

对话时代

中国书画工笔画名家巡回展作品集

天津杨柳青画社

河北省宁晋县河渠镇政府 编

对话当代

中国书画名家巡回展作品集

林风

河北省宁晋县河渠镇政府 编

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

对话当代：中国青年工笔名家邀请展作品集/河北省
宁晋县河渠镇政府编. —天津：天津杨柳青画社，
2011.6

ISBN 978-7-80738-717-6

I. ①对… II. ①河… 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088995号

出 版 人：刘建超

出 版 者：天津杨柳青画社

地 址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网 址：www.ylqbook.com

制 版：北京锋尚制版有限公司

印 刷：天津市豪迈印务有限公司

开 本：1/16 889mm×1194mm

印 张：5.5

版 次：2011 年 6 月第 1 版

印 次：2011 年 6 月第 1 印

印 数：1 — 3 000 册

书 号：ISBN 978-7-80738-717-6

定 价：45 元

丹青神韻

何家英題

工笔：制作之美

为“对话当代——中国青年工笔名家邀请展”而作

“对话当代——中国青年工笔名家邀请展”于2010年10月18-28日在河北省宁晋县中国·河渠393工笔画艺术区举行，共展出32位60后青年工笔画名家的82幅佳作。这些作品主题内容广泛，技法风格多样，时代与民族特性交融，学术与市场价值并重，是当代中国工笔画新生代创作实力的集中展示。

新生代工笔画家成长于改革开放之后，他们享用着新时代的思想与艺术资源，从而以一种具有探索精神的语言样式，贡献于中国画的当代形态建设。特别是在创作手法上，更是展现为多种形式，既有传统的三矾九染，又有借鉴于油画、版画及日本画等的厚涂、拓印、滴洒、贴箔等。这些手法，往往被称为“制作”或“制作性”并成为被诟病的对象。“制作”或“制作性”就像是一份特别不好的成绩单，一直为工笔画在中国画坛的正面形象减分。

然而，“制作”真的是一个十足的负面东西吗？我们真的应该疾恶如仇地贬低它、诋毁它吗？如果真的放弃了制作，我们还能够保持绘画那原初的、完整的意义吗？

在我国古代对于“画”的认识中，画即是制作的产物，因而人们用一个动宾结构的词“作画”来表述绘画创作行为。在我国早期绘画理论中就已使用这一概念，如南朝宋王微《叙画》即言：“夫古人之作画也……”在“作画”这个意指绘画活动的语义结构中，规定了“作”作为动词的性质，而画是被“作”出来的。在这一点上，西方的早期认识也是如此。在希腊语中，“制作”称为poiein，由其衍生的poietike（制作艺术）即类似于“作画”。在希腊人的观念中，所有生成（genesis）分为两类，一个是自然的，一个是人工的，前者称为“生长”，后者称为“制作”。“制作”的手段与方式就是“技艺”，它既包括物质生产技术，也包括艺术创作，诗人、画家与陶工、木工一样，都是通过制作而使作品呈现出来。画是“作”出来的，就如同一个陶器被做出来一样。由于有了这样的制作认识论的哲学起源，西方文化才格外推崇制作。在艺术上即是这样，它们给予达·芬奇、安格尔等以极高的艺术史定位，而《蒙娜丽莎》、《大宫女》却都是不折不扣的制的作品。

在中国早期哲学中，也有与古希腊类似的对于制作的认识。儒家的另一位代表人物荀子认为，人性中有一种不满足于事物自身天然状况的力量，同时也因为“目好色，耳好听，口好味，心好利，骨体肤理好愉佚”等情志，人类便总会在创造中改造自然之物：“陶人埴埴而为器，然则器生于陶人之伪，非故生于人之性也。故工人斲木而成器，然则器生于工人之伪，非故生于人之性也。”所谓的“美”也便因此产生，即他所说的“无伪则性不能自美”。基于这样的认识，在儒家那里，人工的“伪”也是受到同样重视的，甚至在儒家美学中，因“伪”而生的“绚丽”还格外受到尊崇。

然而，中国古代艺术在后来的发展，一直被道家的自然、无为以及禅宗的清虚、玄淡所主导，那种制作的观念及其创作方式也就一直扮演着被贬低、被诋毁的角色。尽管淡然无极一定也是艺术上的一种至高境界，但当这种境界成为晚期中国绘画的唯一创作诉求后，那种由制作来支撑的绘画创作就被定性为“俗”而受到全盘压制，中国画也就走上了一条以书写性来代替制作性的“非绘画”的道路。

