

全国第八届工笔画大展

获奖作者精品集

Selected Works of the 8th National
Exhibition of Chinese Meticulous Paintings

荣宝斋出版社

全国第八届工笔画大展

获奖作者精品集

Selected Works of the 8th National

主编 窦建波

Exhibition of Chinese Meticulous Paintings

荣宝斋出版社 北京

图书在版编目(CIP)数据

全国第八届工笔画大展获奖作者精品集/窦建波编. —
北京: 荣宝斋出版社, 2011.11
ISBN 978-7-5003-1402-8

I. ①全… II. ①窦… III. ①工笔画—作品集—中
国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第188904号

主 编: 窦建波
责任编辑: 李 翎
装帧设计: 零点博文
责任印制: 孙 行
毕景斌

Selected Works of the 8th National Exhibition of Chinese Meticulous Paintings

全国第八届工笔画大展获奖作者精品集

编辑出版: 荣宝斋出版社
地 址: 北京西城区琉璃厂西街19号
邮政编码: 100052
印 刷: 影天印业有限公司
开 本: 635毫米×965毫米 1/16
印 张: 14.5
版 次: 2011年11月第1版
印 次: 2011年11月第1次印刷
印 数: 0001—3000
定 价: 98.00元

版权所有 翻印必究

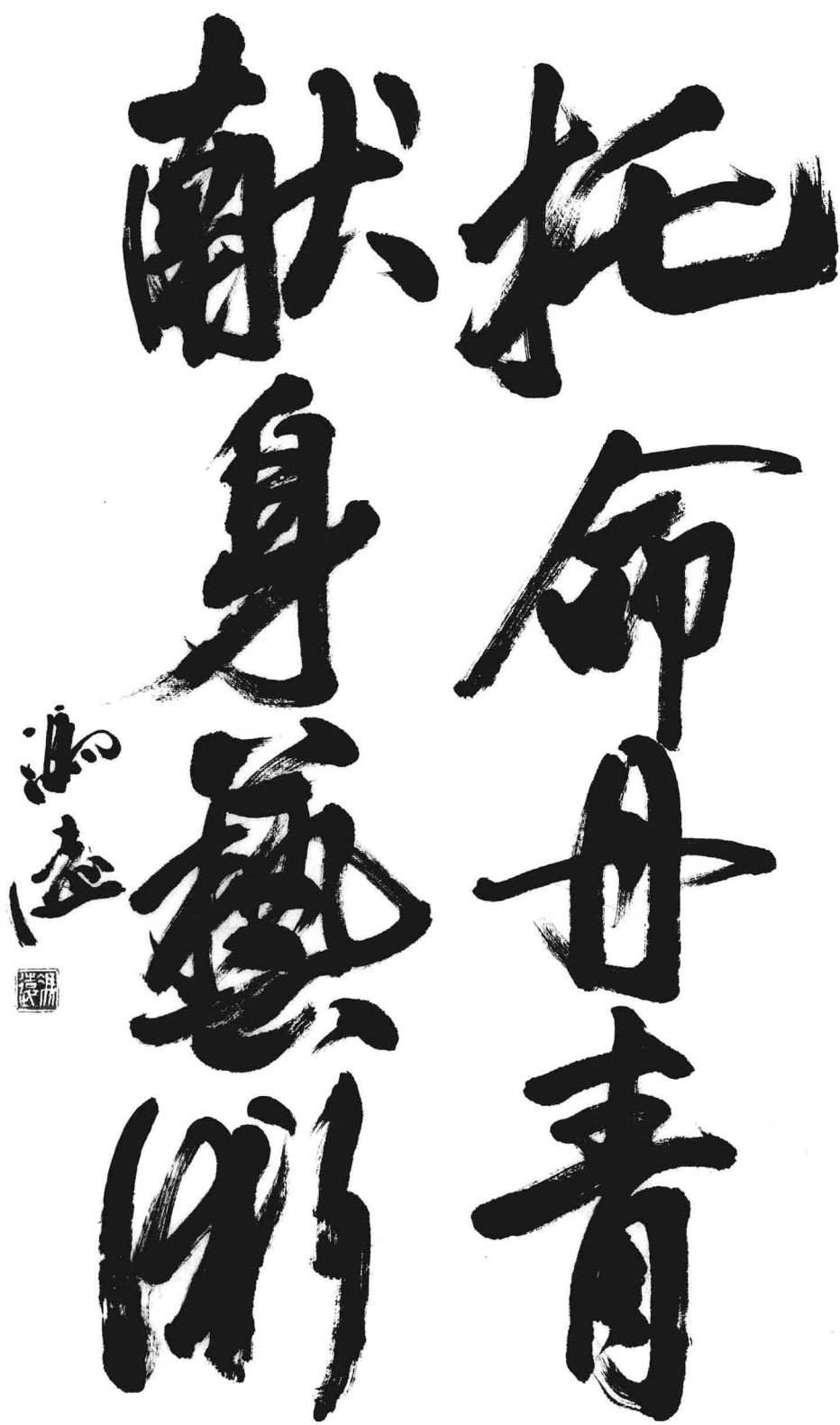
辛卯年春月

為工筆畫藝術
繁榮發展助力

賀全國第八屆工筆畫大展暨

中國新農村建設成就畫展 覃志刚

托命丹青
献身艺术

冯远题词

秋 千 青 丹

暨 展 士 畫 筆 工 屈 八 第 國 全
展 畫 繪 就 成 設 建 村 農 新 國 中
 題 為 大 利

刘大为题词

我们守望着一个璀璨的艺术黎明

林 凡

