

心友

【大家研究】传统是鲜活的传统——中国大写意花鸟画家郭石夫访谈
【市场关注】金融危机后全球艺术品市场格局初显十大变化
【走势问答】西泠逸中国艺术品的价值问题 【市场聚焦】新资源 新变化 新视野——关于中国艺术品市场几个问题的分析
【经典名家】从人物画的写实与写意说起

CHINA ART MARKET

中國畫市場

中国书画市场丛书 2010·第1辑(总第28)

自我之路
士傳法救世
志剛不柔
結果自然
不三不四
歲寒
靜
西
京
馬

2005

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画市场. 2010. 第1辑 / 罗杨主编. —北京: 中国书店, 2010.5

ISBN 978-7-80663-842-2

I. 中… II. 罗… III. 中国画—艺术—市场—中国—文集 IV. J124-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 073002 号

《中国画市场》编委会

主 任	冯 远	邵大箴	刘大为	沈 鹏
副 主 任	梁 钢			
委 员	(排名以姓氏笔画为序)			
	于华刚	冯 远	龙 瑞	田黎明
	卢禹舜	刘大为	西 沐	吴长江
	吴冠南	杜 军	李荣海	何水法
	陈兴保	张江舟	张 泉	张锦铨
	邵大箴	杨晓阳	罗 杨	胡月明
	赵 卫	梁 钢	崔振宽	

《中国画市场》丛书

主 编	罗 杨
副主编	李亚青
出 版	中国书店
地 址	北京市宣武区琉璃厂东街 115 号
邮 编	100050
电 话	010-63150310
发 行	全国新华书店经销
设计制作	任常坤
编辑校对	张婵祺
印 刷	北京翔利印刷有限公司
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张	7 印张
版 次	2010 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-80663-842-2
定 价	38.00 元

声明:

1. 本书文章未经许可不得转载, 许可转载时请注明来自本书。未经本书许可, 不得仿制、翻印、结集出版。
2. 文责自负, 作者侵犯他人著作权或其他权利, 本书概不承担连带责任。
3. 凡投在本书的稿件, 除作者特别声明外, 本书有权在适当的时候结集或以其他方式出版。
4. 来稿凡经本书采用, 如无电子版方面的特殊声明, 即视作者同意上网传播。

封面

郭石夫作品《花鸟》

封二

王西京作品《达摩造像》

笔墨经典

01~05

崔振宽 蒋世国 王西京 郭石夫

黄耿卓

新闻聚焦

08~09

新闻聚焦

大家研究

10~17

传统是鲜活的传统

——中国大写意花鸟画家郭石夫访谈

/ 中国画廊联盟采编中心 /

市场关注

18~21

金融危机后全球艺术品市场格局初显十大变化

/ 西沐 /

中 外

22~24

博大精深中的沉淀和升华

——记著名山水画家毛庐

/ 刘健 /

25~27

心归何处

——姜作臣彩墨山水作品解读

/ 徐思存 /

水墨中国

28~39

李健强 赵跃鹏 李晓柱 邓 枫

姜作臣 王国兴

走势问答

40~44

西沐谈中国艺术品的价值问题

/ 本刊记者 /

市场聚焦

45~48

新资源 新变化 新视野

——关于中国艺术品市场几个问题的分析

/ 秦晋 /

研究报告

49~64

中国画廊业发展态势及其评估报告(2009)