绘画始于制作、因于制作，制作是绘画的基本规定。绘画从在纸上落下第一笔起，即是开始了一个制作的过程。即使是在文人画体系中备受推崇的苏轼、董其昌，他们的画作也都无一不是制作的，只是他们的画

作比起院画家的更为简率罢了。简率被装点为“写意”而被无限拔高，而制作则被说成“板”、“刻”、“结”而被纵情蹂躏。这就是宋代以后的文人画家的艺术策略，以及在这种策略操纵下的绘画史逻辑。在这样的逻辑中，一切与制作相关的观念、技法及风格等，如工致、造型、色彩、装饰、材质、绚丽等，也都同样饱受非议。实际地讲，这样的绘画史逻辑，从根本上是在消解绘画，是在用一种“余技”或“业余”的主张，把绘画变作一种不叫“画”的东西。这一带有强烈“反文明主义”色彩的绘画史逻辑，与中国古代文人消极避世的心态若相暗合，也与自宋代以后中国封建社会的整体衰落进程相伴随。

人类文明史表明，我们的物质生活品离不开制作，我们的艺术作品也离不开制作，我们真的没有什么理由非要那样诋毁制作而后快。相反，我们倒是应该大张旗鼓去赞美制作，张开双臂去拥抱制作，因其如此，我们才会更贴近文明。文明就是一部人类的制作史。从这个意义上讲，工笔画尊重制作，其实是在尊重人类的智慧与创造力，工笔画家是一群对人类创造怀有感恩与敬畏的“文明主义”者！

人类因制作而区别于动物，人类的存在正是在制作中得到自我确证的。绘画也是一样，艺术家正是在制作中而使其艺术构想、艺术理想以及自我价值得以实现。通过细致描绘而制作工笔作品，其实是在细致地表达作者自己，他在制作中触摸并感悟存在。

工笔画的制作体现为一种踏踏实实的工作方式，对于细节的完美苛求、不厌其烦的精雕细琢，凝聚着自始至终的专注精神，它不仅是痴迷于每一个绘制过程而心无旁骛，更重要的是，它深切地相信，在那样的过程中，在它所摩挲的每一个细节中，都蕴含着事物的本质与至上精神——那个通常被表述为“道”的东西。因此，工笔画家不会去在虚无飘渺的空间架构中去空谈所谓的神韵、意境等，而是把关注的基点放在眼前的一切，他们的工作就从一个具体细节开始，一点一点地建构起一种实在而诗意的空间。在当今这样一个浮躁的社会中，这种专注的、踏实的对待事物的态度，可以改善人们对于世界的感受，让人们变得安静与温和。在当今这样一个粗制滥造盛行的时代，细致打磨、精益求精的制作意识，可以让人们摆脱心理的狂躁，从而耐心地去倾听那隐藏在事物背后的真谛。每一件因制作而精致的工笔作品，都可以让人们透过那精微的语言表面，领受那绘制过程的一丝不苟，它散发着格物致知的理性精神和兢兢业业的道德力量。

在中国画的创作方式中，与“制作性”相对的是“书写性”。书写性作为中国画创作的一种重要价值取向，也同样助长着中国画的“非绘画”性。它用书法的原则代替了绘画的原则，并且巧妙地拉起了“写意”旗帜，使“写意性”与“书写性”几乎成了同义语。而事实上，作为中国画乃至中国艺术最高精神境界的“写意”，并非只是率意书写、直抒胸臆这一种表现方式；工笔也是“写意”艺术，只是它的写意形式与水墨逸笔不同，工笔是写意中国画的内省形态。

与水墨写意的纵意挥洒不同，工笔画的绘制过程处处保持一种情感的内向与控制。它不似水墨写意那样一吐为快，而是让内心深沉的情感在制作过程中静寂地潜入作品，因此，即使是一张小幅工笔作品，也都蕴含着内省而深厚的力量。复杂而有序的制作程序，为工笔画打磨出精粹而含蓄的内美，一切材质和技法，都因这样的制作而隐隐闪烁着温情的光辉。制作的合规律性，在工笔画有节制的创作中，呈现一种礼仪与制度的力量，从而让工笔画弥散出典雅精致的贵族性。

