

走进经典 ZOUJIN JINGDIAN

当代中国美术 4

DANGDAI ZHONGGUO MEISHU 4

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 4

当代中国美术 4

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. 4 / 徐恩存主编. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2012.8

(走进经典)

ISBN 978-7-80501-502-6

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197711号

责任编辑 董维东
助理编辑 鲍思佳 刘舒甜
责任印制 彭军芳

走进经典

当代中国美术 4

DANGDAI ZHONGGUO MEISHU 4

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 978-7-80501-502-6

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 价值重建与精神唤醒——杨晓阳大写意理念及其艺术实践 徐恩存

030 学术关注

- 031 发现自然之美 感受自然诗意——方晓的花鸟画 徐恩存

044 学术论坛

- 044 论当代语境中的中国现实主义油画创作 黄平

048 视 野

- 048 戴政生

- 057 云水天涯 因心造境——读江显蛟的山水画 徐恩存

- 066 郑忠

- 075 一方水土 一方画家——袁家保的从艺与绘画之路 潘鲁生

- 079 工谨细腻的抒情韵致——马荣丽的工笔画 徐恩存

- 084 高玉国

- 092 焦亚新

- 099 笔墨图像——赵小海山水画的玄幽之境 尚辉

- 107 穿过时间面对空间——读李济民的水墨人物作品 徐恩存

- 114 庞聪聪

- 116 王俊波

118 历史回眸

- 118 清初旅日浙江画家对日本江户时代画坛的影响

- 122 中国青铜时代的人物雕塑 黄文智

目录 CONTENTS

002 名家

003 价值重建与精神唤醒——杨晓阳大写意理念及其艺术实践 徐恩存

030 学术关注

031 发现自然之美 感受自然诗意——方晓的花鸟画 徐恩存

044 学术论坛

044 论当代语境中的中国现实主义油画创作 黄平

048 视野

048 戴政生

057 云水天涯 因心造境——读江显蛟的山水画 徐恩存

066 郑忠

075 一方水土 一方画家——袁家保的从艺与绘画之路 潘鲁生

079 工谨细腻的抒情韵致——马荣丽的工笔画 徐恩存

084 高玉国

092 焦亚新

099 笔墨图像——赵小海山水画的玄幽之境 尚辉

107 穿过时间面对空间——读李济民的水墨人物作品 徐恩存

114 庞聪聪

116 王俊波

118 历史回眸

118 清初旅日浙江画家对日本江户时代画坛的影响

122 中国青铜时代的人物雕塑 黄文智

名家

杨晓阳

1958 年出生于陕西西安，1979 年考入西安美术学院国画系，1983 年毕业，同年考上研究生，师从刘文西教授。1986 年毕业并留校任教。曾任西安美术学院国画系副主任、主任。1993 年被破格评为副教授，1994 年出任西安美术学院副院长，1995 年主持全院工作，1997 年任西安美术学院院长、教授，2009 年调任中国国家画院。现任中国国家画院院长，中国美术家协会副主席，国家一级美术师，享受国务院特殊津贴专家。

曾获得教育部授予的第三届高等学校教学名师、国家“三五”人才、陕西省“有突出贡献的专家”、陕西省教育界“十大杰出新闻人物”、中央电视台 2003 年“东方之子”等称号和奖项。

国画《沸腾的黄土地》获西德纽伦堡“第四届国际素描杰出三年优胜奖”；国画《黄巢进长安》被中国革命军事博物馆收藏并长期陈列在古代战争馆；巨幅壁画《丝绸之路》陈列在北京八达岭“中国长城博物馆”，为目前国内最大的全周画；国画《黄河的歌》获秦俑杯国际书画邀请展“金杯”；国画《终南竞秀》陈列中南海。

