

01 当代画风
Contemporary painting style

墨尚一格

当代名家中国画作品集

Collection of Chinese Painting
by Famous Contemporary Artists

主编 / 许晓生

徽美图书出版社
国首佳图书出版单位

墨尚一格

当代名家中国画作品集

Collection of Chinese Painting
by Famous Contemporary Artists

主编 / 许晓生

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

墨尚一格·当代名家中国画作品集/许晓生主编.-

合肥:安徽美术出版社,2014.6

ISBN 978-7-5398-5092-4

I. ①墨… II. ①许… III. ①中国画-作品集-中国

-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第115215号

总策划|许晓生 张晓滨

主 编|许晓生

副主编|林润鸿 王 艾

选题策划|马 涛

出版人|武忠平

拓 展|詹伟杰 徐辉龙

责任编辑|赵启芳

助理编辑|杨若冰

责任校对|司开江

校 对|安晓利 吕 哲 杨若冰

整体设计|广州鲁逸

美术编辑|陈邦骏

责任印制|徐海燕

墨尚一格·当代名家中国画作品集

Moshang Yige · Dangdai Mingjia Zhongguohua Zuopinji

出版发行|时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

社 址|合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编|230071

营 销 部|0551-63533604(省内) 0551-63533607(省外)

经 销|全国新华书店

印 刷|佛山市华禹彩印有限公司

版 次|2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

开 本|889 mm×1194 mm 1/8

印 张|15

印 数|2 000

书 号|ISBN 978-7-5398-5092-4

定 价|128.00元

•如发现印装质量问题,请与我社营销部联系调换。

•版权所有·侵权必究

•本社法律顾问:安徽承义律师事务所 孙卫东律师

PREFACE

序

艺术的本性在于创造。近百年来的中国画发展过程中，艺术家在传统与外来文化的借鉴、取舍和融汇中不断探索，迂回前进，寻求新途。随着时代的变迁，当代中国画家处于全新的语境之下，其绘画观念亦产生了变化，这包含了几个因素：对绘画主题理解的变化、对新的技术手段的运用及对各自独特视觉语言的构建，等等。同时，作为表达中国画精神内核与作者人格理想的媒介——笔墨语言，也处在不断的革新、转型当中。尽管崇尚“样式”的新颖，强调“个性追求”，成为画坛的突出表现，但对笔墨语言主体精神的表达，对人格、风范的崇尚，对趣味、风尚的追求，仍一以贯之地体现在当代中国画家的创作当中，并因画家创作语境的不同而各成面貌，独具一格。画家的笔墨以不可胜数的线与面、骨与肉、浓与淡、柔与刚以及干与湿等关系，几乎可以表现出宇宙万物的一切。本次“墨尚一格·当代名家中国画作品展”即从尚涛、庄小尖、黄一瀚、李东伟的作品出发，探讨当代语境下在山水、花鸟、人物三个不同领域中，四位画家独特的艺术风格及其所呈现的意境与心境，并透过笔墨折射出丰富的创造性、时代的思潮与民族艺术的精神。

在当代中国花鸟画领域的创新中，尚涛在继承传统笔墨的同时，把自身对传统文化和自然生活的幽幽哲思融入艺术创作中，因而其作品展现出个体强烈的超逸精神与内在活泼的生命意识，达到平淡天真、意趣高格的境界，观者从中不仅品读到脉脉温情，更感受到一种别样的气象。这种气象，是对传统花鸟画审美范畴的延伸与超越。尚涛的花鸟作品取大写意笔法，于“墨的酣畅、笔的健壮、水的淋漓、空白的厚实、造型的奇崛雍容”中，形成一种饱满的张力和一种雄健的气势，撼人心魄。观其画，无论是一只大鸟、一条巨鱼，还是一朵大花、一串硕果，都能感受到浓厚的汉魏碑印的美学气息与精神气度。在这种厚重、浑朴、沉吟的整体气象下，与之形成对比的，是跃然纸上的那些憨厚稚拙的造型，总蕴含着天真可爱的气质，让人备感亲切。由此也可以看出画家充满童心的天真与慈祥的厚爱，以及对美和善的恒久信念与追求，而这正是儒者之气质与爱心的体现。

长期居于岭南一地的庄小尖，其山水画可谓有着特立独行、大异其趣的“非岭南”画风。在庄小尖的山水画里，渗透的是画家本人那一种隐者之心，笔下的自然凝静、沉郁、拙厚。庄小尖的山水画没有既定的程式，纯任心境之所至，亦幻亦真，凝云结气，画景如画心。一切都是自自然然的，是画家对人生况味的演绎和咀嚼。他只是将其生活的经历，还有那些已被概括成一个个符号的艺术感悟：雕塑的体量感，设计的装饰性，传统笔墨的思量，融进了那抹重重的墨色之中，自然而然地挥洒出来。庄小尖的山水画被赋予了反思己身的功能，他用笔墨一步步地将自己的过去表达出来，直观地呈现出来，因此庄小尖的山水画并不可赏游，那是画家内心自省的产物。