工笔以制作为美，工笔因制作而美！

目 录

序

刘泉义.....2	程健.....26	刘振波.....55
苗女	童年记忆系列之一	岁月
牛克诚.....3	童年记忆系列之二	雪山祥云
花溪碧	童年记忆系列之三	莘莘工笔情
莫晓松.....4	阳先顺.....29	张贤明.....58
太行山写生之一	花动	空山
兰花	梦里徽乡	小池
太行山写生之二	徐惠泉.....31	幽谷
王冠军.....7	荷韵	吴鸥.....61
风花雪月之二 望尽天涯路	往事	雪景
锦瑟华年（习作）	胡建国.....33	郝利民.....62
经典情怀系列之一 此情可待	玉树闲云图	空山新雨
罗寒蕾.....10	江山多秀色	山雨欲来
单眼皮的小西	雷苗.....35	清音
清之三	浮水印之一	周雪.....65
妆	浮水印之二	花儿多多
潘缨.....13	浮水印之三	纯真年代之二
双猫图	方政和.....38	纯真年代之三
侗女纺线	异·度	陈骅.....68
姐妹	曾·经	小寒
夏荷生.....16	赵栗晖.....40	王之凤
竹林霜设色	遥远的印象	明月静乾坤
陇西野百合	征战	倪春林.....71
迎春	精卫	水立方·祥云
谢宗君.....19	王利.....43	孙恺.....72
东湖一景	大漠连太空	醉春
新安春水涨	五星红旗在这里飘扬	花季系列之三
贾宝锋.....21	探月	追忆
三尚（局部一）三尚（局部二）	王海滨.....46	刘丽.....75
三尚	憧憬	蕉荫
李大成.....23	甘永川.....47	踢毽子
秋籁无声	荷花系列之一	放风筝
寥落寒秋多寂寞	荷花系列之二	张利涛.....78
晚秋逸韵	荷花系列之十	采莲曲
	姚秀明.....50	高原之晨
	花鸟之一	
	花鸟之二	后记.....82
	李青稞.....52	
	藏族姑娘之一	
	藏族姑娘之二	
	藏族青年	

