

China Art

当代性 学术性 文献性

Zhong Guo Mei Shu

中国美术

文本 · 2006

国家 孔奇

■ 新华出版社

孔奇 自然·空间 68厘米×68厘米 2004年

中国美术

文本·2006

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: 文本 2006 / 徐恩存主编. —北京: 新华出版社, 2006.10

ISBN 7-5011-7704-X

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(2006)第126706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 李振

编辑部主任: 张晓秋

编辑: 马硕山 王晓松 张向辉 李耀东

编务: 丁弋

艺术策划: 张晓鹏

《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: 100043

经销: 新华书店

制版: 北京瑞彩天和彩印制版有限公司

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: 2006年10月第一版

印次: 2006年10月秦皇岛第一次印刷

书号: ISBN 7-5011-7704-X

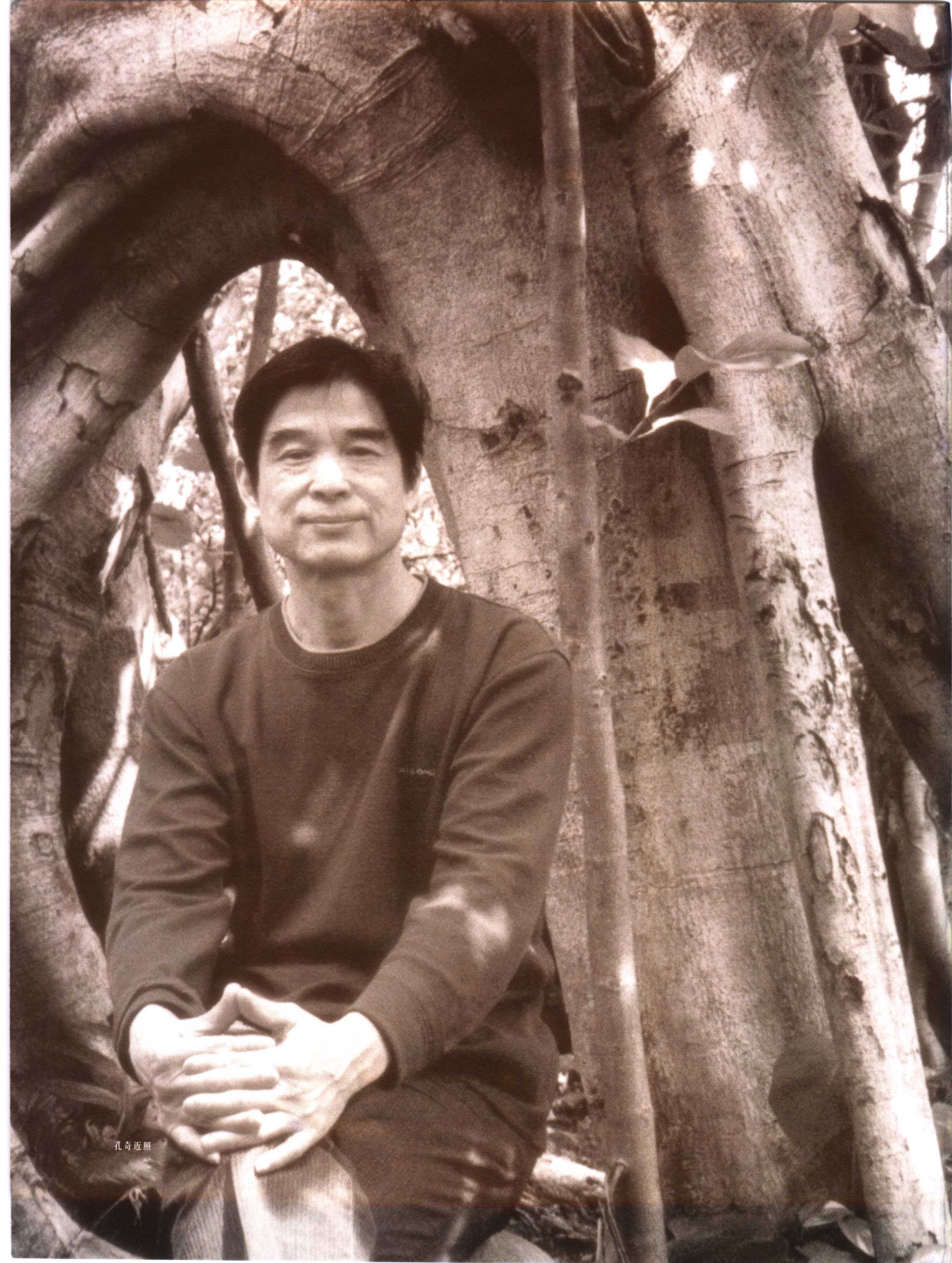
定价: 40.00元

本社购书热线: (010) 63077112

目录

zhongguomeishu

当代名家文献	4
邵大箴 在自由和严谨之间	
孔奇 砚边偶记	
学术关注	24
徐恩存 让精神漫游在“心的家园”	34
艺术论坛	36
李建东 走向何处——关于现代“中国水墨”的对话	
视野·文本	41
走进太行 《中国美术》 年度提名展	
李建东 作品	
周云峰 作品	
田林屹 作品	
王天佑 作品	
赵芹 作品	
杨永安 作品	
王剑兰 作品	
王福先 作品	
院校巡礼	97
张辉 纪念性展馆的陈列策划与设计	
