

走进经典 ZOUJIN JINGDIAN

当代中国美术 3

DANGDAI ZHONGGUO MEISHU 3

当代性·学术性·文献性

耕耘者的热土·希望者的田野

主 编 徐恩存

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

2012

走进经典 DANGDAI ZHONGGUO MEISHU 3

当代中国美术 3

主 编 徐恩存

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国美术. 3 / 徐恩存主编. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2012.8

(走进经典)

ISBN 978-7-80501-503-3

I. ①当… II. ①徐… III. ①绘画评论—中国—现代
IV. ①J205.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第197326号

责任编辑 董维东

助理编辑 鲍思佳

责任印制 彭军芳

走进经典

当代中国美术 3

DANGDAI ZHONGGUO MEISHU 3

主 编 徐恩存

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京恒天世纪彩印有限公司

开 本 889毫米 × 1194毫米 1/16

印 张 8

字 数 40千字

版 次 2012年8月第1版第1次印刷

印 数 1—3 000

书 号 ISBN 978-7-80501-503-3

定 价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

版权所有·侵权必究

《当代中国美术》编辑委员会

编 委：田黎明 唐勇力 何水法 何奇耶徒 孔 奇
郑军里 袁 武 高 峰 韩书力 孙志钧
刘进安 杜大恺 米盼生

主 编：徐恩存

执行主编：廖勤俭

副 主 编：王汉东 张 镛 刘 广

编辑部主任：王 勇 刘 杰

编 辑：张 毅 黄开利 陈国霞
周鹤龄 朱台庄

目 录 CONTENTS

002 名 家

- 003 生命之韵与人性之美——读李子侯“工笔意写”作品 徐恩存

034 学术关注

- 035 名家点评

- 039 素梦葶解 随笔五篇 李勇

050 学术论坛

- 050 维吾尔族传统首饰及其造型特点 迪丽努尔·买买提

054 视 野

- 055 中国绘画传统的生命机制——兼谈郭方颐的画 鲁慕迅

- 065 素朴的形式与隽永的意味——董百川的油画艺术 徐恩存

- 074 杨正刚

- 085 集南北之长 尽写山川魅力——读朱玉铎的山水画 徐恩存

- 094 李兆虬

- 102 吴振立

- 109 伏久者飞必高——漫谈王有志 郭志光

- 118 王丕科

122 历史回眸

- 122 近百年的浙江画派 徐建融

目录 CONTENTS

002 名家

- 003 生命之韵与人性之美——读李子侯“工笔意写”作品 徐恩存

034 学术关注

- 035 名家点评

- 039 素梦葶解 随笔五篇 李勇

050 学术论坛

- 050 维吾尔族传统首饰及其造型特点 迪丽努尔·买买提

054 视野

- 055 中国绘画传统的生命机制——兼谈郭方颐的画 鲁慕迅

- 065 素朴的形式与隽永的意味——董百川的油画艺术 徐恩存

- 074 杨正刚

- 085 集南北之长 尽写山川魅力——读朱玉铎的山水画 徐恩存

- 094 李兆虬

- 102 吴振立

- 109 伏久者飞必高——漫谈王有志 郭志光

- 118 王丕科

122 历史回眸

- 122 近百年的浙江画派 徐建融

名家

李子侯

1938年1月生，浙江省海盐县人。1967年毕业于浙江美术学院（今中国美术学院）。师承潘天寿、陆维钊、方增先、周昌谷、顾生岳、宋忠元。1964年创作的《入仓》入选全国美展，并被国家美术馆收藏。现为中国美术学院教授、中国美术家协会会员、中国工笔画学会理事、浙江美术家协会理事。擅工笔人物，兼长写意及花鸟。