/ 文化部文化市场发展中心课题组 /

专题访谈

65~67

理性审视红火的2009 拍卖业

/ 本刊记者 /

探索者 · 68~73

传统风范 大家风度

——评马硕山写意花鸟画

努力创造新传统

——谈马硕山花鸟画的当代性

/ 贾方舟 /

当代艺术 · 学院探索 74~81

王书侠 李彦伯 李 阳 崔 海 李晓军

李惠昌 马硕山 赵 杰

中画指数 82~87

关于中国画廊联盟《中画指数 (CGAI)》编制的说明

/ 中国画廊联盟中画指数监控发布中心 /

中国画廊联盟中画指数 (当代) 一览表

市场观察 88~90

新时期中国艺术品市场基本特征的思考

/ 尧山 /

展 91~94

贾云娣的空·间

/ 赵秦 /

感受孤独的心灵

——贾云娣艺术分析

/ 易英 /

纸上画廊 95~106

余光清 刘牧青 张 艳 张 扬 王一明

韩 浪 杨广涛 汪文晖 郑 颀 杨 杰

贾云娣 王西洲

名家经典 107~112

高尚与从容的追求

——略论李晓柱的绘画艺术

/ 刘大为 /

从人物画的写实与写意说起

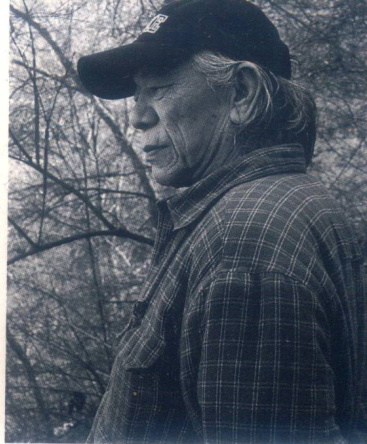
/ 李晓柱 /

李晓柱绘画市场态势分析

/ 中国画廊联盟市场中心 /

著名画家李晓柱先生近影

李晓柱作品《人物》

崔振宽

1935 年生于西安。1960 年毕业于西安美术学院国画系，现为中国美术家协会会员，西安美术学院客座教授，陕西国画院画家，一级美术师。

作品参加第 6、8、9 届全国美展，百年中国画展，第 1、2 届当代中国山水画·油画风景展（获艺术奖），当代中国画学术论坛，笔墨经验展，中国水墨文献展，水墨雄风展，中国当代艺术欧洲巡回展等学术邀请展、提名展。2002 年先后在中国美术馆、上海美术馆、广东美术馆、成都现代艺术馆、江苏省美术馆举办气象苍茫·崔振宽山水艺术巡回展。2005 年举办从艺五十年·崔振宽山水艺术回顾展，中央电视台《东方之子》播出其专题。2007 年获“吴作人国际美术基金会造型艺术奖提名奖”。出版有《崔振宽画集》多种，并被列为文化部文化市场发展中心研究课题山水卷核心画家（共 10 人）及中国艺术品市场重点案例课题研究《中国当代艺术经典名家·崔振宽》。

筆墨經典

崔振宽 渭北组画系列 136cm x 68cm 纸本墨笔 2003

蒋世国

满族，1960年3月生于河北青龙满族自治县。1986年毕业于河北师范大学美术系并留校任教，1989年结业于中央美术学院中国画系，1990年考入日本绘画大师加山又造在华讲习班。现为中国美术家协会会员，文化部岩彩画会副主任，河北人物画研究会副会长兼秘书长，河北师范大学美术学院副院长，教授，硕士研究生导师，意大利“蓝色怪兽”画廊签约画家。

