

滕小松——著

中国工笔画的现代转型

陈白一艺术观念与绘画创作研究

CTS

湖南美术出版社

滕小松——著

中国工笔画的现代转型

陈白一艺术观念与绘画创作研究

CTS

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工笔画的现代转型:陈白一艺术观念与绘画创作研究 / 滕小松著. -- 长沙:湖南美术出版社, 2013.7
ISBN 978-7-5356-6506-5

I. ①中… II. ①滕… III. ①工笔画—绘画研究—中国—现代②工笔画—绘画创作—中国—现代
IV. ①J212.05②J212.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第198132号

中国工笔画的现代转型

陈白一艺术观念与绘画创作研究

出 版 人: 李小山
著 者: 滕小松
策 划: 湖南省工笔画学会
责任编辑: 曹 勇
责任校对: 徐 晶
版式设计: 毛松茂
封面设计: 花 间
出版发行: 湖南美术出版社
长沙市东二环一段662号
经 销: 湖南省新华书店
印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司
版 次: 2013年10月第1版
2013年10月第1次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 15.75
印 数: 1—3000
书 号: ISBN 978-7-5356-6506-5
定 价: 188.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

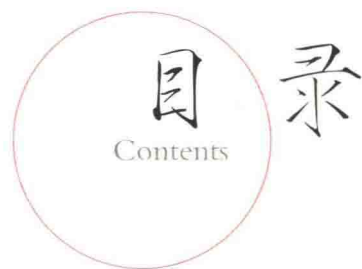
邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016
网 址: <http://www.arts-press.com/>
电子邮箱: market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。
联系电话: 0755-81704055

滕小松，湖南永州人，中国美术家协会会员、中国艺术研究院美学博士。现任湖南师范大学美术学院教授、副院长，湖南省美术家协会雕塑艺术委员会主任。主持国家社科基金艺术学项目《20世纪中国现代雕塑的民族化问题研究》（项目编号：12BF042）。

已出版《艺术文本写作》（湖南美术出版社，2009年）、《过程与结果——雕塑创作研究》（湖南人民出版社，2008年）、《潜在与显现——雕塑草稿研究》（荣宝斋出版社，2007年）、《漫画百年诺贝尔文学奖》（安徽文艺出版社，2001年）、《超越模式——沈从文小说的文化批评》（作家出版社，1999年）等6部专著。

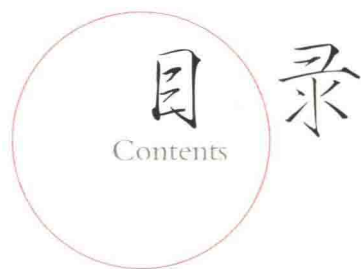
其中《潜在与显现——雕塑草稿研究》荣获中国艺术研究院优秀博士学位论文奖（2005年），入选第二届中国“‘三个一百’原创出版工程”（国家出版总署，2008年），获第五届中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖（国家教育部，2009年），并被翻译成英文《Plent and Manifest》出版（中国美术学院出版社，2012年）。近年来主要从事书画雕塑创作和艺术美学研究，在《美术观察》《美术研究》《美术》《装饰》《雕塑》等刊物上发表学术论文100多篇。

绪 论 中国工笔画的现代转型	005
一、超越传统：中国工笔画的“现代化”使命	006
二、一波三折：中国工笔画的“现代化”行程	010
1.在探索中实现现代转型	010
2.在分化中进行多元探索	012
3.在整合中完成现代建构	014
三、北潘南陈：中国工笔画现代转型的两个巨擘	015
1.潘絜兹：中国工笔画现代复兴的呐喊者	016
2.陈白一：中国工笔画现代转型的领跑者	017
四、陈白一研究：中国工笔画现代转型的理论端倪	019
1.陈白一研究的研究	020
2.陈白一研究的新境	022
3.陈白一研究的意义	023
第一章 艺术意志	027
第一节 白一精神	028
一、坚定的立场和坚强的意志	028
二、高远的目光和敏捷的头脑	031
三、如水的心态与朴素的人品	033
第二节 艺术流变	036
一、文化河床的人民性	037
二、艺术流变的心理视角	039
第三节 人民艺术家	045

