

中国当代著名画家个案研究

石齐

SHI QI
XIANDAI
CAIMO

现代彩墨

主编 贾德江 段传峰

• 中国工人出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代著名画家个案研究. ① / 贾德江 段传峰主编. — 北京:
中国工人出版社, 2004.8
ISBN 7-5008-3370-9

I. 中… II. ①贾… ②段… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070335 号

编辑人语

当代著名人物画家石齐，是一位传统与现代造詣精深的艺术家。从他十岁设计舞台布景起直到现在，他无休止地、锲而不舍地耕耘在中国画领域。五十多个春秋的汗水铸就了他——不但在人物画方面成就卓著，在山水画、花鸟画甚至油画、书法方面皆别开生面，引人关注。他是一位在中国画坛上独树一帜的实力派名家，其影响极其深远。人们不会忘记上世纪七十年代的石齐，以其充满生机活力的笔墨创作的《迎春》、《泼水节》等一系列新颖作品，为当时死气沉沉的中国画坛吹来一股清新之风。但他却借改革开放之风，毅然放弃了已被社会认可的「石齐画风」，有见地的提出了中国画的多面体和一切绘画的三象并举的主张。画坛又出现了如《霸王别姬》、《辉光无限》等一大批三象融为一体的佳作。这种具象、抽象、印象三象融为一体的开宗立派的画风是前所未有的，它给二十一世纪的中国画艺术发展带来了新启示，其意义无疑促进了中国画从传统转向现代，起着不可忽视的作用。

石齐艺术创新的成功之处，就在于他善于在纵向继承和横向借鉴的交叉点上发现了自己，发展了自己，同时也应归功于他对事物认识美学的深化、升华。智慧与才能使他有独到的悟性，使他敢于也善于把人类一切文明成果，吸收、借鉴并加以创造，净化为民族艺术的独特形式和语言，为我所用。为了表达现代人热烈而奔放的情感，他又大胆地开拓民族绘画色彩形式的现代美学价值，首创在中国水墨画中独立用色塑造形体与空间。他创建的全新的现代艺术观念、绘画语言和极富艺术个性的艺术形式，刷新了人们视觉的感受。他所突出的抽象形式美学而建立的一种新的视觉经验，可以直接与西方对话，率先走向世界，独领风骚。

■ 石齐

■ 1939年生，福建福清人。

■ 国家一级美术师、北京画院艺委会副主任、中国石齐艺术研究会会长。

■ 传统与现代中国画名家。师从黄胄、刘海粟艺术大师。早年学习油画、水粉画、版画、连环画、雕塑、装饰画和工艺美术、书法等。这些艺术实践为他后来的艺术创作累积了深厚基础。在长期的艺术实践中，他对传统中国人物画有重大创新。他中年时提出绘画艺术形态“三象并举”，(具象、印象、抽象)和“中国画多面体”的理论。他的作品呈现出三象融合大视角的崭新现代审美风格。石齐中国画人物、花鸟、山水、书法、油画皆精。

■ 曾获世界和平奖(联合国教科文组织发布)。

当代人物画家石齐艺术档案

超越中西

——读石齐的绘画 张晓凌

二湘行 1980 纸本 68cm × 68cm

清扬婉兮 1997 纸本 68cm × 68cm

雨莲花开 2000 纸本 68cm × 68cm

对于近现代中国画家来讲，无论其持何种艺术观，进行什么样的艺术实践，都要面对这样的历史课题，即如何在传统的基础上，创造出中国画的现代形态。对这个课题回答的优劣，已成为衡量近现代画家质量的基本的，甚至可以说是惟一的标准。美术史家撰写近现代史时，也大都以此标准为写作的坐标。因而近现代一百年的中国画史，可以看做是一代又一代画家不断探寻中国画现代状态的历史。把石齐的绘画放到这个历史线索中看，其意义即刻显出来。

近日灯下翻阅石齐的作品，别有一番滋味在心头，恍然回忆起十几年前两人邂逅于朝内小街，兴致盎然地辩论中国画前途的情景。当时石齐已名满天下，其作品《迎春》、《人人都在幸福中》几乎妇孺皆知，但在谈话中，我分明能感觉到他不可遏止的继续变革的欲望。现在回过头来看，石齐不断探寻、实验、超越的艺术实践，几乎是20多年中国画变革史的一个缩影。从这个意义上，许多美术史家、批评家将其列为当代开拓性的中国画大家。我认为，这个荣誉石齐是受之无愧的。