蒋世国 新美学生活系列 2009 纸本水彩 100cm x 100cm

郭石夫

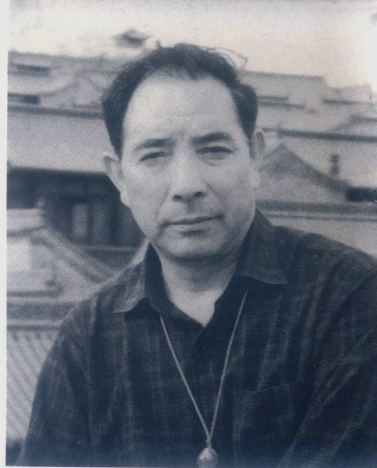
1945 年生于北京，祖籍天津。以大写意花鸟画享誉画坛，并兼擅长山水、书法、篆刻、诗词及西洋绘画等，于戏曲上造诣尤深。郭石夫先生的花鸟画，博综集粹，渊源广大，由近现代之吴昌硕、潘天寿、齐白石、朱屺瞻诸巨匠，追溯扬州二李、八大、二石至青藤白阳，悉为己用，蔚为一家。其画风沉雄朴厚、古雅刚正，磅礴而不染犷悍之习，洒脱而内具坚贞之质。凡一花片叶、寸草泰石，莫不深合理法，备极情态，而未尝于“创新”的旗号下堕入流滑狂怪一格，实为中国当代大写意花鸟画领域树立一代典范。郭石夫先生现为中国美术家协会会员、北京画院艺术委员会委员、北京市美术高级职称评审委员、日本现代中国美术馆名誉理事、国家一级美术师。曾创建北京第一个画会——百花画会（北京花鸟画研究会前身）及中国水墨联盟。出版有大型画集及《中国书画名家技法》光盘系列。

郭石夫 富貴圖 2003 年 纸本 设色 120cm x 180cm

黄耿卓

河北省南宫市人。为河北大学艺术学院教授、硕士生导师，中国美术家协会会员，享受国务院特殊津贴专家。1985年考入中央美术学院卢沉工作室，师承卢沉、周思聪先生，深受教益。多年致力于研究用水墨人物表现太行山的风土人情，并创作出一批有力度的作品。作品曾多次参加全国美术大展，并多次获奖。出版画集多部，并发表多篇论文。