第二章 艺术熔炉	051
第一节 深入生活——生活为源	052
一、体验生活	052
二、凝练生活	055
第二节 继承传统——继承为用	061
一、继承为用	061
二、创新为主	067
第三章 艺术手段	071
第一节 线条——我画我线	071
一、异彩纷呈的线形	074
二、骨气充盈的线质	080
三、线描的写意精神	085
第二节 色彩——随情赋彩	091
一、色彩的纯净感	093
二、色彩的笔墨味	097
三、色彩的装饰化	100
四、色彩的开放性	102
第三节 构图——匠心独运	108
一、构图的基本形式	109
二、图式中的现代构成意识	111
三、短篇小说式的绘画结构	114
四、平面化的空间组织	118
五、整一性的虚实结合	120

第四章 艺术创造	123
第一节 塑造美的形象	123
一、女性形象的现代转型	126
二、“陈家样”图式的创造	129
三、印象的捕捉	131
四、审美的讲究	134
第二节 描绘美的环境	136
一、超越背景	138
二、“图—底”关系的设计	142
第三节 抓住美的情趣	146
一、画出味道来	146
二、化合生活感受	150
三、感性的存活	153
第四节 造成美的意境	155
一、在虚实相生中求虚幻	157
二、在情景交融中生情意	159
三、在形神兼备中得神韵	161
结 语 创造宁静的美的世界	165
附1.艺术感怀：陈白一审美沉思的文化灵光	168
附2.艺术访谈：陈白一绘画创作的文化脉络	180
附3.艺术纪要：陈白一艺术活动的文化时空	196
附4.艺术撷英：陈白一工笔画代表作品集萃	216
后 记：在创作形相中探寻创造的奥秘	244

绪 论 中国工笔画的现代转型	005
一、超越传统：中国工笔画的“现代化”使命	006
二、一波三折：中国工笔画的“现代化”行程	010
1.在探索中实现现代转型	010
2.在分化中进行多元探索	012
3.在整合中完成现代建构	014
三、北潘南陈：中国工笔画现代转型的两个巨擘	015
1.潘絜兹：中国工笔画现代复兴的呐喊者	016
2.陈白一：中国工笔画现代转型的领跑者	017
四、陈白一研究：中国工笔画现代转型的理论端倪	019
1.陈白一研究的研究	020
2.陈白一研究的新境	022
3.陈白一研究的意义	023
第一章 艺术意志	027
第一节 白一精神	028
一、坚定的立场和坚强的意志	028
二、高远的目光和敏捷的头脑	031
三、如水的心态与朴素的人品	033
第二节 艺术流变	036
一、文化河床的人民性	037
二、艺术流变的心理视角	039
第三节 人民艺术家	045

第二章 艺术熔炉	051
第一节 深入生活——生活为源	052
一、体验生活	052
二、凝练生活	055
第二节 继承传统——继承为用	061
一、继承为用	061
二、创新为主	067
第三章 艺术手段	071
第一节 线条——我画我线	071
一、异彩纷呈的线形	074
二、骨气充盈的线质	080
三、线描的写意精神	085
第二节 色彩——随情赋彩	091
一、色彩的纯净感	093
二、色彩的笔墨味	097
三、色彩的装饰化	100
四、色彩的开放性	102
第三节 构图——匠心独运	108
一、构图的基本形式	109
二、图式中的现代构成意识	111
三、短篇小说式的绘画结构	114
四、平面化的空间组织	118
五、整一性的虚实结合	120