画家及作品

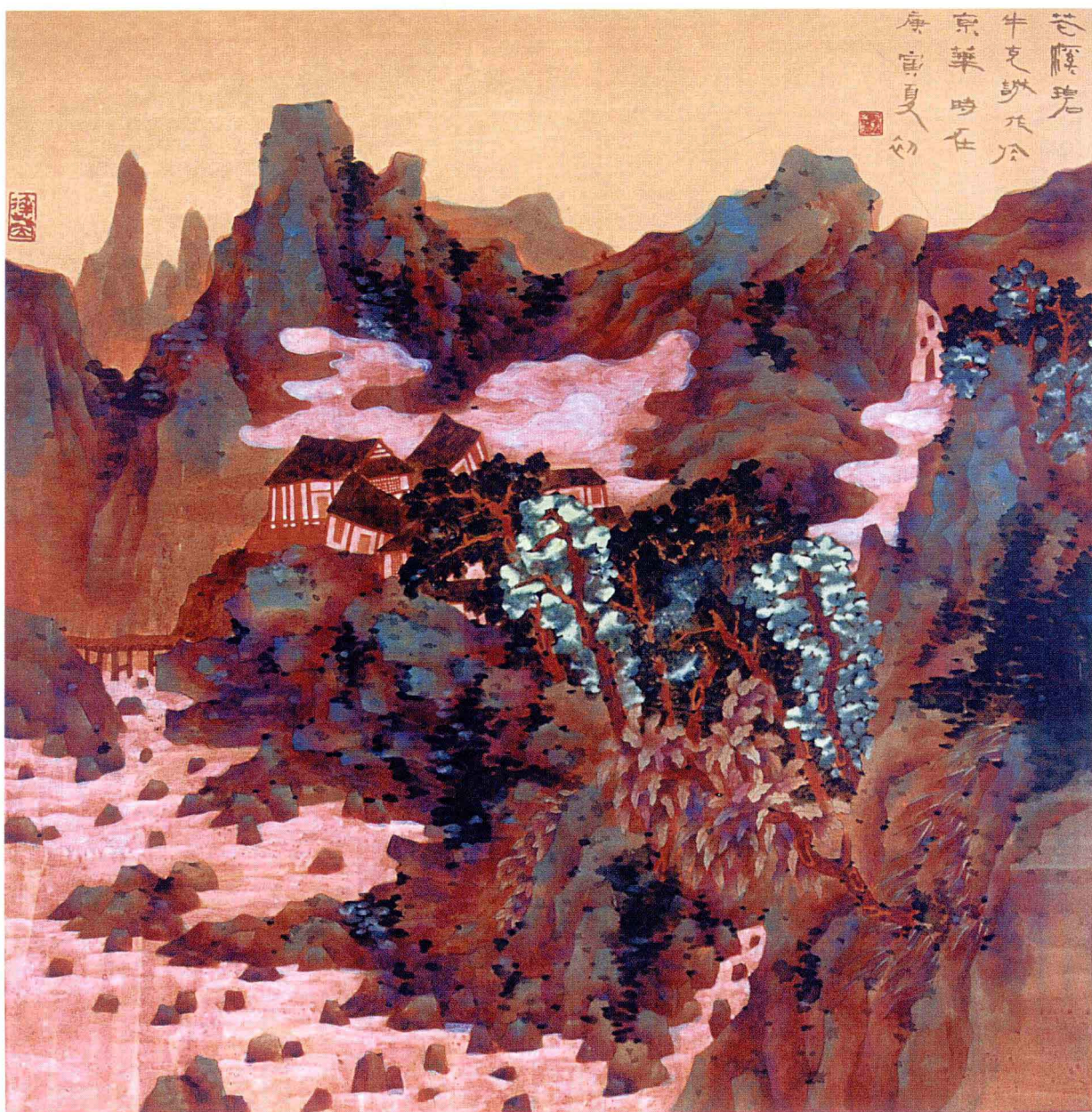

刘泉义 1964年2月生于河北省清苑县，现为中国美协会员，中国工笔画学会理事。1989年，作品《苗女》参加第七届全国美术作品展，获铜奖。1991年，作品《祥云》获当代工笔画学会第二届大展优秀奖。1995年，作品《二月花》参加第八届全国美展优秀作品展。1997年，作品《银装》参加全国中国画人物画展，获银奖。该年获文化部中国画坛百杰奖；获首届《国画家》学术邀请展优秀奖。1999年，作品《满树繁华》获第九届全国美展铜奖。

苗女

牛克诚 1961年生于辽宁抚顺，1983年毕业于北京大学历史系，1987年毕业于中国社会科学院研究生院历史系，获史学硕士学位。1994至1997年间作为东京大学外国人客座研究员、日本文部省特聘海外艺术家（画家）在日本学习日本画技法并从事绘画创作。绘画作品入选首届北京国际美术双年展及第十届全国美展、第十一届全国美展。担任多届全国工笔画大展、首届全国重彩画展、首届全国岩彩画展的评委或学术主持；获中国美术家协会与中国工笔画学会联合颁发的重彩画创作学术奖，并获首届中国美术奖；学术专著《色彩的中国绘画——中国绘画样式与风格历史的展开》获第六届国家图书奖、全国优秀艺术图书一等奖。现为中国艺术研究院美术研究所研究员、博士生导师，享受政府特殊津贴专家，中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，担任全国艺术科学“十五”规划国家重点课题《中国传统色彩学》项目主持，任中国工笔画学会副会长，中国美术家协会中国重彩画研究会副会长，北京当代中国书画研究会副会长，北京印社理事。

花溪碧

莫晓松 1964年生于甘肃陇西，1986年毕业于西北师范大学美术系。2002年毕业于中央美术学院郭怡花鸟画高研班。现为北京画院专业国画家，国家一级美术师，中国美协会员，全国青联委员。

《春到红墙》获全国当代花鸟画艺术大展金奖，《石痴米芾》、《荷塘》、《暗香》、参加第七、八、十届全国美展；《荷塘逸趣》参加全国百年中国画展；《清荷》、《秋颂》参加全国首届中国画作品展和第二届中国画作品展；《微茫》、《乡村之秋》参加首届全国花鸟画作品展和首届全国山水画作品展；《冬至》、《河西九月天》、《熏风》参加世纪之光中国画提名展以及迎接新世纪·法国中国画艺术大展；《夏绿》等十幅作品参加关照自然·全国著名中青年花鸟画家作品展。《梦回故乡》、《秋声》、《荷塘》分别参加第一届、第二届、第三届全国画院双年展及第二至五届工笔画大展并获奖。