作为上世纪90年代“卡通一代”文化艺术运动的倡导者，黄一瀚在美术史中有重要的地位。他的人物画延续了学院写实之风，且有所创新。他关注当下，思考社会，强调现实关怀与文化参与，把诸多时代流行符号纳入画面，力图用水墨语言来呈现当下社会人的生存状况，表达个人对当下的感受与体悟。他将水墨形式技法的探索逐渐演变为自觉的艺术语言实验，把水墨媒材作为一种独特的观照世界的本土方式，与中国社会的当下语境相契合。近年来，黄一瀚创作了一系列的“美人画”，画面所呈现出的恬静和优雅与“卡通一代”的躁动形成了极大的反差。而在这一系列的“美人画”中，黄一瀚坚实的造型功力与深厚的传统底蕴显露无疑，以传统笔墨表现出了当代女性自信而敏智的美。

李东伟一直以浓重的笔墨讲述个人对社会、对文化、对乡土、对时政的种种看法。他的水墨图式是在一种符号化的、相对固定的图式中演绎他的思想变化，并根据他精神生活的需要，不断地转移视点。其用笔用墨多粗拙凝重，笔下事物和景象都显得厚实质朴、端正凝练，无论是那些山水之间的古瓷新陶、乡村里的古筑阡陌，还是汕头老城区那些建成于20世纪初的中西结合的旧楼老屋，都显现出他那种气定神闲、风雨不改、处变不惊的气度，表现出那种在时空穿越中接受种种精神历练后的沉静和庄重。他多采用平视的视点来安置画面中的景物，从一个平实的角度来表现与这些事物和景象相关的历史感、文化感和时空感，不追求“奇、绝、怪、险”，而显出朴素的恢宏和大气，表现出一种令人信服的器量和仪范。

此次展览汇集这四位来自花鸟、山水、人物领域的中国画家的艺术作品，他们兼具传统和现代意味的笔墨个性与独特的艺术风格，既是“墨尚一格·当代名家中国画作品展”的立意所在，也是本次展览所希冀为观者带来的独特视觉图式和精神体验。

THE CURATOR'S WORDS

策展人语

每一件优秀的艺术作品，都是艺术家内心生命精神的自然延伸。对于中国画而言，笔墨就是传达内心的媒介，而笔墨的最终呈现，往往是直觉的、感性的颖悟。经历了近代以来中国画的嬗变和文化环境的变异，当代中国画已然产生了迥异于传统的语汇，水墨材料、非传统材料的引入与拓新，西方艺术表现方式的借鉴与转化等，使中国画的笔墨以新的审美内涵和开放的姿态显现。传统笔墨规范已不再是品评中国画的唯一标准，新的个性结构图式正在被构建与强调——或隐匿具象事物的内在结构；或根据物象特征抽取对应符号；或观察宇宙时空，探索新的视觉资源；或直面现实，以新奇之物入画，等等。

在相对自由与开放的创作语境下，画家对图式与笔墨语言的选择有其自主性，而这种选择的不同，则反映了他们之间生命体验、艺术传承与文化素养的差别。尽管求新求变是当代中国画坛的主流意识，但流于形式上的新颖却疏离传统经典文化，则易使作品失去张力。使传统笔墨图式中呈现出的善和中正的自我平衡与人格完善的因素在新的时代条件下得以延续，同时与现代生活自然相结合，体现艺术的敏锐与创新，突出现实感受对笔墨变革的激发作用，这是许多当代中国画家努力的方向。艺术家想做到的，或许正如司马迁所言：“穷天人之际，通古今之变，成一家之言。”

生活于岭南地区的中国画家尚涛、庄小尖、黄一瀚、李东伟，在各自艺术道路上不断地实践与累积，其笔墨图式、画学渊源、表现题材虽各有不同，但他们对于传统的深入研究与深刻理解，对当代生活的深切感受，将现代艺术以不同的方式融入创作，使他们以异于主流的艺术面貌自成一家，独具一格；他们沉潜于古今艺术的融会贯通，专注于个人的体验与感受，在艺途上心无旁骛。这正是“墨尚一格”所欲呈现的艺术精神与品格。在本次展览的作品中，尚涛的古拙雅逸、庄小尖的静穆奇郁、黄一瀚笔下的古典美与现代意韵、李东伟的沉静凝重营造的种种“幻相”将把观者带入一个乐山乐水、物我两忘的审美境界。