曾出版《告别过去——杨晓阳作品集》《速写教程》等，主编《西安美院五十年校庆作品集》《西安美院中青年素描集》《西安美院五十年论文集》等。

价值重建与精神唤醒

——杨晓阳大写意理念及其艺术实践

徐恩存

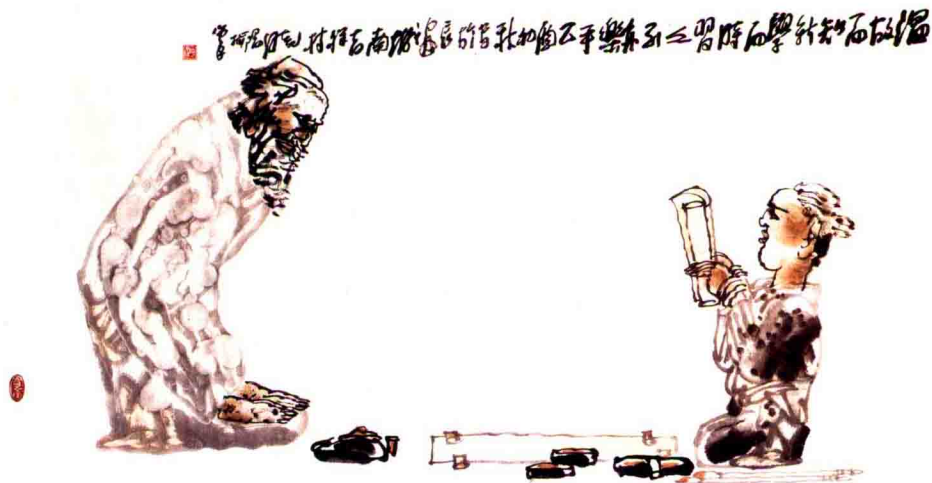
一、大写意，转型时代的艺术命题

这是一个思考的时代。

“反思与质疑”仍然是这个时代艺术思考的整体特征，显然，今天的“反思与质疑”具有当代文化语境下特有的多元、复合与诘问的特点，它们表现为——对传统的回顾和思考；通过回顾思考和反省，对历史进行再认识和再评价；在再认识、再评价的基础上发现、确认并重归中国艺术的精神品格，进行价值的重建。