石齐的变革始于20世纪70年代初。有人会对此保留疑义，理由是当时是革命美术时代，但事实的确如此，石齐1971年画的一幅山水，完全可以看做当代中国山水画变革的滥觞。画面的结构、光色、笔墨大幅度地从传统样式中解放出来，自成一统，充满着新生的朝气，对此后中国画的变革提供了启蒙性价值。当时的石齐并未受西方现代艺术的影响，他进行变革的惟一原因，可能源自他作为一个变革者内在的天性。

经过30多年的艺术实验，我们可肯定地说，石齐已成功创造出中国画的一种现代状态。这个判断可以从两点上见出：其语言的现代性和意境的现代性。石齐进行语言形态的变革具有良好的基础：深厚的写实功力，娴熟的笔墨技巧，对油画、装饰画、版画、现代设计、舞台美术等样式的掌握，对西方现代美术的理解，均使其可以自由地调配各种元素，不拘一格，不择手段地进行语言形态的实验。在石齐的语言世界中遨游，我们既可以领略笔墨变化的神奇，亦可观赏到光色交融的魅力，既能在线条诡奇的变幻中体味传统的遗韵，又能在大墨色的冲撞中感受表现主义的力量。说石齐的语言具有现代性。是因为他不仅大大地扩展了中国画的语言，而且也西方现代绘画语言大相径庭。在超越中西的基础上，创造石齐式的语言形态来，才是石齐绘画语言现代性的要旨所在。

石齐绘画的境界和传统文人画境界相去甚远，和林风眠绘画中境界孤傲、冷寂也完全不同。石齐所追求的，是通过对人性之美好的描绘，对个性弘扬，来体现人文关怀意识，因而其境界博大而热烈。

作为敢为天下先的先行者，石齐的探索仍在继续。相信在不远的将来，石齐的新作品必将在美术界引起新的争论、增添新的思考……

《山鬼》作画步骤

>

步骤一：画写意人物画时，应是先画笔墨气度，也就是大块大块地使墨用笔，掌其全局骨体，不可以谨慎细节。

步骤一

>>

步骤二：主要动向和线路要与第一步骤相关切入，此时用线和用墨要更加大胆，切不可各自为阵。

步骤二

>>>

步骤三：所谓疯狂笔墨，就是要不惜用笔墨，但多以中墨、淡墨、胶水墨为主，迂回全局，从而适度摄取形和色。

步骤三

>>>>

步骤四：很重要是将笔笔墨墨打毛，失之生味，换取纯正。最后要在至关处狠使焦墨，准确线和无端线相应而用。此时大胆落笔小心收拾，得以体验了。

步骤四

辉光无限图 1992 纸本
130cm × 240cm

中国画主义

石 齐

20 世纪是反传统的世纪

20 世纪是一个惨烈的时代，也是个反传统的时代。中国的江山、人文、民生是经受了何等的磨难。以中华的民族魂魄展示在政坛、经贸、科技、文艺等翻天覆地的巨变。论中国画，革了一百年的命，反传统潮流像洪水猛兽般撞击整个中国画城池，其呐喊声从来没有停止过。然而，历史已证明，在经历近一个世纪的艰难亢奋之后，中国画的阵容、生存空间、艺术境界和笔墨精神，不但没有衰败，而是已经超越了前代，形成了魏晋天稚、秦汉浑博、大唐辉煌、宋元精烈、明清洒脱、现代多彩的各时期艺术风范和各具艺术高峰的格局。当前，中国画正在发展延伸中，虽然为中国画的命运战已停止，为了健全发展现

代中国画之标位，有几个问题非做长远的学术层次的研论其中奥秘不可。第一，两极的对抗意识；第二，现代中国画的磨合意识，这才是真正中国画生命攸关的中心问题。

推向两极是确保中国画的生命情结

从“中国画是世界上独一无二的”、“国画与西画是世上两座高峰”的共识语言概念中，人们清楚地看到，在绘画艺术空间里，尽管画类繁多，而东方绘画一开始就有装饰手法的意象绘画，西方则以写实手法的具象绘画（虽然隶属平面视角艺术范畴，都以点、线、面为其主要艺术元素），但双方的手法、境界、审美各不相同，同时，东西方民族各具文化气质和文化背景特征的差异，

(左图)