王金峰 作品	
陈志泽 作品	
付强 作品	
潘冠群 作品	
张传涛 中国传统文化在设计创意中的应用	
历史回眸	112
张际春 罗工柳先生与他的红色激情	
纸上沙龙	116
私人藏画系列	
陈一耕 作品	

孔奇近照

当代名家文献·孔奇

1950年出生于湖北随州，现居山东曲阜。毕业于武汉工业大学艺术设计系，中央美术学院中国画系水墨人物画专业，文学硕士。历任湖南省工艺美术研究所中国画研究室主任，研究员，艺委会主任等职。现任湖北中国画研究院院长，中国书画函授大学副校长，中国美术家协会会员，享受国务院特殊专家津贴。曾两次应邀参加全国美术展览并获奖。曾在《美术》、《中国画》、《国画家》、《艺林》、《艺与画》、《人民日报》、《人民中国》、香港《报晓新报》、台湾《雄狮美术》等国内多种重要报刊发表作品和理论文章。作品被中国美术馆、中国海、人民大会堂、中国国家博物馆、北京国际艺苑、台湾国家纪念馆和一些国外美术馆、画廊以及收藏家收藏。近年多件作品在新加坡、日本、韩国、美国、法国等国家和中国台湾、香港等地多次举办展览。出版有《孔奇画集》、《孔奇山水画集》、《孔奇作品集》等十余种合集。

在自由和严谨之间

——孔奇的人物画新作

邵大箴

孔奇近照

前几年看到孔奇的人物画新作时，眼睛为之一亮，头脑里闪过念头：他竟这样作画！不用说，在当今中国画坛，孔奇的人物画从形式技术到图式语言，都是使人感到比较“陌生”的。他既不能被归于居主流地位的“中西融合”的人物画类型，也和传统的人文画有一定的距离。但看得出来，又和他们有亲切的、不可分割的联系，可以说是在对它们的全面观照、研究基础上具有个性的独特创造。

中国画，不论是人物还是山水、静物，都有一套经过时间沉淀和前人经验积累的规范，这就是我们通常所说的“传统”，传统又有新旧之分，分水岭大致以20世纪初为限。旧的文人画传统中的人文画富有神韵和具有笔墨趣味，但忽视写实造型，演变到末流，图式缺乏变化而失于千篇一律。新的“中西融合”型的人物画，引进了写实的素描技巧，强化了人物造型，拉进了绘画与现实的距离，不过又往往在用笔墨表现神韵这方面有所欠缺。孔奇受过艺术学院多方面的训练，写生练习和素描造型，以