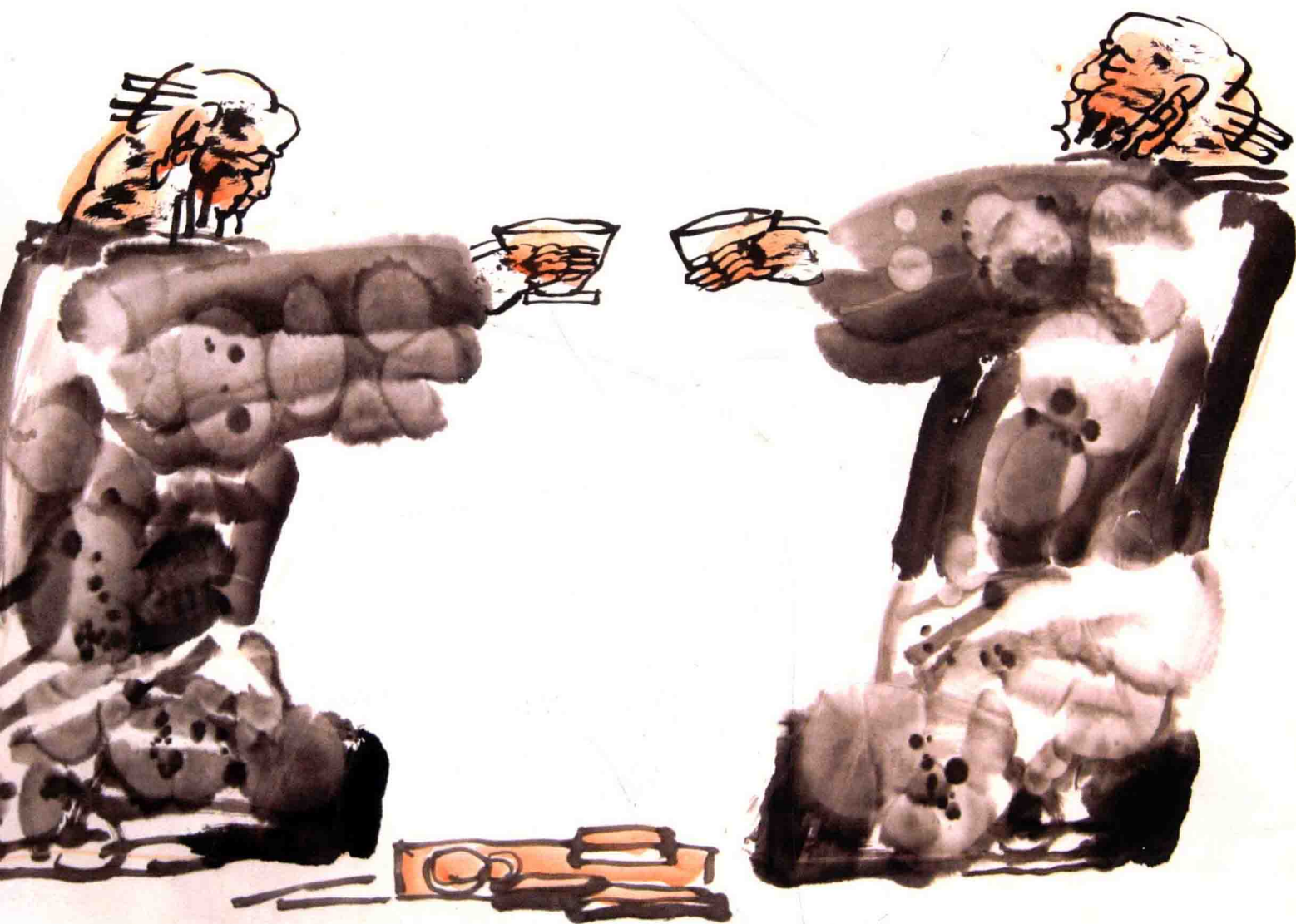
近30年来，关于中国画传统的继承与创新的论争从未停歇，其实质在于，如何理解中国画的价值意义和内在品质，如何让莫衷一是的中国画返回自身。当然，我们的论争需要在中国画本体方面展开，不能因“现实需要”而轻视了“精神表达”，因“文化需要”而轻视了“艺术价值”，应在中国画自足的美学空间中发现其与“他者”“异质”文化的差异性，并阐释这一差异性的本质与意义。

近年来，对“传统”的盲目阐释与伪理论的推波助澜和愈演愈烈的“复古之风”，以及“笔墨为上”的空洞化口号，使中国画的发展面临着一个又一个的误区，艺术再生产机制因此难以形成，在实际上当代画坛应对历史巨变的能力被大大削弱。无疑，它们反映出中国画学术的碎片化、虚无化、去经典化的倾向和缺乏文化自觉、自主与自强意识的现状。显然，我们只有超出自己的思想有限性才能看见外界的丰富多彩，只有跳出自己设置的

温故而知新 纸本设色 68cm×168cm 杨晓阳

酒逢知己 管陽曉陽 壬午年

酒逢知己 纸本设色 68cmx68cm 杨晓阳

牢笼，才能直接遭遇鲜活的生动。

借用海德格尔的话来说，艺术应是这样一种景观，它在大地与天空之间创造了崭新的诗意世界，创造了诗意生存的生命。这是不无启示的说法，只有在宽阔、浑然与博大的艺术中，人们才是大地与天空全部含义的领悟者，在我们看来，具有内在品质的艺术作品当然是一个自足世界的象征，让人洞开心扉，感受到宽广深厚并上升到生命与存在的境界。

近30年来，中国画坛一些思想者与探索者的思考与实践，给中国画坛带来了启示与清新感，他们从原有的写实的、形而下的主题的外部范畴悄然过渡到自然、历史与人的精神的内部范畴，掀开了中国画史全新的一页。