(一)

2011年3月22日，第八届全国工笔画大展进行了终评，从1100多件画作中选出400多件作品作为最终入选的大展作品，评委们一致认为这些作品的艺术水平明显高于以往各届工笔画大展。第二天，“2011艺术湖南——湖南工笔画、油画精品展”在中国美术馆举办。在这个展览中，我们能看到工笔画和油画并列，而居然没有水墨画，这真是一种匪夷所思的现象。我连续两天对中国工笔画当前呈现的独特美学现象进行了较为深入的研究和审视。我发现新一轮中国工笔画动向的整体态势已悄然注入一个新的涡流之中，它融会了新旧画派的各种炫目光彩，也融会了老一辈和年轻一代所各自秉持的美学表现心态。

在这两个展览中，我们能看到在工笔画中前所未有的超级写实主义工笔人像；可以看到单纯以线为主体的新型线描作品；可以看到崇尚画少数民族服饰的画家终于步入刻画人物形象的艺术表现之路，且成就斐然；可以看到某些画家对前辈的艺术风格进行了创造性的继承；也可以看到年轻画家极富个性的全新展示。这些作品显示出当代工笔画界的各个群体和无数个体都在坚持和守望着他们各自心目中属于自己的艺术的黎明，使我感觉到不同地域的新老艺术家们的一个艺术趋势的基本流向正在形成，就是对“意”的深入追求和对艺术形式的无限展拓。尽管有些年轻作者在面对这种新的趋向时表现出些许的茫然不知所措，但中国的或者说新东方的，甚至更广泛的表述，证实了当代艺术黎明的曙光已经开始绽现，新的工笔画的整体面貌已日渐明晰，这是一种有着极好前景的开局。

如果说上溯汉唐宋元的工笔画艺术家，尽管也有过某种多元的探索，但他们毕竟还没有认识到自己劳作的真实意义，而只是停留在“万物倒心难措笔，一生无事可伤魂”的境界。他们没有达至用自己的灵魂、自己的理想去做力所能及的深入探索和追求更高的境界。他们没有足够的心理准备，在时代变迁中坚持、守望，因而在明清文化艺术遇到权贵干预和市场利欲的冲击下竟一触即北，放弃了所有这些本应坚持的艺术准则，拜倒在金钱和权势之下，溃不成军。就像明清转型时期那些所谓大师们，包括“四王”、“吴门”……其作品都显现出他们的精神空白，那就是在他们整个创作中自始至终都没有弄清楚“汉唐风骨”、“宋元华彩”是什么东西，这就是他们的悲哀。