笔墨为中心的传统国画，现代构成意识……他都精心的学习和研究过。在他的艺术成长期，还受到过前卫艺术思潮的洗礼。各种观念，各方面的技巧，经过他的消化吸收，都成为他的养料，都对他的画风形成产生了影响。但真正的个人风格，却是通过艰苦实践和细心的领悟逐渐形成的，也可以说这是寻找自我的过程吧！确实，艺术创作的最高境界应该是艺术家和客观的“物我合一”。即主观与客观的自然融通，难分彼此。

读孔奇作品的第一感觉是他画得潇洒自由，他不为客观对象所束缚，信手涂抹，作品似天然而成。他画中的人物和其他物象都不那么具体写实而带有意象的特征，主要通过隐约的或画龙点睛的描绘显示形的存在。摆脱严格的写实造型，画家固然获得了相当大的自由，单业容易在无拘无束中丧失艺术创作中需要的某种严谨性，尤其在人物画中这种严谨性不是可有可无的。孔奇之所以能在自由和严谨之间驾驭自如，一是靠他的造型基础功力，二是靠他的艺术修养。

自然·空间
68 厘米×68 厘米
2004 年

自然·空间
68 厘米×68 厘米
2004 年

说起造型基础功力，人们往往和西画的素描功夫联系在一起。其实，传统中国画尤其是文人画之前的绘画，也是讲究造型的，也有自己的造型观和造型技巧，即使文人画也并不是讲究造型的，也有自己的造型观和造型技巧，即使文人画也并非完全抛弃造型天马行空地任意涂鸦。中西绘画之间对形的要求不尽相同，但也有共同之处。前者重视与客观物象的肖似，在肖似中求一种境界；后者则要求形似服从神似，服从意境的表现。两种表现方法各有特色，相异而非水火不容。受过现代美术教育、具有现代艺术观念的孔奇，超脱于这两种表现方法之上，他有意打通这两种手法之间的隔阂，把自己学到的素描写实造型本领暗暗地运用在以笔墨表现神韵为目标的写意造型之中，从而体现他的气质和个性。形成他的艺术风格。

孔奇画中的严谨性主要体现于结构之中。他笔下的人物或其他物象看似松散，但都具有结构性。他充分利用线与团块造型使画面具有整体效果，同时让各部分的

相互构成有若隐若现的显示，与此同时构成形体的基本元素——线和色彩却相当放松和自由，不求面面俱到，只求意到，神韵到。线的长短、粗细、曲折的变化，墨的浓淡虚实，色彩的和谐与对比……这些自由发挥的形式因素贴切地与上面说到的严禁结构性协调地结合于一体。这，全在“度”的掌握之中，是一种“合适”之美。是孔奇长期磨炼的结果，更是他艺术修养的自然流露。

孔奇的画不矫饰、不造作，努力真实地呈现自我。他能做到这一点，除了个人性格因素之外，还与他对画处理的研究有关。在长期的艺术实践中，孔奇认识到，画家在创作过程中的主观能动性的发挥，可以通过多种方式表现出来。传统画论中的“胸有成竹”应该理解为艺术家凭借充足的实践经验与修养，对即将完成的作品充满信心，不完全是指创作之前某种固定的主观构思。“胸有成竹”的艺术家面对创作过程中瞬息万变的局面，会产生激情和灵感，会根据画面的情况因势利导，会自主或不由自主地做新的选择，或“化险为夷”从而柳暗花