生命之韵与人性之美

——读李子侯“工笔意写”作品

徐恩存

一种一以贯之而又意韵隽永的意绪蕴含在李子侯教授的作品中，那就是他笔下的江南风情与采桑女子意象合成的“工笔意写”作品，用李子侯的话来说——他以此情此景“点染桑梓”从中不难看出，其用意在于对生命之韵和人性之美的寻求、追怀与发现，实际上是对“美”的和谐与清纯的惜重和珍爱。

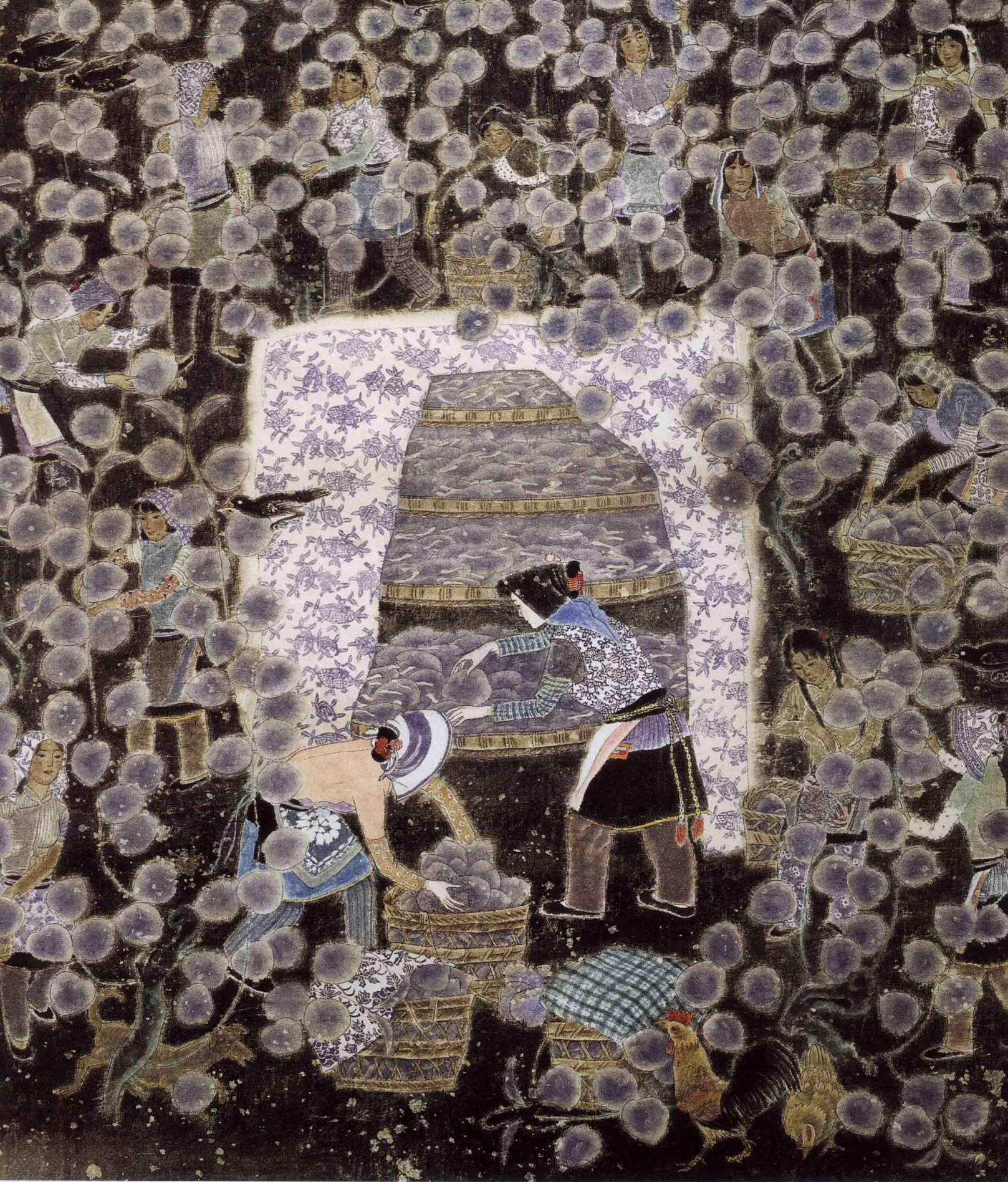
在李子侯教授的一系列作品中，多是以表现女性美为题材，情致细腻、意绪婉约，在意象的清纯与笔墨、色彩之间透出的是人与自然、人与现实、人与人的和谐图景，牵引出对人类永恒价值理想的向往和憧憬，从清新、简洁、单纯的画面构成中，我们看到人性与自然的丰饶景象和阐释的丰厚可能性，情韵如诗如画