第四章 艺术创造	123
第一节 塑造美的形象	123
一、女性形象的现代转型	126
二、“陈家样”图式的创造	129
三、印象的捕捉	131
四、审美的讲究	134
第二节 描绘美的环境	136
一、超越背景	138
二、“图—底”关系的设计	142
第三节 抓住美的情趣	146
一、画出味道来	146
二、化合生活感受	150
三、感性的存活	153
第四节 造成美的意境	155
一、在虚实相生中求虚幻	157
二、在情景交融中生情意	159
三、在形神兼备中得神韵	161
结 语 创造宁静的美的世界	165
附1.艺术感怀：陈白一审美沉思的文化灵光	168
附2.艺术访谈：陈白一绘画创作的文化脉络	180
附3.艺术纪要：陈白一艺术活动的文化时空	196
附4.艺术撷英：陈白一工笔画代表作品集萃	216
后 记：在创作形相中探寻创造的奥秘	244

中国工笔画的现代转型

历史的发展路径总是关联着历史的问题情境。难怪历史哲学家卡尔·波普尔坚信，所有的历史应该是问题情境的历史。^[1] 中国从鸦片战争以来的近现代历史的“问题情境”就是中国社会的现代化。因此，身处这个特殊历史时期里的中国艺术家不可避免地要在这种特定的历史情境中为“现代化”问题提出自己的解决“方案”。毋庸置疑，中国艺术的现代进程从属于中国社会现代化的总体进程。具体到工笔画艺术领域，可以说，中国工笔画的现代化是历史赋予当代艺术家的时代使命和系统工程。一位优秀的艺术家只有在特定历史时期所赋予的文化情境中为“艺术的关键问题”制定出自己独特的“艺术解决方案”，才有可能在特定的历史时空中留下耀眼的星光，进而对未来的艺术发展产生一定的影响。中国工笔画历史悠久。从战国到秦汉、从魏晋到隋唐、从五代到两宋，工笔画从幼稚走向成熟，从成熟走向繁荣。宋元之后，文人画不断兴盛，而工笔画却逐渐走向式微。在中国从传统社会向现代社会转变的历史进程中，传统文化与现代文化、本土文化与外来文化、主流文化与边缘文化在不断地碰撞和交流，复兴并革新中国传统工笔画成为艺术领域里最重要的时代话题之一。正是在这样的历史情境下，陈白一以真挚的艺术情怀，积极参与中国工笔画的文化复兴，并以睿智的文化眼光，逐渐确定了自己独特的艺术方向、艺术目标和艺术手法，几乎全身心地投入到中国工笔画现代化的文化大业之中。他的工笔画创作、审美观念和艺术活动极大地推动并最终促成了中国工笔画从传统向现代的转型。当然，以这样的话语来高扬陈白一并不意味着就抹杀了其他许多画家在他之前已为推动中国工笔画从传统走向现代做出了一定的努力和必要的探索。这里只是想特别标明他对中国工笔画的现代转型起了最关键的作用。还令艺术界称赞的是，在中国工笔画的现代转型之后，他能审时度势，并清醒

[1] 参阅下列著作的相关论述：【英】卡尔·波普尔，《波普尔哲学著作集》，中国美术学院出版社，2003年；另，【英】卡尔·波普尔，《无穷的探索》，福建人民出版社，1984年。

地意识到：工笔画的现代转型只是艺术大方向的扭转，而更为漫长的是转型后绘画语言本体的多元拓展以及更为艰巨的文化整合建构。因此，他又以海纳百川的文化心胸和推陈出新的审美态度引领并容纳一大批中青年画家继续拓展工笔画的语言空间，开创出工笔画艺术语言形态多元化的新局面，使工笔画从“关怀现实、凝练生活”的新径逐渐迈进“表现文化、拓展语言”的大道，从而推动生活型工笔画向文化型工笔画的跨越。他的艺术观念、艺术创作和艺术活动堪称是“中国工笔画现代化”这一“大系统”中最重要也是最关键的“环节”或“子系统”。