自然·空间系列 45厘米×45厘米

明，或“借题发挥”从而引申出新主题。尤其是中国水墨画，创作过程中的“偶然性”既是某种不确定性，更充满机遇和可能。而且，偶然性的出现有两种情况：无意中出现的和画家主动“制造”出来的。在我看来，孔奇作画充分利用这两种偶然性，而后者情况似乎更多。他在自己“制造”的偶然性的水墨、彩墨的印迹中，充分调动了自己的想象力，发挥自己的创造性，把偶然的印迹或图像引到某种意象的创造之中。在这种情况下，偶然的印迹和图像成为刺激他灵感的重要因素，与他的创作过程须臾不可离。朦胧的、似真似幻的种种笔墨印迹或偶然图像，包含了许许多多未知性和可能性，艺术家要利用和发展这种可能性，仅靠机智和聪明是不够的，还需要有丰富的生活积累和艺术积累。也就是说要有长期的生活体验，有大量生活经验和原始形象的记忆；要有艺术修养，有大量艺术经验和艺术形象的储备。孔奇是有心人，他在自己的艺术历程中，不论对自然造化还是对历代艺术大师的创作，都注意揣摩、体会和领悟。长

次以往，种种形象的胚胎储存于心，一旦画面有所暗示，便随手加以图绘，发挥想象，构成形象。有时清晰，有时朦胧，均委婉柔和，潇洒自如，韵味十足，自成一格。

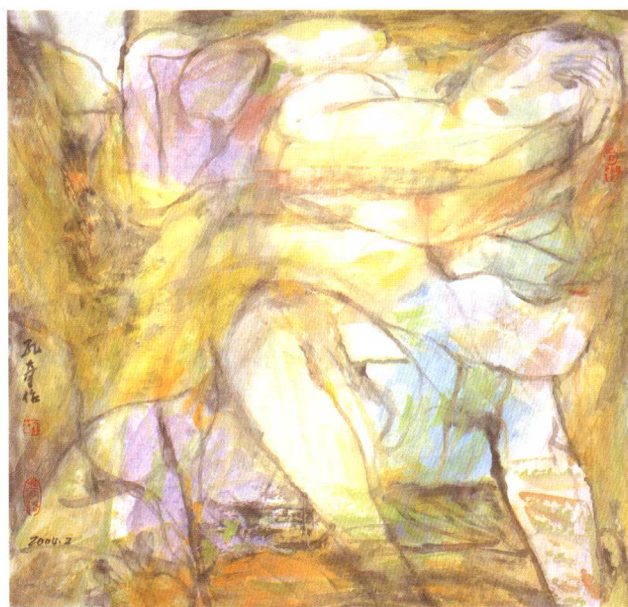
孔奇有了自己鲜明的画风，且得到了同行们的赞许和社会的承认。但深谙艺术规律和原理的他，有自知之明。他说：“高格调的‘画品’才是艺术家终生追求的目标。为此，我仍要不断地探索，寻找自己感情的归宿，才能形成一种创作意识的自由，形成风格的自然。”期待他在充满崎岖的道路上，坚持面向生活，坚持研究传统，在绘画创造中做出新的成绩。

自然·空间
68厘米×68厘米
2004年

画家近照

自然·空间系列 二幅 68厘米×68厘米

砚边偶记

孔奇

孔奇近照

艺术的活力在偶然

我作画之余喜欢看画，古今中外的绘画作品，只要是合我的趣味，我都有相见恨晚之感。平时见到古人的画，我喜欢循着古人的思路去体味，用现代的审美观去审视。我尤其爱在大师作品中挑毛病。我读前人画的激动，常常是在一个细小的局部处理，一段绝妙的形象系列，一段隽永的情思上。传统绘画有形式、有常理，这并不重要，重要的是权变，是操笔运墨过程中的对偶然的把握，有偶然才有画家的个性表露，才有创作性的心灵激荡。近几年我作画利用墨色相浸的偶然，尝到了失落偶然的沮丧和得到偶然的喜悦，沮丧和喜悦唤醒的是一种冥冥的感悟，才使我的性情这样清楚地作出表白。我喜欢细小，不引人注目的东西，喜欢质朴的乡土特色，它能引发我的激动和创作欲望，只要被发现，我就尽力挖掘，在细小、朴质中发现真髓与本质，在把握偶然中见出冲动与情性。沙砾之小，太阳之大，然而，沙砾能折射出太阳的光斑，艺术的魅力正在于明察秋毫的发现。