正是在这30年间，杨晓阳对中国画大写意的命题，进行了苦苦的追求、诘问与思考，他的大写意观蕴含着以一贯之又逐渐深化的人文意绪，对在历史进程中流失的美之本源进行了梳理与寻找、发现与整合，表达了一代学者、艺术家对民族文化精神、审美理想的敬畏与惜重。

他曾这样自述：“从写实到写意，我经历了30年的探索、研究过程，几乎跨越了多半个地球，我曾经把国画画得像西画，曾经深入研究素描、色彩、解剖等纯属西画系统的要素。但是，我现在彻底画成中国画，彻底画成线描和没骨的。线描和没骨完全是中国的……完全接近中国几千年的写意传统。近30年，我几乎走遍了全世界著名的美术学院和博物馆，经过对比后得出结论：东方艺术是世界各种文化形态中最好的一种形态，它的成就最高，而且从开始就是最高的，于是就形成了我自己独特的绘画追求——大写意。”他的大写意观，主要包括这样5种境界：一

曰形，二曰神，三曰道，四曰教，五曰无。其要义在于，给出了一个艺术把握世界的感性方式，而非给予探究世界本源的理性，确立“以神写形”与“以心造境”的意象表现原则，在超越有限的再想象、再发现中完成由物性到心性、由实而虚、由小到大的转换与提升，在这里，由精神的根基而生发的内在品质不再只是一种技巧，而是一种风范、一种价值意义的根基，它指向“道”之“大美”，一阴一阳谓之道，而“道”以“无”为本，“无”则为万物之源，最终归于“无”的无限与悠远，今天艺术中缺少的正是这种不变中的变化，变化中的不变化和重复。

杨晓阳大写意观及其理念，是基于这样的形势和条件提出和产生的：

1. 当代文化语境给艺术风格发现与创造提供了物质和精神的条件，使之成为风尚，艺术家们获得了发现与探索的求新意识，在发现与探索中既思考新形式的创造，也思考着自我价值。

2. 发现与探索意识的萌生，是缘于传统写实艺术价值的危机，因而艺术家借助当代文化语境的多元化复合态势的助力，在反思传统与面向未来中完成着艺术思维方法和感觉形式的转换。

3. 与此同时，西方艺术风格、流派的多样纷呈，虽开拓了中国艺术家的视野，却并没有给他们带来真实的自我感觉，也无法解决中国人及其艺术的精神与灵魂问题，也就是说，我们仍面临着存在的尴尬。这是因为，离开了本体文化，人们难以获得精神自救，艺术难以获得提升，于是寻找自我与寻找民族文化之根及其精神，便并行不悖地在相互联系中成为“焦虑”所在，自然地孕育并催生了杨晓阳“大写意观”的产生。

这个写意观的主要特点是打破了传统的时空观，把物质存

黄河的歌 纸本设色 270cm×200cm 杨晓阳

黄河的歌
八三年夏

黄俊良

在的时间和空间抽象化、主观化，从而使三维空间这一人类赖以存在的基本维度被摒弃，使作品获得了精神表现自由。杨晓阳的诸多作品都力求在这一自由空间中构建一个主观的、富有想象力的生命图景。他的形式、语言是虚构与幻想的，有时甚至是带有神秘色彩的象征主义；这些充满想象的意象，是依附于现实生活之上的，是现实生活的提升、延伸与变形，是个人内心镜像的折射；在幻想与现实相互的交叉与渗透中，创造了一个循环往复、亦真亦幻、主客观界限模糊的审美空间。

这是一种必然的价值取向，一度喧嚣的现代水墨、实验水墨等都可以看作是杨晓阳大写意命题的先声，也是艺术家自我意识的逐渐深化；从另一层面上说，大写意命题的提出，是对中国画主体性和本质意义的确认，并在诘问中完成了价值的重建。艺术创作因此从对外在表象、主题叙事、情节设置转变为内在价值、精神幻象、心灵世界的表现，一切都由时空范畴转变为心灵范畴。