也如行云流水，从容自然，似清水芙蓉、天然去雕饰，这是画家的审美取向，也是令我们陶然忘返之处。

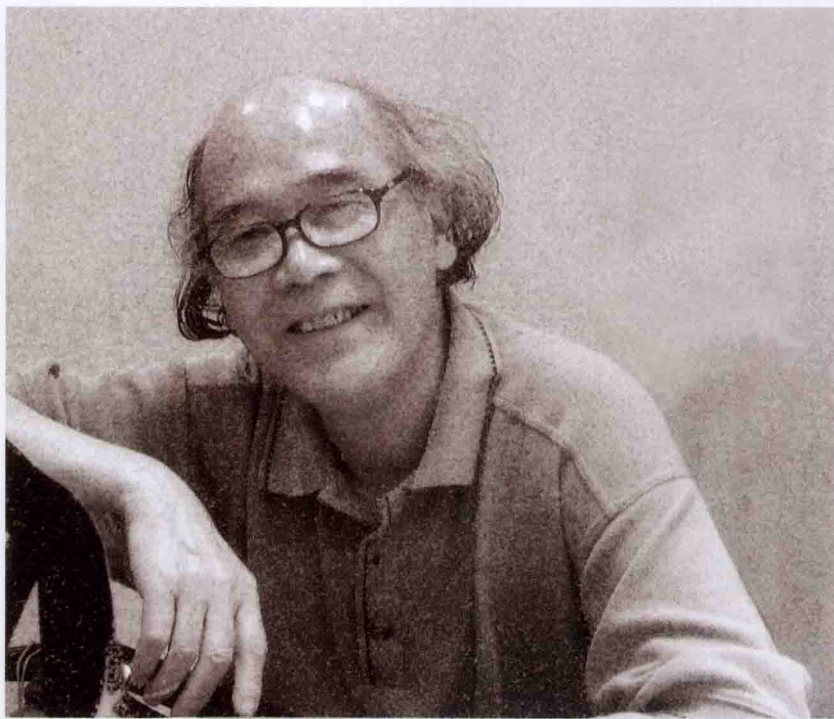
出生在浙江农村的李子侯，自幼便在江南文化的耳濡目染熏陶中，成就他爱自然美、爱朴素美的审美天性，他偏爱平淡简约、真实宁静的生活，家乡的山水、人物、风情……都是他心中挥之不去的情结，在嗣后的数十年间，他始终怀着乡情、乡愁与乡思走向外面世界，走向自己的艺术天地。离开家乡的李子侯，他的心仍留在那里，他梦回萦绕的仍是家乡的山水与人物。因此，当他从艺术学府——中国美术学院毕业后，走上专业岗位，从事艺术教学与创作时，他的艺术观与艺术创作始终围绕着“乡情”展