许晓生

《当代岭南》主编、策展人

CONTENTS

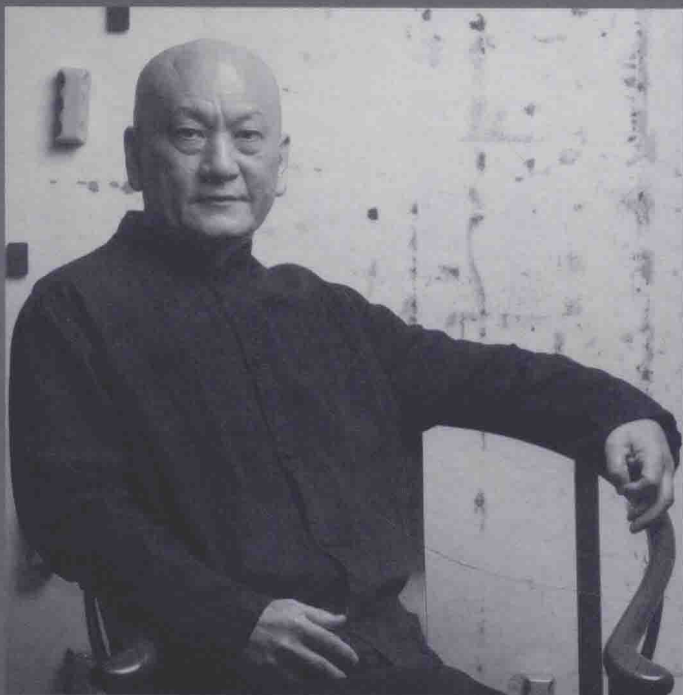
目录

001 / 尚 涛
Shang Tao

004 / 画语录
EXCERPTS OF ARTIST'S WORDS
撰文/尚 涛

012 / 象之品味
关于尚涛的绘画
TO SAVOR THE IMAGE
About Shang Tao's Painting
撰文/王璜生

028 / 庄小尖
Zhuang Xiaojian

032 / 画语录
EXCERPTS OF ARTIST'S WORDS
撰文/庄小尖

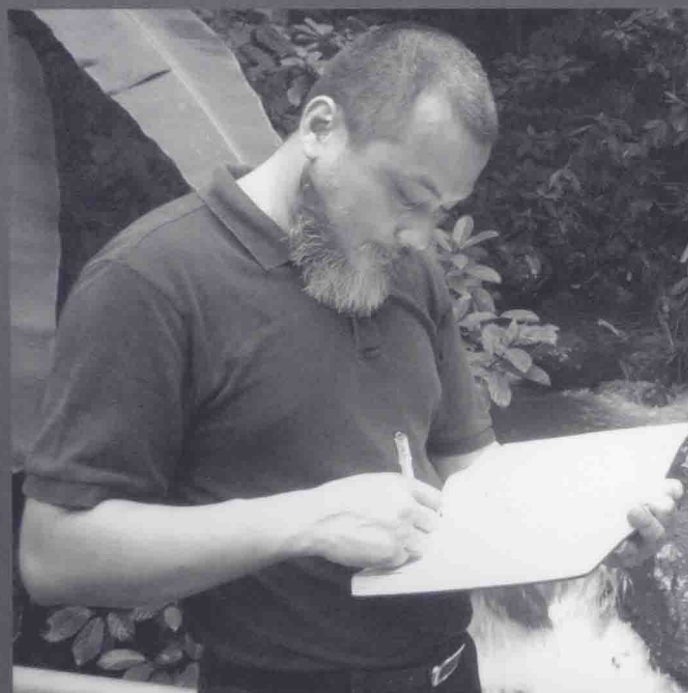
046 / 凝云抱峰 行思万里
庄小尖及其艺术
CLOUDS ON HIGH MOUNTAINS
IMAGINING THOUSANDS OF MILES AWAY
About Zhuang Xiaojian and His Art
撰文/孙晓枫

056 / 黄一瀚
Huang Yihan

060 / 画语录
EXCERPTS OF ARTIST'S WORDS
撰文/黄一瀚

072 / 争取水墨艺术对社会现实问题的发言权
观黄一瀚水墨画近作有感
FIGHTING FOR THE ARTISTIC VOICE
IN SOCIAL ISSUES
Analysis of Huang Yihan's Ink and Water Painting
撰文/鲁虹

084 / 李东伟
Li Dongwei

088 / 画语录
EXCERPTS OF ARTIST'S WORDS
撰文/李东伟

100 / 问题中的山水与山水中的问题
关于李东伟山水画的形制与意义
DISCUSSION ON SOME QUESTIONS
ABOUT CHINESE LANDSCAPE PAINTING
The Forms and Meaning of Li Dongwei's Works
撰文/杨小彦