如今，又有人谈到“中国画本体笔墨情趣的丧失是一种悲哀”了，又有人谈到“需要独具慧眼去革新观念”了。这种情况特别像近年来书法界的“今体”的凸现一样，绘画界也有“今体”，其基本特征就是把千百年来一贯秉承的各种美学基本原则且不论已经存在多少年的流派、风格、境界和美学结构彻底抛弃，而另行创建自己的艺术王国。是的，光靠明清两代时期的“麓台画派”、“吴门画派”，以及陈、董、沈、文这些人，一直到人物画中的费丹旭等末流之作，是振拔不了已经荏弱至极的艺术颓势的。这种颓势一直迁延到20世纪中期，才有新中国成立以后的全面扬清去浊、争相竞逐、革故鼎新的现象产生。我认为离开形，离开对自然的

深刻理解，离开意，离开情感，是不足以振拔颓势的。

为什么有人看到摄取西风的末流，去杜撰玄怪、扬簸淫嬉的现象之可悲，而呼吁神思爽健、意绪深沉的宋风唐骨的回归呢？这是值得深思的事。

1987年，中国当代工笔画学会成立，就兆示着这种巨大变革的开始。20多年来，该学会力倡新风，除了宣扬有一定成就的大家风采以外，更提倡夯实基础，着眼于拔擢新人，把学会的整体工作当成构建、展拓未来的台阶和桥梁来做，所以我们的工笔画展才一届又一届地把着眼点放在构建未来、奠定基础这种艰辛而繁重的工作中，放在展示创作、宣传成就、培育新人等重点上。

当然，大师有大师的追随者、崇拜者。而我们与全国其他大型美展以及各种层次的协会、画院的任务迥然不同：在我们的历届大展中，见到的多是新面孔，多是人们所不曾垂青和关注的无名画人；一批又一批默默无闻的中青年画家正是通过我们这个学会走进了艺术殿堂，使更多卓有才识并可能获得更大成就的画人看到了自己的艺术前景。我们这样做，正是本着学会成立时制定的宗旨所承诺的那些富有光彩且富有理想的既定模式去工作的。我们的画展采用高稿酬、高奖金并全额收藏的模式来提示人们，这里是一条能通向高端艺术之路，并且是一条其回报与画家所付出的辛劳大体相等的艺术道路。这就是本学会举办历届大展的基本命意之所在。

本着对画家有利、对收藏者有利、对市场有利、对艺术尤其有利的原则，本学会举办的大展一贯坚持公开、公正、公平的原则和一系列基本工作理念，着眼于寻找新的丹青托命人，着眼于寻找艺术的创新模式，着眼于寻找通向未来的阳关大道。我们着眼于此，奋斗于此，我们的大展才能成为一个众望所归的艺术品牌，我们的大展才能具有一呼百应的作用。

现在，参展的画家人数越来越多，参展地区越来越广泛，投资金额越来越大。而投资办展的人也越来越多，他们明白自己投资的真实意义，他们知道能集中收藏、集中展示工笔精品，于私于公都大有好处。这样，有了学会、画家、收藏家、投资人、评论家的多元合作，展览才会越办越好，才有可能越办越有水平。

（二）

从一开始，本学会就力图从多方面开启对“意”的深度探索和表述，如对工、写两方面的融和，对传统和革新的正确理解，对工笔本体语言张力的坚持和突破，对以写实为主并兼及多种形式的探索，均给予全面的关注。