笙音风舞

2000 纸本
68cm × 68cm

构成了全然迥异的艺术规范。在此，波斯、埃及、印度、日本、南亚各国富有民族性的绘画，是东方绘画的重要组成部分。诚然，特殊之极的中国画是东方绘画艺术的重要代表。它始终保持着深邃的艺术境界，在绘画内涵里透体渗透着儒、道、佛的精髓。从整体机制中将绘画基本元素的具象性、印象性、抽象性通观包容其中。只有在表现上，以工笔和写意两类为契机，同时在绘画效应上、展示出诗、书、画、印融为一体的艺术的特征；在造型手法上一律以“似与不似之间”为中国画最高的审美总则。它充分体现中国画艺术的意象性、笔墨性、趣味性、即兴性、狂怪性、自我性、装饰性、书法性、情绪性和神秘性的总汇特征和性能。这种中国画通称为一极（正是这总汇特征和性能也是西方现代艺术家的纷呈而至学习的原因）。人们进一步窥视西方绘画，不论水彩画、水粉画、版画和油画等，其审美总则和绘画图式运用大致相似。油画是表现力最强，张力最大的，是其他画种所不及的。所以人们常提到西方绘画，所指多为油画。回顾西方美术史，人们深刻地明了，油画的祖先长期执著地开创自然物像的景观。所采用是写实手法的艺术范畴。到了13世纪之后，油画具象派大师才在世界亮光。直到18世纪，很快又产生了印象主义派系，其艺术层次也迅速在提高。尚好的艺术家便层出不穷。至近现代西方现代绘画艺术，尤其是抽象主义的绘画大师们荣盖环宇，形成了西方绘画史上的具象派、印象派、抽象派、“三象”鼎立之势的艺术高峰（这种油画通称为另一极）。在这两极并存、循环之际，有人担心中国画在西方现代艺术重重包围下，中国画会被“冲垮”、“吃掉”的种种忧人之说也算是情理之中。以我之见，能否说：“在中国画面前，油像是自由”、“油画危机感……”我认为，我在这两类画的探索实践40年的过程中，常常心绪悠悠，似乎触摸心里话语，咏叹不已。当我挥洒中国画自如时，回首而怜悯到油画的“苦涩”；当专注到油画所表现的强大的力度、深度的时候，又感到中国画之平调。如此这般……总之，只要画到油画或中国画困顿之际，方深深地切肤之感对方的无尽之美。在通往两极征途上有着或隐或显的体现着传统精神和现代意识的交织，艺术机制和艺术个性的抗争，新和旧，东方和西方的艺术契机的拒斥……一切的行为与活力都无可逾越地在寻觅本民族文化艺术精神的本源。

除了侧影上有一种特定探索方位的错位，模糊艺术规范的“边缘艺术”之外。一言以蔽之，若让中西方绘画艺术走上金光大道，惟一办法只有一条，拉开两种画最大最远的距点。准确而明确的本身的艺术定位，向中西方绘画艺术范畴的两极推进。保持中国画、油画自身的艺术境界和体味，把切身艺术极至的一个个梦幻变成可触及的现实。从一个横观，一个是纵观的艺术载体做起，来揭示

2004 纸本
136cm × 68cm

昭君出塞

整个世纪的现代艺术的新规范。虽然东西方现代艺术发展尚未尽如人意,然而,使人欣喜的是,在中西现代绘画艺术“大师”的星辰里,有如塞尚、毕加索、马蒂斯、蒙德里安、康定斯基、米罗、波洛克等等和齐白石、黄宾虹、潘天寿、林风眠、张大千、李可染等等……这些群星的杰出建树,无愧地向人类闪耀着前所未有的光环。

现代中国画的磨合意识

中国画的发展是纵向单维性,它由渐变到蜕变的(西方是横向多维性,由裂变到亢变,艺术契机一变即面目全非)承前启后而着重继承性。在通透传统的艺术底蕴和历经传统笔墨精神深刻领悟和检验中,去辨认、把握自身价值的文化渊源,在反思中清醒。而且,在现代意识和自我气质的萌发下,一旦悟化成功,它都会以生命为代价去换取新的艺术生命的诞生。在这个新生体上始终是一眼就看出它的母系是充满传统中国画的影像,也就是上世纪50年代前后中国画的艺术轨道上已经放射出传统中国画向现代中国画转折点的光圈。多有深邃传统文化艺术、通透笔墨情结的富有革新精神的,富有才学的,创有自己艺术语言和艺术图式的艺术家,毫无疑问,这批传统型的现代中国画画师起着中国画主体定位的中流砥柱作用。是中国画发扬光大的主流。常言道“国粹”其重大价值即在此——没有它,这“独一无二”的价值即化为乌有。这所谓改革中国画将走向邪路。幸好,在全国的中国画领域里,传统型的现代中国画依然占主导地位,名副其实地呈现画坛为最雄厚的实力派。