人物 纸本设色 136cm×68cm 李子侯

人物 纸本设色 90cm×100cm 李子侯

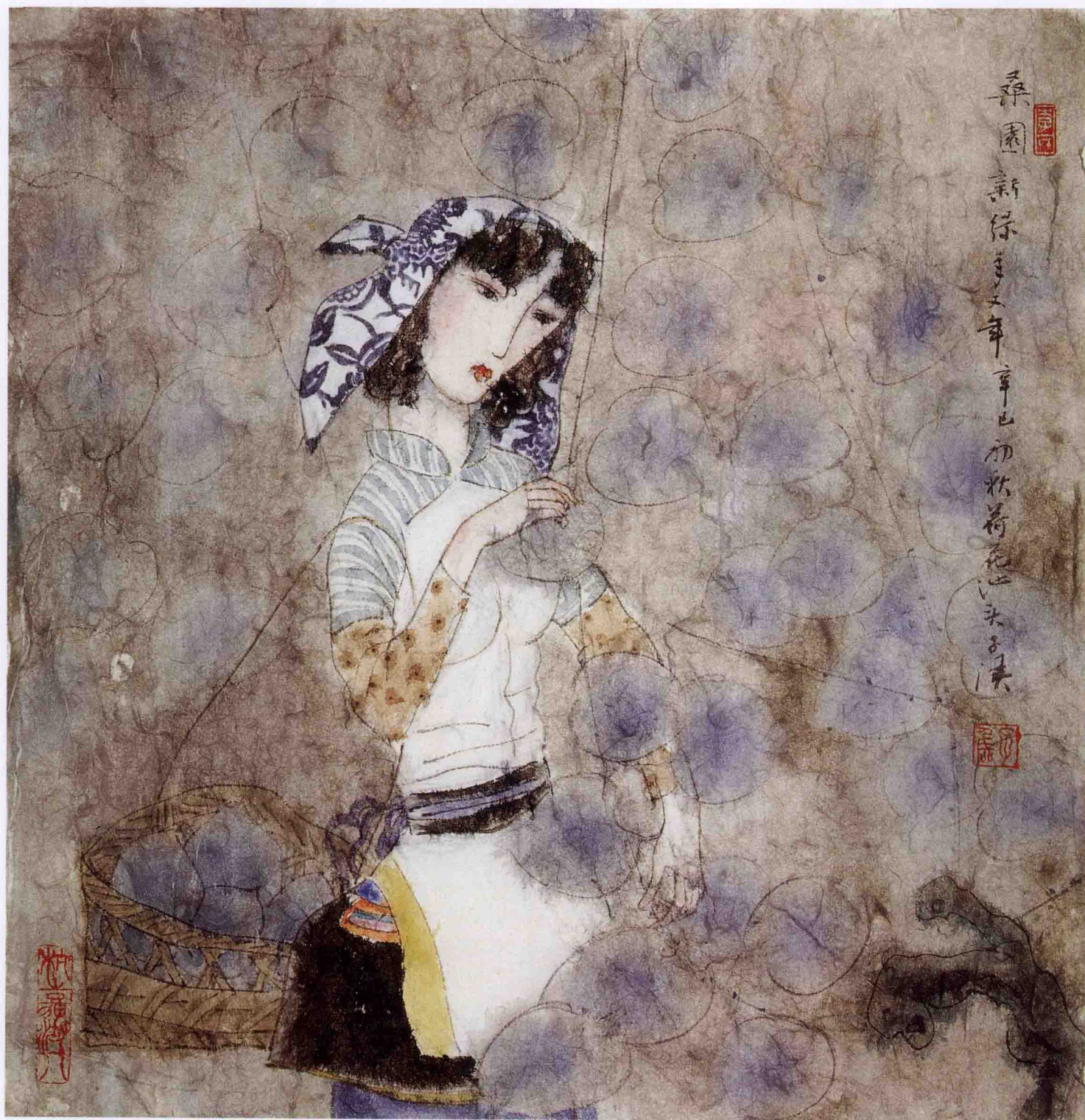
开，这是一种传统情感使然，奠定了画家艺术的“中和冲淡”的独特品质。

在“中和冲淡”中，在宁静温馨中，画家抒写着自我的梦想；当然，他的梦想只能以“乡情”为轴心展开，因为，“乡情”是画家生命与心灵的一部分，也是他创作的内驱力。这个梦想使画家在远离家乡后重新获得了充满灵性与纯净的天真视野，这一视野带着对家乡的眷恋与回忆，又怀着对生命家园与人生的重构在他的作品中获得回归和实现。