我敬仰偶然，无论是传统的“误墨成蝇”，还是现代西方的“机遇”意识都会撩拨我的心旌。我不知道历史长河中是否有偶然的链，但我却看到大自然中到处跳荡的偶然，他常常那么细小，那么不引人注目，可正是它小小的手腕，使得大自然奥妙无穷，充满活力。偶然引我走上了艺术之路。

艺术的源泉在生活

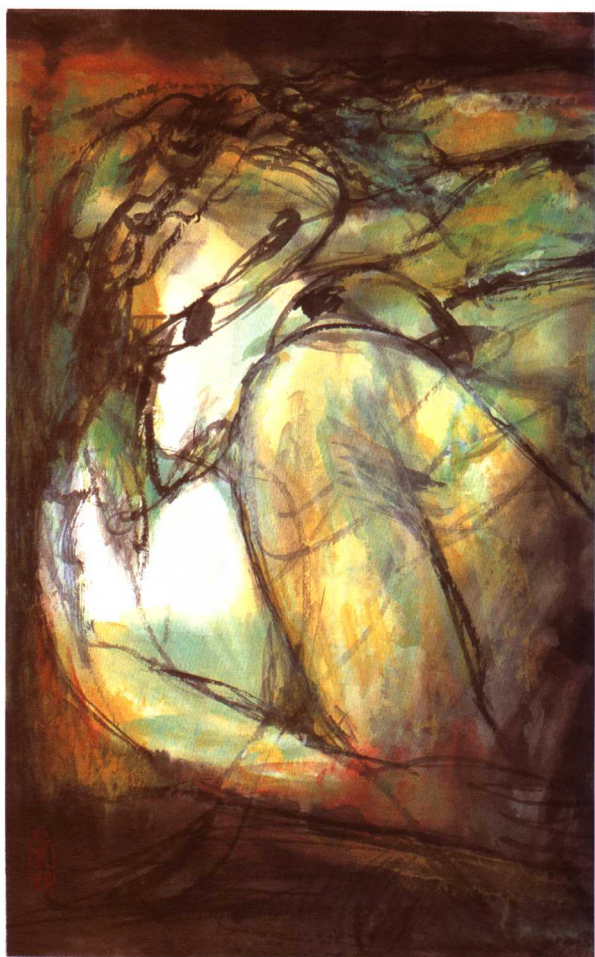
生活本身丰富多彩。画家捕捉具有强烈的时代特征的动人情节和典型环境，直接决定了艺术品思想深刻程度。每个时代，都创造了具有象征的文化符号，以及艺术自身的发展规律，若不在现实生活中，去寻找艺术的本质，就会使这个时期变成空白。

我所理解中的生活，是蕴涵丰富的，它有如一个七彩的棱镜，既让我感知到许多生命的真实，也时常使我迷朦于种种超越知性的变幻。其中，既有实际境遇给我带来的人与事的触动，也有发生于我身外的社会信息所给我的视野的开拓，甚或人们在这个历史时代中所不断探寻与关心的人文话题。并且这种整体意义上的生活理解，同时也包容性地接续和延伸着我们的过去，现时与未来，即所谓传统，现代及预示中的种种经验。它的丰富，足以使我有信心在艺术中去竭力安放具有社会性内涵的品质，将我个人所能探知的关于生活的奥义转化为艺术表现的一瞬，以此无愧于艺术。

我常常想到的是，生活的本质是真实的，正是这个我们赖以生存的可知空间，集入世的理想及历史性的体现于一体，使人将自然化的生存提升为一个充满意志、情感及活力的创作性活动。由此，每当我自觉于这个七彩的生活与生存辉光，我所得到的种种感奋无疑就是溢于言表勃动着亟欲发挥与表现的冲动。因为，它同时也正充满