大凡事物,越具独立性,即越备保守性。中国画也不例外。它的艺术品位、笔墨情趣、风格特征及色彩,显得格外单一化。因此它在现代生存环境和新生活形态的机遇里所发挥作用的空间在缩小,失去大社会适应魅力。这个逆境艺术家是深切领悟到,如同改革开放浪潮一样从观念到机制上进行深层的彻底革命。以此一批批富有中西传统文化学养的艺术师,必然牢牢把握到传统中国画元素中现代性的可发挥因素,将其扩大出来,同时融会其姊妹艺术中符合现代艺术的新规范的绘画契机,大胆地背离传统水墨语言,进行解体和再创。换句话说,站在中国画艺术定向思维圈的角度上,创造出新明、豁达,即不属于古人和他人的现代中国画新风范。这些与传统型现代中国画比数很小的开拓型的现代中国画,它画风新颖而五彩缤纷、技艺精湛而灵动的多元图景,颇具新精神、新见性、首创性和有可超越的艺术特征。它有着宽广的视野和广袤的迂回派场。在某种意义上说,不论艺术契机、视角效应、社会适应度等张力空间都不同于传统型中国画。它是传统向现代中国画转换时期的产物,也是传统中国画坦坦荡荡地走向现代的新力军,是古老中国画元气倍增的输入新血液者。然而,开拓型的现代中国画需要加强磨合意识,即便是针对西方艺术也只做次要的摄取,有意地克服:“拉一拉就过来,推一推就过去”的两极概念的模糊性。同时,更切肤之事是树立深层地吸取这种几千年积淀的塑造雄厚传统艺术文化精神的气流、神韵而塑造自身艺术的新规范,理想地将传统和现代的艺术接合得天衣无缝,“既是中国的又是现代的”。

传统型、开拓型的中国画艺术能够“痛痒相关”地进行着漫长而有效的磨合、融会、和谐,那么真正的、名副其实的、伟大的现代中国画大发展的高潮将拭目以待。

拉开了通向21世纪的现代中国画多元气神与西方现代绘画立体势魄,进行着时而宽容时而对抗的世纪风云。人类将会在雨雨风风中欣赏艺术瑰宝之甘露、琼泉美酒、鲜花和无限辉光。

石齐语录:

凡是好的艺术品都有玩的成分。

1987 纸本

175cm × 245cm

霸王别姬

V

07

石
齐
现
代
彩
墨

石齐画

石齐

(右图)

雨过之后

2002 纸本
68cm × 68cm

绘画艺术表现形态有三种,即具象、印象、抽象,而非只是具象与抽象。三象可突显其一,也可以融合并举。中国画以墨和线为主,我以为绘画以点线面各为其主,就是型和形的背后是神,点线面则为此有制约的规律行使,但我作画除了制约以外,更注意到不受制约的行动,切入画中,比如线的多种,随着音乐而行,随着情绪而行,随着黑白对比而行。时间长了,自我影像必出。

佛光照在我身上

1997 纸本
68cm × 57cm

(右图)