我们认为“意”为艺本，有意乃高，无意乃下。“意”是对情感的一种宣释，而对情感的宣释正是所有艺术的本质。我们认为工、写两方面是应该并重的。“意”不一定专属于意笔，“工”也不一定就没有深邃的意趣。中国绘画传统不一定专指崇尚笔情墨趣的水墨画，也不一定专指注重线和色的丹青技艺。中国水墨画和施以色彩的中国画是构成中国伟大绘画艺术体系的两翼，不应该扬此抑彼，也不可能去扬此抑彼。

至于目前在各种展览中，水墨画量多，工笔画获奖面大，可以说是暂时现象。我们的艺术整体趋势是两相融会，你中有我，我中有你，但又能保持面貌各异、风格迥然。中国艺术在各个发展阶段均有此长彼短、此强彼弱的现象，这是人类文化发展过程中的必然现象，用不着为此争论，无端地欣喜或喟叹。作为文化艺术理论的前驱和引路人——评论家，尤其不宜为此而

发表一些偏颇见解，这会使初入艺坛的广大青年画家感到困惑。

事实上，本学会对于创作中的“抠”，对于自不量力的盲目求大以致落入“大而无当”的尴尬局面，对于泥于工细而忽视艺术的整体效果，对于媚俗的喜好和刻意追求而忽视高雅的表现等，是素所不取的。而如果把当今画坛上的所有不当之处、所有毛病都归之于工笔，历数其非而喋喋不休地予以指责，这无疑是不公允的。

唯今唯尚是强调“趋同”，强调对各种风格、各种流派的兼容并蓄。当然，这并不是指要去泯灭艺术个性，斫煞创作风格，艺术传统常常容易被妄加误判。艺术之神永远关注着均衡的发展，你的创作一完成，就成为了历史，这才是不朽的！所谓过眼烟云、匆匆过客，肯定是那些自命高强或妄自菲薄的人！

(三)

中国文化的发展轨迹是清晰可扪的。只要你的作品能充分地显示当代精神，就在历史的进程中挂了号，就会有永恒的价值。在中国画中，从数量上讲，水墨画肯定是老大。我曾经说过，从事工笔画的人大约只有专画水墨画的人数的1/10，而水墨画家创作出来的作品又使这个比例放大100倍，甚至1000倍。

作为弱势群体的工笔画家和有着单一工作目标的工笔画社团，就必须在这种逆境中紧张工作，如履薄冰般地兢兢业业，力争生存和发展，才能使自己的作品在激烈的竞争中立稳脚跟，并争取获得广大受众的垂青。根据比较精确的统计，即使是最用功的工笔画家，一辈子所能创作的工笔画作品只有100多幅。特别是某些上了年纪的工笔画家，一过70岁，由于体力和眼力不济，就基本上不画工笔了，画不动了。所以我特别珍视这些画家的作品，珍视他的展示量和展示规模及其出版量和出版规模。我希望研究工笔画的学者们关注这种现象，在你们的史学论述中做一点儿有益于这方面的策略性倾斜。

当然，艺术评价无论如何仍然是质，而不是量。当年，蘅塘退士选编《唐诗三百首》时可能走眼了，竟没有把一生只有两件作品传世的张若虚的《春江花月夜》编进去。后来，闻一多对这篇千古绝唱、以孤篇压全唐的《春江花月夜》没有入选《唐诗三百首》表示强烈愤懑，并在他选编的《唐诗选》中做了补正。在美术范畴中也有类似的现象，由蔡京掌控的《宣和画谱》和《宣和书谱》，竟没有把张择端的《清明上河图》和苏东坡的书法编进去。当然，这种现象不同于《唐诗三百首》，其中肯定有政治因素在作祟。我希望今后编纂出版的画史不再出现类似的现象，因为某个人撰写的历史毕竟拗不过整个中华民族的文化大史、文化大观，毕竟只有真正的历史才是永恒的。为此，中国工笔画学会准备编纂自己的中国工笔画史。

