物，艺术家更是如此，他所要作的便是为人类构建精神世界；如果超越物质层面，从精神层面去看，艺术是最有价值的东西，对于张捷来说，艺术与生命同在，与生命相比，艺术是永存的，而生命是短暂的。

这是张捷的理念。因此，在精神层面上，他以自己的想象，虚拟的图景去充实精神的世界。从某种意义上说，张捷的作品中的艺术精神首先体现在它弥

锦园 纸本设色 240厘米X124厘米 2003年

龙溪拾得 纸本设色 180厘米X96厘米 2003年

补了“当下”社会的精神空缺——以典雅、清新、淡远去应对喧嚣、浮华与粗糙，张捷的山水画是在这一点上成为呼唤艺术精神复归的艺术，而具有了无可置疑的意义。

近年来，张捷的山水画也流露出对于形式文本实破的思考，他尝试把理念化的思想世界、虚构的想像世界和现实生活的世界这三个空间打通，使自己的山水画文本独辟蹊径，且日趋炉火纯青，与一些把想像世界弄得纷纭复杂以显示才华的同代人相比，张捷却尽量使想像世界趋于单纯、素朴，从而显出想像世界中所包蕴的思想内涵。

在艺术中强调性灵的张捷，收获了自己中年的果实。在他那里性灵与个性给了他以精神的自由，使他的艺术成为具有品位的文本；事实告诉我们，比创作自由更大的自由，就是生存的自由；也许下一阶段，关注更大的自由会成为张捷作品新的命题，往大了说，这是一个艺术家不可缺少的精神使命——终极关怀。在这个高度上，画家的心灵才有可能捕获到更自我的意象、思绪与灵感。

叩问经典，不仅是张捷的艺术追求，也是他作品的内在理念，在这个“云游高蹈”式的目标下，他创作了不少令人耳目一新、清新隽永的作品，正是这些作品传递着可贵的艺术精神。张捷对经典的叩问，经我们这样的启示：每一次的叩问，都为通向精神世界留下了路标。

对此，我们对张捷怀着期待与厚望。

严子陵 纸本设色 44厘米X156厘米 2005年