太行山写生之一

兰花

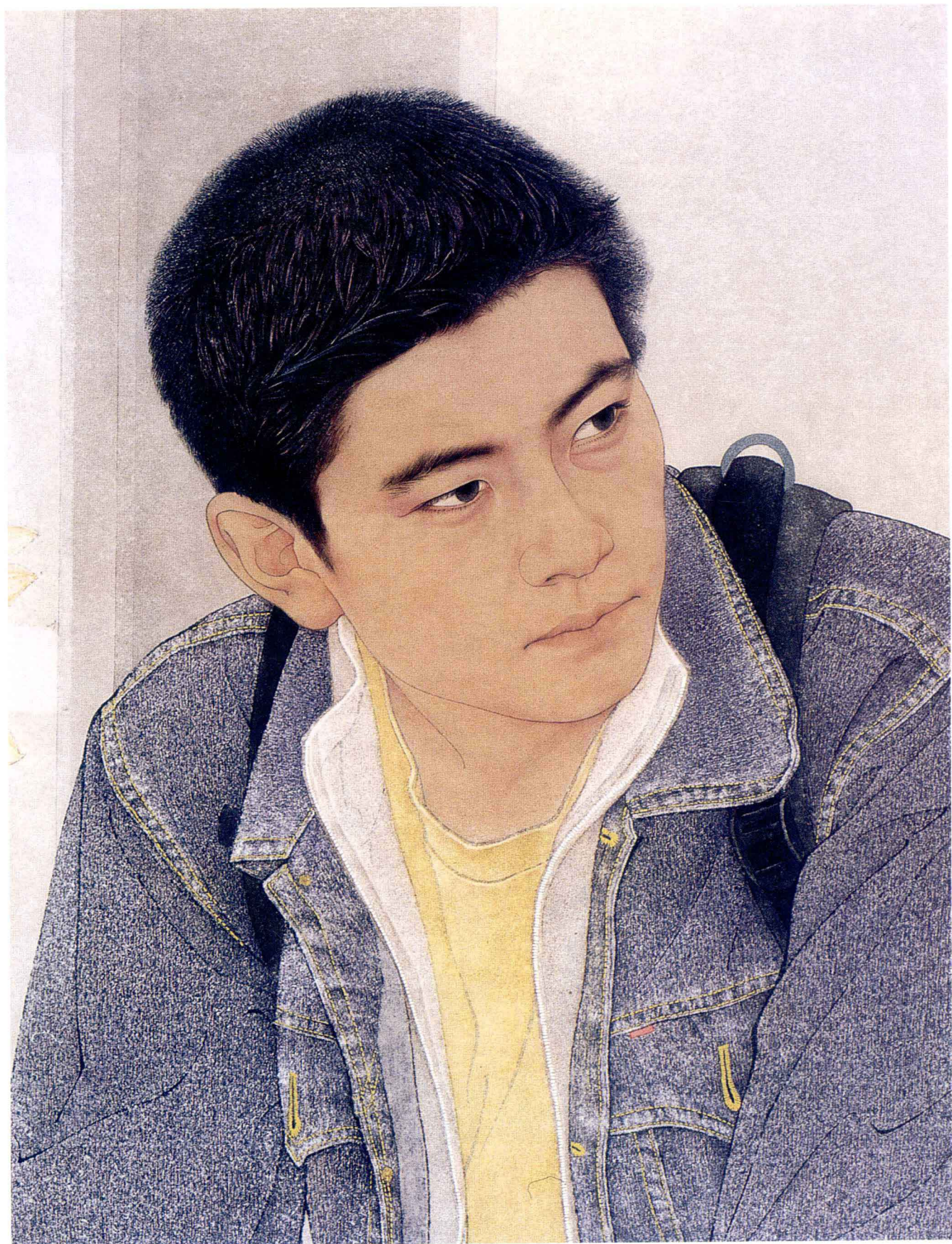
太行山写生之二

王冠军 1976年生，黑龙江望奎人。1998年考入中央美术学院中国画系，2002年本科毕业并获学士学位。2006年研究生毕业并获硕士学位。现为北京画院画家，国家一级美术师，中国美术家协会会员，中国工笔画学会理事，北京工笔重彩画会理事。

风花雪月之二 望尽天涯路

锦瑟华年（习作）

王冠作品 经典情怀 系列·1
NIGHT HERE WAITING · RICHARD MARX

compact
disc
DIGITAL AUDIO

HDCD

SHCD-5281A

ISRC CN-F13-91-028-10/A.J36

经典情怀系列之一 此情可待

罗寒蕾 1973年生于广西，中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员，中国重彩画研究会理事。1998年任教于华南师范大学美术学院，副教授。2008年调往广州画院工作，国家一级美术师。

作品获2009中国百家金陵画展金奖，获中国改革开放30周年全国美展优秀作品奖（最高奖）、全国第三届中国画展优秀作品奖（最高奖）、全国第七届工笔画大展铜奖、全国第六届工笔画大展优秀作品奖、庆祝中华人民共和国成立60周年——广东省美术作品展览金奖、第八届广东鲁迅文学艺术奖。

单眼皮的小西