SHANG TAO

尚 涛

1938年生于北京。1957年毕业于中央美术学院附中。1964年毕业于中央美术学院中国画系。著名国画家、书法家。现为广东画院画家（已退休）、国家一级美术师、广州美术学院院外教授、中国美术家协会会员、广东省书法家协会名誉理事、广东省人民政府文史研究馆馆员、享受国务院颁发的政府特殊津贴的专家。

古有李白，人称诗仙。仙者，自然天性之别称，所谓“绮丽不足珍”（《古风》之一），所谓“别有天地非人间”（《山中问答》）。尚涛志在花鸟，求者天然，积墨守笔，通灵达意。“三胜”中，以墨为最。每每玩墨而有心得，犹入仙境，弃绝绮丽，别有天地，世遂称其为墨仙。墨仙尚涛，南乡北韵，小景大雅，金石行草，持旁守正，游于物而不滞于象，始于含道而终于达意。举目写意花鸟，成如尚涛者，海内正不复有几！

——杨小彦

尚涛画

EXCERPTS OF ARTIST'S WORDS

画语录

撰文 / 尚 涛

如果就中国画的发展表示议论的话，我主张中国画既要坚持浓郁的民族特色，又要坚定地走向现代化。

我赞成“有民族性才有世界性”的看法。

在卢浮宫，在大都会博物馆，在大量的肖像画、宗教画、战争纪实的油画陈列中，很多人都一略而过，而真正使人驻足、流连、激赏、叹为观止的却是古代两河流域的石雕和印第安人、大洋洲人的木雕艺术，深厚的历史沉积和浓郁的情调宣告了民族艺术的强大感染力与生命力。世界需要丰富多彩，世界艺术需要生态平衡，需要不同国家、地区、民族的艺术互相补充、交相辉映。

在中国，“与国际接轨”应是有浓郁的中国民族特色的中国画与国际“接轨”，而绝不是与外国人发明的流行样式“接轨”。在外国流行艺术后面亦步亦趋，那无疑是挂在别人列车后边的最后一节车厢，或是外国流行艺术的“末班车”。

在我们的身后有艺术的大背景——“上下五千年”，辉煌的青铜器、瑰丽的玉雕、灿烂的陶瓷、丰富的绘画、特有的书法以及浩如烟海的民间艺术、哲学、文学、诗词歌赋……

“文化传统”既是宝贝又是包袱，既是财富又是负担，智者能人能从中选出皇冠上的珍珠，平凡者则弃之如敝屣。

中国社会的民族性广大而坚强，它的审美、它的情怀是精美的规范，在其中可以熔铸出中国民族特色的不可替代性。

所以，中国画必须要坚持浓郁的民族特色。

话又说回来，当今社会发展一日千里，经济、科技、文化的进展让人眼花缭乱、应接不暇，新时代的社会意识和审美心理也行将巨变，作为社会心理表征的艺术也必须适应这种变革，与之同步。

中国画是个载体，不同时代应有不同时代的负载。

传统的中国画以宋元以后的文人画为主流，而文人画受禅宗、道家思想影响较大，崇尚的理论主张、精神内涵、文化取向、艺术情趣和形式语言，有些已不适应现代社会的文化要求，因此必须完成从传统文化向现代文化的转移。现代生活产生了现代的思想感情，现代审美观念也导致对艺术现代化的需求。现时代的画家可以从多方入手，也可从一点入手，实现“负载”的转移，扩充中国画的精神内涵，比如“写意”，在“超逸”“幽远”“萧疏”之“意”以外，还存在着无限的“意”，“蓬勃”“宏大”“欢乐”“坚毅”……“意”无限，真是无限。比如古代讲究“简淡”，现代可以强调浓丽绚烂；古代强调“空白”“虚灵”，现代可以演绎饱满与充实；古代造型崇尚“离形”，现代可以发扬写实……中国画现代化的创新的天地还是异常广阔的，关键是观念上的更新。

在更新的过程中要向古今中外的文化学习和借鉴，丰富中国现代国画的营养，以取得成就。这在近代美术的发展中不难寻找到成功的范例：

蒋兆和先生在国难深重的年代，以满怀对军国主义的愤怒与对广大受难人民的关怀和同情（思想感情，也就是绘画的精神内涵），以中国画的笔墨，吸收西方人物画的写实技巧，创作了《流民图》等大量作品，在现代美术史上留下了重要的篇章。

李可染先生以中国传统绘画的理论精神，以新的审美观念与艺术语言重新描绘山河，创造了新的山水画范式，对中国山水画的发展做出了卓越贡献。

他们都为国画的现代化提供了成功的经验。

以上，既是我的议论，也是我的方向。

尚涛 《天外》

97 cm × 180 cm 纸本设色 2009年

尚涛 《仲夏》
180 cm × 97 cm 纸本设色 2014年

尚涛 《太和》

180 cm × 97 cm 纸本设色 2013年