所以，在李子侯数十年的创作生涯中，走过的是从“乡情漫忆”到“生命之韵与人性之美”的升华过程，是从“现实之美”到“心灵之美”的过程。即在现实中沉睡和流逝的某些可贵品质，在艺术中被他激活与唤醒。难能可贵的是，不论外部世界如何变化，画家对自己“乡情”主题持之以恒，不离不弃，在对“乡情”主题的演绎与诠释中，他显现出纯粹而又真挚的心态，自信地守望着审美底线，不嗜畸变也不抱残守缺，钟情于生命与人性的自然状态的完美。

这是李子侯艺术的基本取向，也是其作品的价值所在。

在唯美的取向与前提下，李子侯作品力求与生活融为一体，由于潜心一致，必然有越来越多的整饬和氤氲开来的气象，这使他艺术的唯美取向走向雅致与清丽，显现为纯情与天然。早期作品，如《春水初涨》《江南蚕忙》《桑青青》《三月》《菱歌》《桑园清明图》《桑园新曲》等，诗情画意地体现了江南水乡风情和田园牧歌似的抒情诗意，清新与平淡气息浸洇在人物和风情范畴内，近期作品《晨雾落水乡》《江南清夏》《新茗满山乡》《桑园滴翠》《采莲图》等，依旧是江南女子的清纯温婉、风姿绰约，依旧是桑叶青翠欲滴、含烟弄雨，水乡烟雨迷蒙、如诗如画，以及小桥流水、杏花春雨……但却明显地感知到对“乡情”的亲近使他触摸到了丰盈的质感，作品情绪化的浓郁氛围说明了他开始从艺术外部向艺术内部转换；虽然人物意象仍然阴柔婉约，仍然秀美清纯，但却日益洋溢着人性理想温柔相洽的情韵，显然

桑园新绿 纸本设色 68cm×68cm 李子侯

雨润茶乡春 纸本设色 68cm×68cm 李子侯

这是一个艺术高度。

近期作品的题旨、意蕴，日益向人性意蕴倾斜，表现出鲜明的人性美的追求，表明画家的思考与驾驭作品形神、气韵都达到了新高度和相当的深度。从气氛渲染、情境营造、人物意趣、题旨传达等，都见出篇篇精致而富于感染力，其艺术价值在喧嚣浮躁的现实情境中卓尔不俗；这些作品，不论外部环境因素怎样的纷纭复杂，都带着少有的高雅和文化品格，让人领略“生命之韵”与“人性之美”的情怀和韵致。

李子侯对生命之韵与人性之美给予深深的关切，他以娴熟的技巧和成熟的思虑把人性、自然、美感糅合得不落雕痕，在敬畏生命与人性的同时，又赋予风俗、风情、人物情境、山水诗意等以爱意，折射出他内心世界的澄明与晴朗。这样诗意的手法，使画面诗性得到生长，而水、墨、色的渲染的空灵与超然，使画面意蕴的不确定性产生的是意韵飘忽朦胧的表达。

作品意绪的“内心化”与“不确定性”的变化，最终决定了生命与人性的韵致与品格。无疑，这是画家在创作感受和经验方式上的一种顿悟和归宗，一种飞升和成熟，也是作品唯美与抒情格