诚如现象学美学家杜夫海纳所说：“艺术家在寻找自我的同时，自己也在被寻找。”这个主客体合一的命题，在大写意中被充分印证。杨晓阳的大写意观的价值意义主要不在于对客观世界所持有的认知方式，而在于它对主观境界升华的关注与强调，这种重意蕴而不执着于事理的态度，是不同于西方美学旨趣并相去甚远的，这是一种回归中国艺术本体的抉择；从宏观上解释，当然是受民族文化精神制约的，其实倒毋宁说是出于对 20 世纪中国艺术“反映论”认识模式的反叛。杨晓阳在论及此点时说：“道为一切事物之本源，国画之道重在舍其形似，舍其表象，而求其本源与本质，道是中西绘画终极目标的初级分水岭”。因为西方绘画是以“真”写“美”，而中国画是以大美去写“真”的，这个“真”便是“不涉理路，不落言筌”的“意”，而“意”则是心灵在精神层面以对世界的把握、归纳与概括、体现为符号空间的呈现，它使许多哲

万金难买 纸本设色 138cm×68cm 杨晓阳

[illegible]

愚公家族 纸本设色 185cm×170cm 杨晓阳

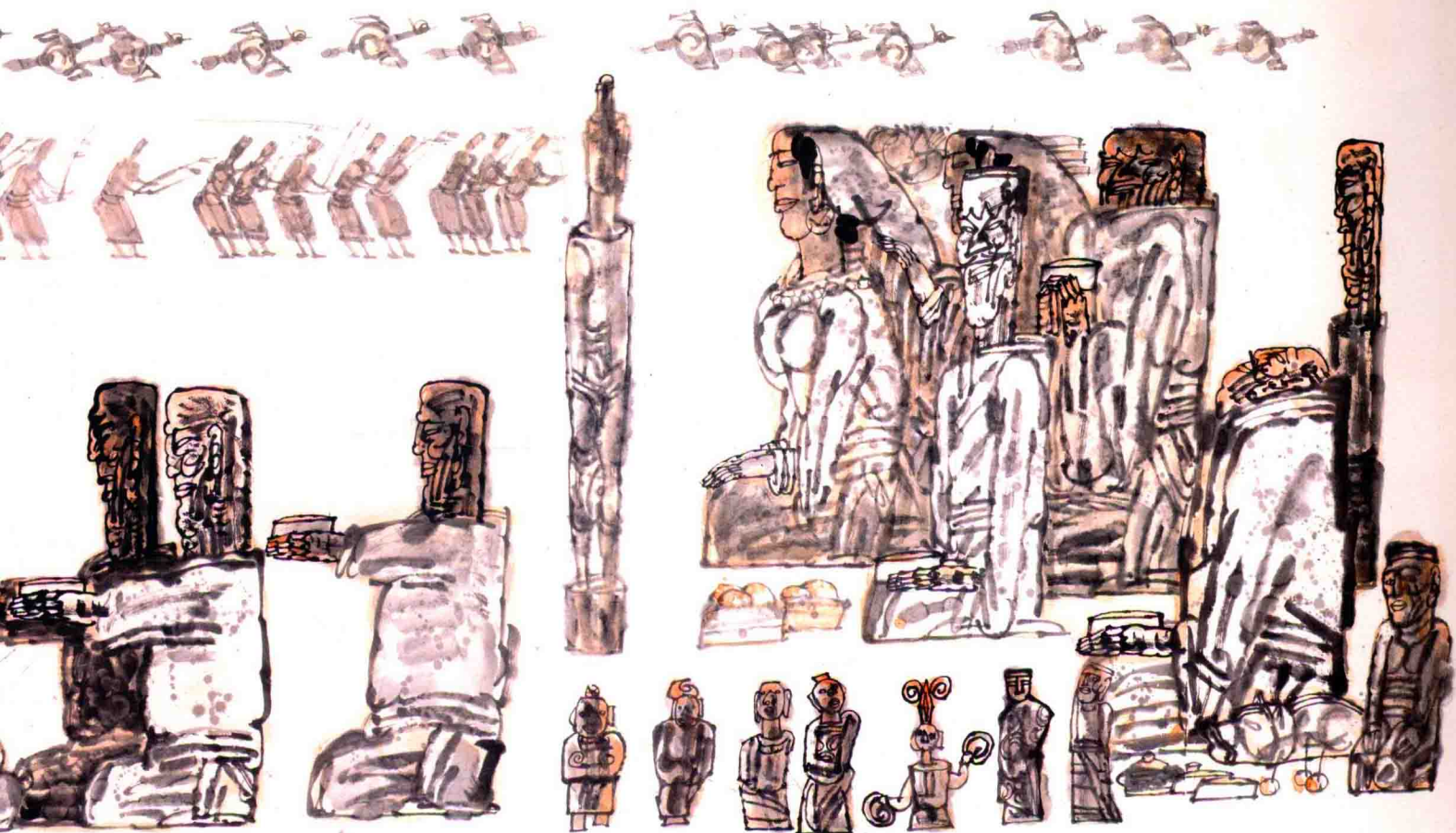
理和人生命题隐喻在具体感性且充满张力的“意”和“象”的结合体中，从而使作品增加了意义的厚度，也获得了更为广阔的审美空间。