本学会还非常关注舆论和媒体对绘画创作的作用，所以我们创办了《丹青报》杂志和《中国工笔》网站，编辑并出版了《丹青文萃》、《丹青五十家》，我们还准备启动建立“中国工笔画艺术馆”（或“典藏馆”），都是为了使作品数量处于劣势的工笔画能永久地集中保存，集中展示。

中国艺术的丹青托命人究竟在哪里，我不知道。我们只是守望着将要出现的艺术黎明，我们会锲而不舍地等待着！

林 凡：中国工笔画学会会长

工笔，为中国艺术“当代性”代言

牛克诚

每个国家都有生成于自身当代文化的“当代艺术”，即反映着当代文化的时代进程，体现着当代文化的时代精神，适应着当代的视觉审美，贯穿着当代的思维与意识，凝聚着当代的感受与情感的艺术创作形式。

中国艺术的“当代性”不应该为满足西方的想象而捏造，而应该是中国当代文化自身独特性的直接呈现。“消极的”、“批判的”、“颓废的”等等形式，只是被捏造的中国“当代艺术”的“当代性”。而当我们真正地回到中国当代现实，回到我们自身的文化逻辑与艺术逻辑的合理进程中来考察，就会发现积极的、正面的“建设性”才是民族文化伟大复兴的中国当代文化语境下的“当代性”。

我们看到在中国造型艺术的诸多形态中，大概只有工笔画与中国当代文化的历史进程基本同步——20世纪八九十年代开始振兴，新世纪以来渐趋繁荣。这一历史“巧合”昭示了工笔画与中国当代文化之间的共生关系，有如青铜器与商周文化的历史一致性。这是一次具有重要的历史同步，决定了当代工笔画与当代文化之间密不可分的表述与被表述关系。

历史就这样选择了工笔画。就像唐宋时期的工笔画产生于那样一个社会文化繁荣时期一样，当代工笔画也适逢中华文化的伟大复兴，昂扬、强健、积极、向上的精神气象，成就了华夏民族华美、精致并具有正面取向的艺术形态。当代工笔画以注重色彩、造型，尊重制作、装饰、媒材等艺术主旨，拨正了自元代以后中国画的“非绘画性”倾向，从而使绘画回归绘画，实现了中国画从解构到建构的正面建设。因为有了当代工笔画，我们才可以为“中国画”重新定义，让中国画的“笔墨”这一核心概念放大为绘画的普遍性。这实际上是用“绘画性”建构着中国画学的当代形态。这一画学建构与当代工笔画的精致态度以及制作意识一样，体现了一种“文明主义”或“文化主义”的精神，而与以解构、批判为特征的“反文明”、“反文化”等价值取向大异其趣。因为人类文明就是不断趋向精致的历史，人类文明史也是一部以工具造物的历史^①。工笔画正是以其精致的态度、理智的精神、严谨的工作表现出对于人类文明的高度尊重，它似乎不如以“批判性”为标榜的当代艺术来得深刻，也似乎不如动辄以哲学、文学或书法说事的水墨写意画来得玄奥，但它却在与人类文明大趋势的一致性中，绽放其具有永恒价值的理性与道德美感。因此，正面建构是一种文化态度，工笔画正是以这样的态度应和着中国当代文化的建设性主潮。

还必须指出的是，当代工笔画是中国画自身发展逻辑在当代的自然呈现，工笔画的当代性既不能以西方意识来构想，也不能完全用传统来代替现实。如果说水墨写意画是在强调了绘画的民族身份的同时而固封了自己的创新步伐，所谓的“当代艺术”又是以装置、影像等现代手段描摹着西方的观念意识，那么可以说当代工笔画既一往情深地承接了中华本土的浩瀚文脉，又敞开胸怀吸纳着世界文化艺术之广泛资源。一方面，工笔画超逸于传统士大夫的