2002 纸本
68cm × 68cm

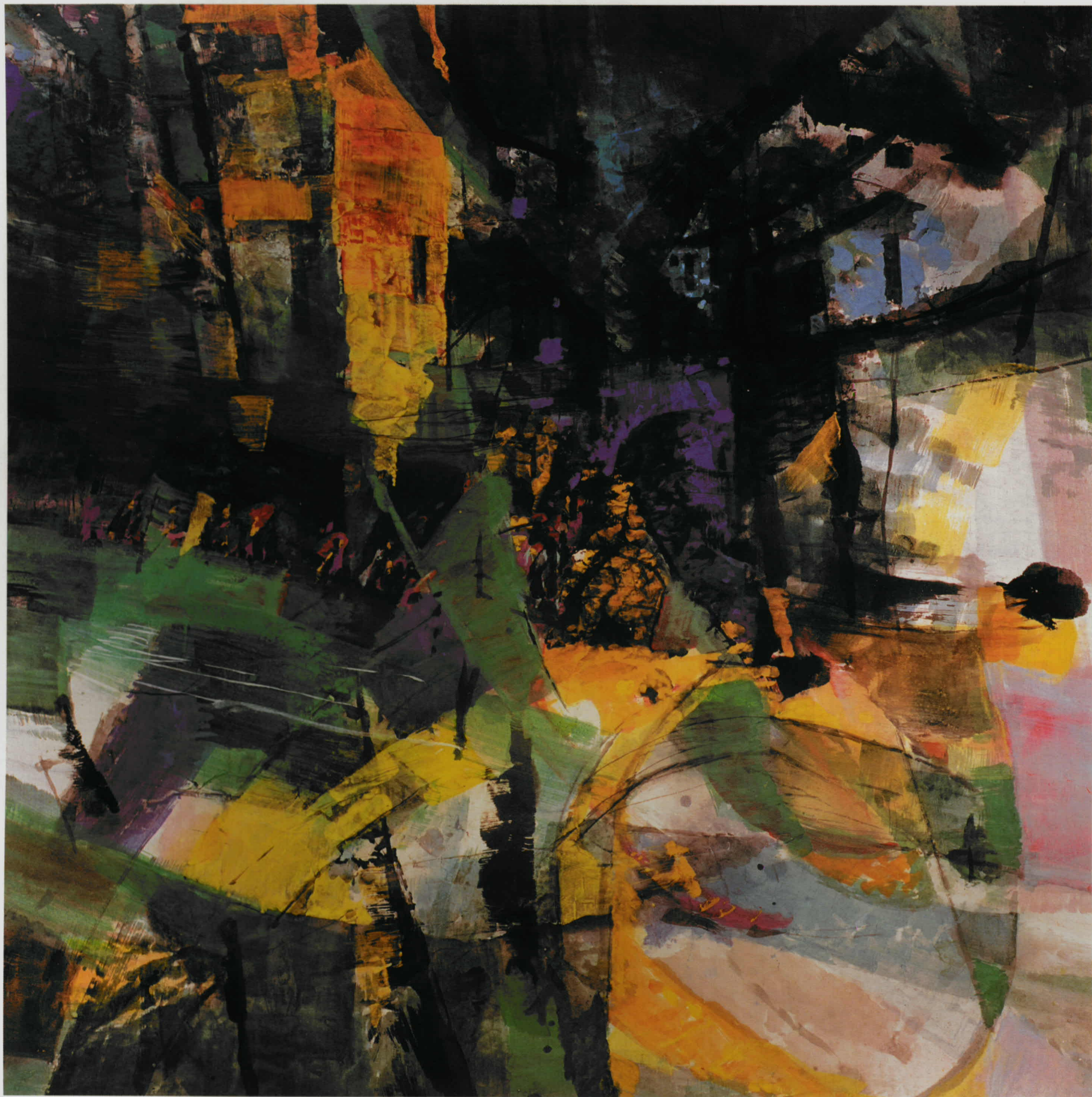
江南水乡

传统中国画是单面体，我们提倡多面体。中国画要想革新与发展，继承的中国画元素必须占60%，如果放弃这个值数，那么一切的中国画革新都是不利中国画的发展。

家在千山外

2001 纸本
136cm × 68cm

花鸟画在工笔上宋代较好，画工笔要临点宋画。画花鸟一定要注意吴昌硕，他的画是花鸟画的总提纲，笔墨间充满书卷气，不论画什么画，都不要忘了这位恩师呀！八大的笔墨极为简练精到，虚谷花鸟画十分轻松，李苦禅用墨大气，他的笔墨胜过他的老师齐白石。画山水可学石涛、石溪，他们的画很轻松，丰富。黄宾虹的笔墨比较潇洒，李可染的画非常到位，陆俨少的画也很潇洒。石鲁的画可学一些。学人物者一定也要会山水、花鸟。可注重一下程十发的画，他注意画画的情绪。黄山的画注重生动性。

V

11

石
齐
现
代
彩
墨

(左图)

富贵长存 1999 纸本
68cm × 68cm

许多人不知我的三象重要性,若一个画家执著他的某一象,旁观其他二象,这样使你的路子会越来越清晰,我的探索点放在三象融合,因为只要有能力去统一它,等到最后就是天马行空了。

1998 纸本 三个歌手
68cm × 68cm

三象交融一种结果。构成是现代架上艺术的一个特点,错位也是现代艺术的一个闪光点。用音乐感觉感悟画面新视角效果同样属于现代艺术的焦点。

1990 纸本 沸腾的草原
68cm × 68cm

世事万千,全是人所为之。你不喜欢做的事而你做了,实属无奈。而你一辈子去做你厌恶的事,这才是天下最不幸的人了。

(左图)

远方的金簏 1995 纸本
68cm × 68cm

社会促使自己成为一个画家，
那么你首先责任是总要给社会造就
些东西，说到底你就得竭尽一生之
力，纯真地创造属于自己的东西。回
报于社会。

1971 纸本 南山进士读书图
80cm × 68cm

要把视线放宽，把自己的圈子放大。山
水、花鸟、人物都要涉猎，但以一种为主。
要有自己的自留地。如徐悲鸿画马、黄胄
画驴、齐白石画虾……一定要把自己的青
菜萝卜画好。