“系统论”无论是作为一种理论还是作为一种方法都很好地区示研究者们：某一“子系统”的问题只有放入与它相关联的“大系统”之内才能得以全部地解决；某一“子系统”的价值只有放进与它相关联的“大系统”之上才可得以真正地实现；某一“子系统”的意义只有放在与它相关联的“大系统”之中才会得以完全地呈现。辩证地说，如果某一“子系统”的问题没能彻底解决，那么与它相关联的“大系统”的问题便无法深入地研究；如果某一“子系统”的功能没能全部发挥，那么与它相关联的“大系统”的价值便难以真正地认同；如果某一“子系统”的意义没能全面呈现，那么与它相关联的“大系统”的意义便不能完全地实现。这实际上就是我们研究陈白一这样一位在中国工笔画现代化进程中作出重要贡献和发挥关键作用的艺术家的时必须具备的文化理念和应该拥有的美学视界。

可以说，研究陈白一的绘画创作和审美观念，很大程度上就是探讨中国工笔画的现代化。要想真正地探究中国工笔画的现代化也就必须研究陈白一的工笔画创作和审美观念。如此，“陈白一研究”也才有可能摆脱一般评说的庸常而跨进深度论证的堂奥，真正使中国工笔画现代转型理论的端倪得以显现。

一 | 超越传统

中国工笔画的“现代化”使命

历史似一条文明的河流，传统更像是这条漫长河流中一潭一潭的文化渊源。一潭一潭的传统把未来与现在、过去还有过去的过去

续接起来，从而使人类复杂的历史可以简练地诠释为“昨天→今天→明天”。传统的继承方式与发展模式使得历史的进程不仅连贯着一潭一潭的“渊源”，而且能冲破一个一个沉积下来的“深潭”。如此，历史便“流”成了“河”。这个比喻虽然很容易让人品读出历史的“动”感和传统的“静”态，但也不难让人意识到流动性的历史过渡便是阶段性的超越传统。可以说，超越文化传统就是推进历史文明。这也就是人们常说的：创新是在传统基础上的创新。因此，历史的流变过程即是传统的超越行程。具体到中国工笔画的近、现、当代的历史演进，便是一个从趋同于过去的随流中寻求差异的推陈出新的过程，便是一个从师法前人的定格中摆脱惯性的革故鼎新的过程，便是一个从局促在传统的偏见中挣脱出来的舍旧谋新的过程。一言以蔽之，中国工笔画的现代推进就是一个超越传统的现代行程。这是历史交给当代画家的时代使命和必然出路。艺术史上的成功案例已充分地证明：一个画家如果过分拘泥于传统便会走上“复古化”的道路，只有在继承传统的基础上不断地超越传统才会迈向“现代化”的进程。

众所周知，在特别讲究礼仪、崇尚法度、遵循体制和重视传承的中国，工笔画作为中华民族传统绘画体系中的重要艺术样式和主要艺术形式，承蒙数千年传统文化的阳光雨露，渐渐地走向条理化、系统化和规范化，从而获得了固定的套路和稳定的程式。这对于工笔画本身的发展来说，堪称利弊并存。一方面，工笔画的传统套路和程式因师资授受而薪火相传，以便画家能守住文化的基因，并连通传统的血脉。另一方面，工笔画的传统套路和程式因蹈袭成风而萎靡淹滞，以致画家墨守成规，失去了前行的动能，也缺少了创造的活力。工笔画传统技法陈陈相因的极端化结果最终导致本该活力四射的传统变成了犹如梁启超所言“如果之极熟而至烂，如血之凝固而成瘀”。在传统文化与现代文化、本土文化与外来文化、主流文化与边缘文化的多元格局下，不少画家把外来文化和现代文化作为参照，不仅体会到了传统工笔画的特殊艺术魅力，也感受到了传统工笔画在某些方面泥古不化的逼仄，不仅认识到了传统工笔画的强大艺术功力，也意识到了传统工笔画在一定范围重蹈覆辙的弊端。于是，一种清醒的认识在艺术家的脑海里形成：继承传统并不是最终目的，而是为了更好地创新。真正的创新不是无中生有的捏造。创新最为恰当的方式便是让传统在现实生活与人民大众所合成的良好土壤里获得新生。陈白一就明确地说过：“我画工笔人物画以人民为本，生活为源，继承为用，创新为主。”^[2]显然，他