文化土壤，却紧紧维系着中国艺术的“写意”纽带，同时在形式语言上全面地满足了民族传统的视觉需求；另一方面，工笔画又在工具媒材及技法方面不拘一格地借鉴于油画、日本画、版画等，从而极大地拓展了中国画的表现空间，并让中国绘画以“绘画性”成为世界绘画的普通一员，而不是另类的一员。

用本土经验消解西方的文化殖民，以开放姿态促进民族传统的再生，这是20世纪以来中国艺术的两个基本发展趋势。从历史上看，这两个趋势的发展并不平衡，时或“民族主义”一枝独秀，时或“西方语义”甚嚣尘上。只有在“当代文化”这个特定的语境中，两种趋势才具有均衡发展的可能，而当代工笔画就出现并定格在这两种趋势的历史交汇点上……

牛克诚：中国艺术研究院美术研究所研究员、中国工笔画学会副会长

①参见牛克诚《工笔：精致时代的艺术表征》，（《时代丹青——2010中国工笔画名家邀请展作品集·前言》，人民出版社2010年9月出版），牛克诚《工笔：制作之美》（《对话当代——中国青年工笔画名家邀请展作品集·前言》天津杨柳青画社2011年4月出版）

风骨千秋

窦建波

232cm × 120cm

纸本

2010年

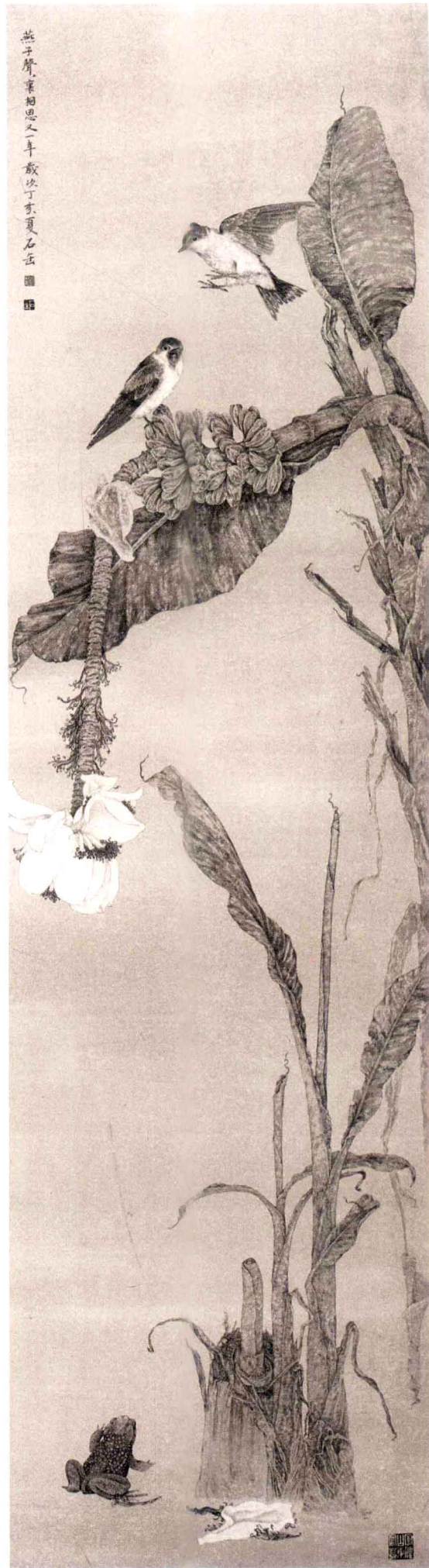
获全国第八届工笔画大展特等奖

谷雨时节 奚建波 58cm×47cm 纸本 2007年

玉兰花开
奚建波
176cm × 47cm
纸本
2007年

蕉荫
奚建波
176cm × 47cm
纸本
2007年

田园系列之一

窦建波

93cm × 44cm

纸本

2008年

清香溢远 窦建波 58cm × 47cm 纸本 2008年

清秋
寒建波
93cm × 44cm
纸本
2008年