不难看出,杨晓阳提出大写意见并多次阐释其理念,其实质是向民族精神深层和文化特质方面去寻找失落的自我和自信,给出的是走出“焦虑”和“困惑”的良方,构建“情深而文明,气盛而化神”的艺术境界,弘扬中国艺术特有的“至大至刚,配义与道”的浩然之气、充实之美。概言之,杨晓阳在大写意见中强调了其外在的大美形式——“光辉之谓大”“巍巍荡荡”“焕乎其有文章”的壮哉呈现,又注重内在的充实之美——“扩而充之”与本体性风骨的生动展示;在这一内外交融中,作品尽显“风力道”“骨髓峻”“严此骨鲠”“文明以健”的黄钟大吕式的艺术文本与精神;无疑,杨晓阳的观念思考与创作实

生生不息 纸本设色 600cm×175cm 杨晓阳

践，互为印证地助推了大写意观的成熟与传播，犹如“一石激起千层浪”，带来了写意中国画价值取向的转捩与重建。大写意观从文化上讲，是对人类精神生活中美好价值与磊落正气、浩荡风神的体认；从艺术上讲，是对艺术创作富有价值和富有洞见的根本把握，而二者都必然在大写意中找到存在的形式和表达方式。当然，人们还发现，历史往往难以定型，它没有固定不变的价值判断，这是因为，事物在此一时彼一时中，会有不同的形态表现和走势方向，而在时间流程中隐形在深层的本质性结构、意义和价值则不断浮出水面；因而，

读解杨晓阳的大写意理念时，我们既看到一种历史的必然性，同时也理解了历史的经验——它告诉我们深刻的思想见地毕竟比精明的方法更重要。

假如以没有规范的眼光去看待世界，结果将迫使价值问题超越边界，迫使中国画的程式笔墨与循规蹈矩的思维发生转义，而审美价值才能在这一过程中重建自己的家园。可见偏离“传统”恰是依循“传统”与构建“传统”的一种方式，所以，“不敬”是一种很好的兴奋剂，“转义”是一种歪打正着的美学姿态，

从来如此。

今天，我们的确已经意识到社会巨变带来的种种变化，而事实是，我们没有缺少或把握和解释这些变化的思想观念依据；当代中国画坛同样面临着这样的挑战，要求他们表现出敏感、深思和洞察力，当然回应这个挑战并不容易，唯有“言在耳目之内，情寄八荒之表”的胸次襟怀与智慧者，方能在回应这一挑战中不乱方寸而举重若轻。

丝绸之路一 壁画 4600cmx380cm 杨晓阳