[2] 陈白一，《漫步在宁静的美的世界里》，《当代艺术》（第10辑），湖南美术出版社，1996年，第16页。

的这种艺术选择即是对工笔画传统的超越，也就是对传统工笔画的现代推进。

当下，对“现代推进”和“超越传统”的言说常常用到“现代性”和“现代化”。实质上，“现代性”和“现代化”两个概念并非同一。相对于“现代性”侧重标示“现代”的“质”的规定而言，“现代化”重在描述从“传统”到“现代”的“过程”和“时序”，具有很强的阶段性。英国学者W.Rostow为经济的现代化提出了“五阶段说”，^[3]美国学者C.E.Black替国家的现代化推出了“四阶段论”。^[4]对于云绕雾罩的“现代化”概念，这里很有必要为之作出较为全面的叙说。

通常意义上的“现代化”是指较不发达社会经过社会改革获得较发达社会共有特征的一个社会变革过程。这种社会变革因为是由开放的国际环境所促使的，也就不由自主地以西欧和北美地区的发达国家在近现代所形成的价值观为目标，去寻求新的出路，因此更多地被称作“西方化”和“美国化”。然而，第二次世界大战后，“西方化”和“美国化”已经无法充分地、准确地表达所有建设现代化的国家的相似愿望。更何况，真正的“现代化”并不完全就是“西方化”和“美国化”，倒是很大程度上带有较强的继承本国传统并参照别国的价值标准进而超越传统的文化自觉性。使用“现代化”一词来表达“现代变革”的意思，会更加具有普遍性和超越性，因而它一直被广泛地沿用至今。毫无疑问，现代化是中华民族和世界各国几代人的梦想和追求。早在20世纪30年代，中国学者就开始讨论现代化问题。20世纪50~60年代，美国学者提出了经典现代化理论。丹尼尔·勒纳在1958年出版的《传统社会的消逝：中东现代化》中指出，从传统社会向现代社会的转变就是现代化。20世纪80年代德国学者提出了再现代化理论。贝克在1986年出版的《风险社会》一书中提出了风险社会和再现代化两个概念，认为：如果普通现代化是从传统社会向工业社会的转变，那么再现代化就是从工业社会向风险社会的转变，是现代化的现代化。20世纪90年代中国学者又提出了第二次现代化理论。何传启在《第二次现代化：人类文明进程的启示》一书中说道：从人类诞生到2100年，人类文明的发展可以分为工具时代、农业时代、工业时代和知识时代四个时代；从农业文明向工业文明的转变是第一次现代化，从工业文明向知识文明的转变是第二次现代化。对于主要发达国家而言，第一次现代化大致需要200多年（1763~1970年），第二次现代化可能需要100多年（1971~2100年）。^[5]第二次现代化涉及人类生活的

[3] W.Rostow, *The Developmental Stage of Economy: Non-Communist Manifesto*. London, Cambridge University Press, 1960, pp. 16.

[4] C·E·布莱克,《现代化的动力：一个比较史的研究》，杭州：浙江人民出版社，1989年，第60页。

[5] 何传启,《中国现代化的现状与前景》，<http://www.cas.cn>

方方面面。在第二次现代化过程中，政治、经济、社会、个人、文化、艺术等领域的变化将有新的特点。另外，世界各国现代化的进展也是很不平衡的。据1999年的有关资料显示，美国等12个国家已进入第二次现代化的发展期，芬兰等12个国家已进入第二次现代化的起步期，奥地利等10个国家已处于从第一次现代化向第二次现代化的过渡期，巴西等33个国家已处于第一次现代化的成熟期，中国等37个国家已处于第一次现代化的发展期，尼日利亚等18个国家已处于第一次现代化的起步期，布隆迪等6个国家还处于传统农业社会。一些少数民族仍然处于工具时代的生活状态中。在发展中国家中，中国是较早重视第二次现代化的国家。^[6]特别值得介绍的是，中国领导人邓小平曾在1987年4月就系统地阐述了中国现代化“三步走”战略：第一步战略目标是到1990年，国民生产总值比1980年翻一番，解决温饱问题；第二步战略目标是到2000年，国民生产总值再翻一番，达到小康水平；第三步战略目标是到2050年，达到世界中等发达国家水平，基本实现现代化。显然，现代化作为一种历史的必然选择实际上是一个长期的奋斗目标。历史事实已经证明，现代化是一个错综复杂的过程，无论政治经济还是文化艺术的现代化都不可能完全一致，也不可能绝对融通，因而对现代化的阶段区分不可能在一个共通的标准下整齐划一。