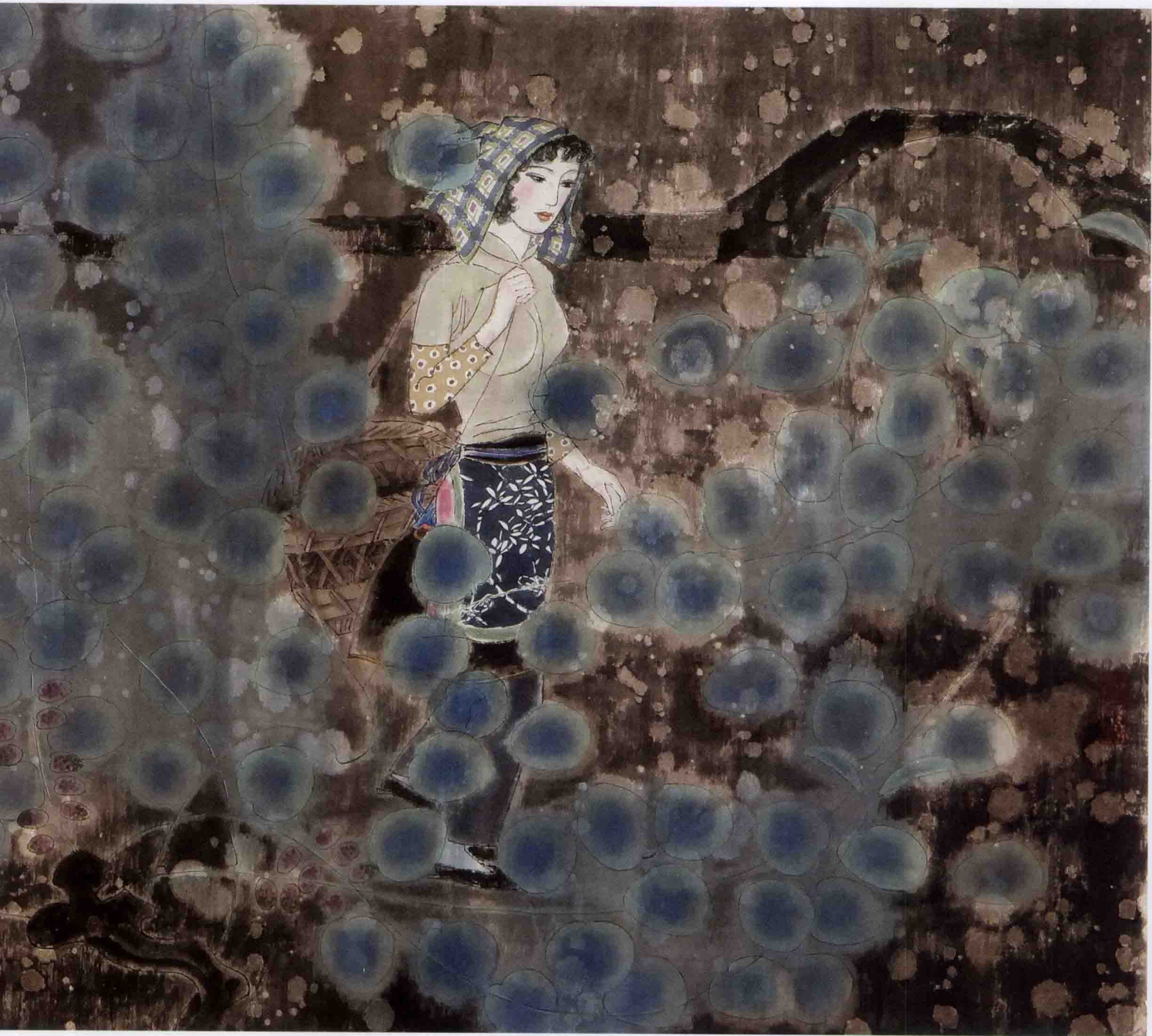

人物 纸本设色 136cm×68cm 李子侯

调的来源。

“点染桑梓”，是画家对自己艺术的概括，也是他对江南水乡“乡情”的意象表达，对它的镜像与神韵的执意追寻，在我看来，他并不是随意的点染，而是源自内心自觉的一种文化追寻，一种有关本土传统、有关“中国经验”与记忆的再造，也是一种有关“家园想象”的文化精神与传承的寻梦之旅。