孔奇
人体系列之一
纸本设色

自然·空间系列两幅 68厘米×68厘米 2004年

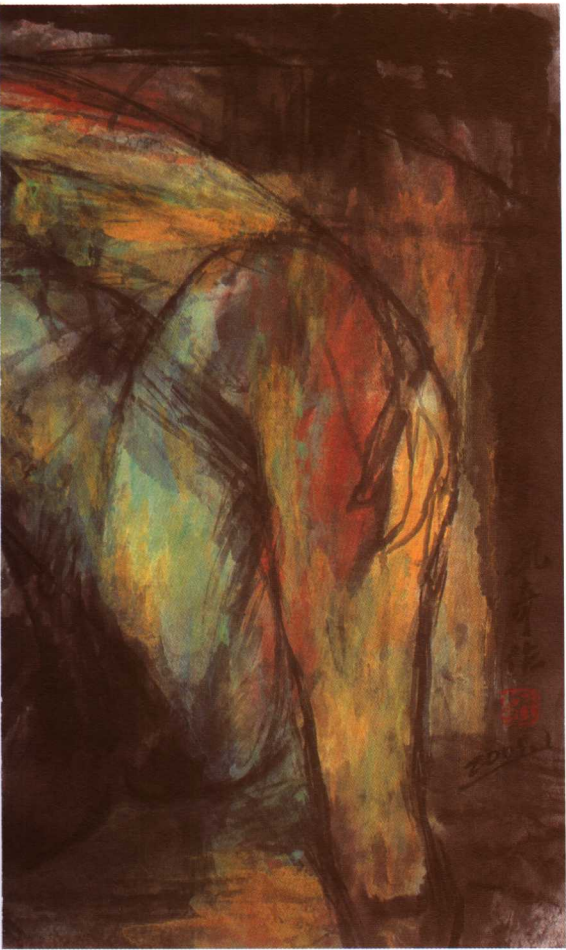
了许许多多能吸引我以画笔去揭示的无序与偶然。

在信息时代生存，传统模式的创作已经不足以打动人们的心灵。然而，作为一个画家一心追求创新的同时，面对传统的无穷魅力却总显得手足无措，十分的尴尬，站在这个十字路口，重新规范价值标准，选择自己的艺术取向，辨识人类的真、善、美，是我所理想的表现方式。因此，我会把传统文化精神与现实生活感受，在不多的创作中完善自己的艺术语言。

艺术的个性在创造

艺术的门道很多，我觉得绘画作品就是人格的表现，它于文化品格和宇宙精神感受分不开。艺术的成熟期就是自我流露、自我观照。好的绘画作品是难以用话语描述的，一种不确切的信息反馈也会贻误画家的探索。话语只能蹩脚地描述一下感受罢了。比如说站在一幅山水画面前，我会体味着山的气度，山的精神，山被人格化了的力，从它的勾勒与肌理，构成与色彩，都离不开画家在创作中对于偶然性的主动把握等等。能够感受到那种表现山水的方法是具有现代感的，也就是说现代中国人所表述出来的形象，而不是古人的既定程式的重复演绎。或许有些人看了之后不太习惯，这就需要我们必须用新的框架和新的尺度去正视它、研究它、理解它、评判它、发展它。

实际上画家面对的是一件件有高度组合水平的整体结构，他解决的是一个十分具体的艺术语言问题。所以画家有时象一个考古者；有时象一个探险家；时而向传统文化“连接、连接、再连接”，以求在天人合一的整体性思维中找到通向未来的线索；时而与传统偏离，在引进中修正，在周边相邻艺术的渗透中调整和重构，进而向蛮荒陌生的区域耙、梳、剔、选，以对当代艺坛作出新的反应，使作品成为主体所体验到的人类情感在画中的投影。为此，把奋斗目标的确定性作为创造意识的灵魂，并把自己置身于古代与现代的联接点上，站在东西方文化的交汇点上，自觉地探索水墨画发展的新空间及新语言，以一种全新的蕴涵与图式把水墨画从中华文化圈推向世界文化圈。

女人体 45 厘米×45 厘米 2004 年