[6] 中国现代化战略研究课题组，《世界和中国的现代化进程分析》，<http://www.cas.cn>

具体到艺术领域，中国工笔画的现代化与它赖以共存共进共荣的经济政治文化的现代化有着相同的趋势和相似的节奏。相同的趋势意味着中国工笔画现代化这一潮流与政治经济文化的现代化一样是时代的必然选择，相似的节奏昭示了中国工笔画现代化的流变过程伴随着政治经济文化的现代化潮流而掀腾起类似的波浪。根据现代化的有关理论分析，中国的政治经济文化的现代化大致上要走过“现代转型→多元拓展→整合建构”三个重要时期。目前，中国作为一个强有力的发展中国家已经完成了现代转型，正在进行多元拓展。多元拓展是一个长期的发展过程，此后将迎来更为漫长的整合建构期，最终实现现代化。因此，中国工笔画现代化的浪涛也就大致要在这样的河床上滚滚向前奔流。更形象地说，中国工笔画现代化的壮阔波澜可以用一个很简单的成语“一波三折”来概括，即“转型→拓展→建构”。

二 | 一波三折 中国工笔画的“现代化”行程

所谓“一波三折”，只是我们对中国工笔画现代化艰难而又漫长的行程的简要概括和形象比喻。具体一点说，“一波”指中国工笔画现代化这一时代潮流伴随着中国社会的现代化洪流永往直前，“三折”则意味着这股艺术发展潮流必须依循现代化的普遍规律经历三个大的阶段，即从传统出发的现代转型、由分化而来的多元拓展和因整合而起的现代建构。也就是说，中国工笔画的现代化要经过现代转型、多元拓展和现代建构三个阶段才能彻底完成。到目前为止，中国工笔画的现代化应该可以说是已经实现了现代转型，正在进行的是语言本体意义上的多元拓展，待到一定时候将进入现代建构期，最终实现中国工笔画的现代化，真正完成中国工笔画的复兴。

上述简明扼要的叙述实在轻松、简单，但实际上整个现代化的行程却是十分艰难、特别复杂的。下面的详细论说可能有利于我们更好地领悟“一波三折”。

1. 在探索中实现现代转型

中国美术与中国文化的历史命运是紧密相连的。普遍认为，自1840年到1989年，中国文化处于一个大的转型期，即中国文化的现代转型。在转型过程中，中国社会和文化所呈现出来的复杂性不言而喻。从1840年起在洋务运动的影响下，中国传统文化受到西方科学主义的巨大冲击。一段时间里，传统文化与现代文化的论争十分尖锐，本土文化与外来文化的碰撞也相当激烈，这极大地促动了中国由传统社会向近代社会的转变。到1911年，中国社会制度受到更大的冲击，国家政治权力也面临严重的威慑，特别是传统文化受到西方文化全面而猛烈的撞击，最终爆发了“五四”新文化运动。中国传统文化因此发生了巨大的裂变，中国社会从此也就由近代迈向现代。此后70余年里，中国实际上经历了两次大的文化批判。一是1919年后的文化批判，它针对的是传统文化帝国，直接导致了中国传统文化价值的解体。后来又在民族主义和马克思主义的强烈作用下，一种特别注重民族民间文化的新型的政治文化得以运行。二是1979年后的文化批判，它针对的是“极左”文化思潮，直接导致