王伯敏先生在评价李子侯艺术时说：“在吸收本民族传统的精华时，注意吸收西方绘画的诸多因素……故形象生动，风趣巧

拔，具有鲜明的艺术风格，深为时人所重。”李子侯教授作为学院派画家，传统功力极其深厚，造型能力扎实，在长期的艺术实践中，他深感艺术创作中创新与创意的至关重要，他极重博采众长、厚积薄发，强调在综合中整合，在整合中独创；因此，古今中外的艺术经验、风格流派、技巧方法，他都大胆吸收，为我所用，因而，他的作品别开生面、清新悦目，既不落古典仕女窠臼，又富于时代新意。

以特定的材质与手法，表达特定的生命情调，以创造性的

艺术效果，融入当代文化语境，并开风气之先，自成一家，使李子侯教授成为当代“工笔意写”画风的开山人物，并为我们提供面对历史巨变的启示与思考。

李子侯教授的作品，以线为主，借鉴敦煌、永乐宫等古典壁画和传统卷轴画的手法，以及明清年画、瓷画的技巧、风格均有研究与吸收，且在生宣、皮纸上实验线、墨、色的渗化与溶解，使材质充分发挥肌理与质地的潜能与美感，兼工带写的线条因而在工谨中不失轻逸松灵，色彩则强调水的运用，在生宣与皮纸

晨雾落水乡 纸本设色 90cm×135cm 李子侯

上表现氤氲的清丽润泽或皴擦斑驳的效果；特别是染色，以渲淡为主，吸收水彩画的优长，使渗化与氤氲分寸适应，厚粉勾填与薄施水色相合，既各自明，又互为补充；其他如矾、胶的运用，都从属情境的营造，恰到好处地展示其虚幻与渗化功能；在不违背材质性能的情况下，保持肌理的材质美，在厚与薄、粗与细、虚与实、疏与密、干与湿、浓与淡中，制造对比和二元对立的画面张力，使作品在整体的轻灵秀逸中更富水、色、线、墨的意味，更富氤氲空灵的情趣，更意趣的盎然隽永。

平面构成的二维空间处理与传统的“计白当黑”法则的借鉴与运用，使李子侯作品的内在结构更趋于空灵、飘逸，在以虚写实、以神写形中，拓展了画面的想象空间，画家有意识地力避或摒弃了面面俱到的情节叙述与编造，而代之以人与自然的意象符号的本体展示，让人感受到点、线、色的独立美感与境界意趣。

我们注意到，在空灵、飘逸的作品整体感觉中，平面构成与装饰手法为其作品带来了平面表现的形式意味，意象在夸张、变形中更具节奏、韵律的特点。一个明显的事实是，细勾轻染与写意笔墨的结合，形成独特的工谨与放逸兼备的风格，这便是工笔意写的独特价值和意义所在。

作品表明，工笔意写凝聚了画家的心血智慧，它以特定的笔致和情韵，完成了从传统向现代的蜕变，经验在于，画家用自己的眼睛看世界，用自己的笔墨表现世界，当然，这并不是任何人都能做到的。

李子侯教授在江南文化的滋养中成熟了自己的艺术，他的作品不以刺激和炫技来讨巧观众，而是以质实的灵性表达取胜。他不走偏锋，对艺术切入点的选择，显得谨慎持重，因而，他的艺术飘逸又平和、空灵又单纯、抒情又隽永，并以数十年的历练，开拓了属于自己的个人风格的艺术世界。这个世界在纯美意义上体现为人文的情怀和意绪，且以民间精神为依托，以清新、空灵开创一代艺术新风；李子侯的艺术创作在今天的意义是——精神的创造才是艺术创作的最终目的，艺术只有在对文化精神的期盼中才能永具魅力。

徐恩存 清华大学吴冠中艺术中心研究员

人物 纸本设色 68cm×136cm 李子侯