黄耿卓 静思图 纸本墨笔

封面

郭石夫作品《花鸟》

封二

王西京作品《达摩造像》

笔墨经典 01~05

崔振宽 蒋世国 王西京 郭石夫
黄耿卓

新闻聚焦 08~09

新闻聚焦

大家研究 10~17

传统是鲜活的传统
——中国大写意花鸟画家郭石夫访谈
/ 中国画廊联盟采编中心 /

市场关注 18~21

金融危机后全球艺术品市场格局初显十大变化
/ 西沐 /

中 坚 22~24

博大精深中的沉淀和升华
——记著名山水画家毛庐
/ 刘健 /
25~27
心归何处
——姜作臣彩墨山水作品解读
/ 徐恩存 /

水墨中坚 28~39

李健强 赵跃鹏 李晓柱 邓 枫
姜作臣 王国兴

走势问答 40~44

西沐谈中国艺术品的价值问题
/ 本刊记者 /

市场聚焦 45~48

新资源 新变化 新视野
——关于中国艺术品市场几个问题的分析
/ 秦晋 /

研究报告 49~64

中国画廊业发展态势及其评估报告(2009)
/ 文化部文化市场发展中心课题组 /

专题访谈 65~67

理性审视红火的2009 拍卖业
/ 本刊记者 /

探索者 · 68~73

传统风范 大家风度

——评马硕山写意花鸟画

努力创造新传统

——谈马硕山花鸟画的当代性

/ 贾方舟 /

当代艺术 · 学院探索 74~81

王书侠 李彦伯 李 阳 崔 海 李晓军

李惠昌 马硕山 赵 杰

中画指数 82~87

关于中国画廊联盟《中画指数 (CGAI)》编制的说明

/ 中国画廊联盟中画指数监控发布中心 /

中国画廊联盟中画指数 (当代) 一览表

市场观察 88~90

新时期中国艺术品市场基本特征的思考

/ 尧山 /

展 示 91~94

贾云娣的空 · 间

/ 赵秦 /

感受孤独的心灵

——贾云娣艺术分析

/ 易英 /

纸上画廊 95~106

余光清 刘牧青 张 艳 张 扬 王一明

韩 浪 杨广涛 汪文晖 郑 颀 杨 杰

贾云娣 王西洲

名家经典 107~112

高尚与从容的追求

——略论李晓柱的绘画艺术

/ 刘大为 /

从人物画的写实与写意说起

/ 李晓柱 /

李晓柱绘画市场态势分析

/ 中国画廊联盟市场中心 /

封 三

著名画家李晓柱先生近影

封 四

李晓柱作品《人物》

李晓柱作品

西部美术馆举办李阳、刘丹作品展

中央美术学院访问学者、西安美术学院国画系副教授李阳、刘丹作品汇报展于2009年12月7日~12月12日在西安美术学院的西部美术馆举办,共展出80余幅作品。

李阳和刘丹在2008年共赴中央美院访问学习,如今的画展就是二人在一年的交流学习之后对西安美院师生和家乡父老的一次汇报。李阳的重彩画作品反映了他多年深入藏区体验生活的经历,作品大部分表现的是藏区的风土人情和佛国世界,以及在此之上的精神追寻,这其中还展出了他在中央美院学习期间创作完成的一幅参加了今年第11届全国美展的大幅作品;刘丹的作品则是水墨画为主的山水画,他道法自然,墨即是色,用墨色本体表现纯净的自然景色,情景交融。

各界领导、西安美术学院师生以及许多著名画家前往西部美术馆观看画展,展室中人声鼎沸、暖意融融,人们从李阳、刘丹两位青年学者的画作里看到了他们二人做学问态度之认真和绘画表现手法之创新,给予了充分肯定和高度赞扬。

2009年度《中国艺术品市场白皮书》出版发行

2009年度《中国艺术品市场白皮书》日前在北京发布。白皮书(White Paper)是一国政府就某一重

要政策或议题而正式发表的官方报告书,起源于英美政府。因为报告书的封面是白色,所以被称为白皮书。白皮书被视为一国

政府对国民正式发布讯息、资料和政策的一种手段。在英联邦国家或曾被英国统治的地方(例如香港),白皮书是政府重要政策落实前的最后公布,已经成为国际上公认的正式官方文书。

《中国艺术品市场白皮书》是我国政府正式发布的关于中国艺术品市场发展的重要报告。《中国艺术品市场白皮书》作为一种官方文件,代表中国政府在中国艺术品市场发展过程中的立场,讲究事实清楚、立场明确、行文规范、文字简练,没有文学色彩。《中国艺术品市场白皮书》成系列化,由文化部文化市场发展中心研究员西沐先生统筹研究,自2008年以来每年发布一次。

《中国艺术品市场白皮书》是在国家层面发布的重要报告,将不断推动中国艺术品市场的科学化、规范化进程,积极引导我国各方力量不断介入中国艺术品市场。入选《中国艺术品市场白皮书》绘画作者是一项崇高的荣誉,选择的目标:一是能真正代表中国艺术学术水准的经典名家;二是在国际、国内两个市场上能树立起其应有的学术及市场定位,使其成为中国艺术发展的当代标志与符号,为中华民族文化的大发展、大繁荣做出应有的贡献。

《中国艺术品市场白皮书》由文化部有关部门与中国书店出版社面向国内外推出发布。《中国艺术品市场白皮书》发布后,除了依托中国出版集团的巨大网络发行外,还将由文化部定点向政府部门发放。

苏高宇回乡画展 86件精品为家乡送贺礼

2010年2月6日上午,花满湘西·苏高宇回乡画展在吉首州老年干部活动中心开展。此次共展出苏高宇精心创作的86件作品,是苏高宇离开家乡10年后,为家乡送上的一份特殊节日贺礼。

原中国文联副主席、书协主席、现名誉主席沈鹏,中国文联副主席、书记处书记、中国美协副主席冯远、州委书记何泽中等为画展做了题词。吉首州领导刘路平、龙德忠、陈潇、秦国文、田岚,吉首大学副校长张建永为画展剪彩,并参观了画展。

当天上午,画展刚开展,就吸引了州内外不少书画爱好者前来参观,参观者无不对这次展出的作品赞叹不已。

苏高宇说,作为一名从家乡走出去的美术工作者,虽身在异地,心魂却始终牢牢地系在家乡。这次呈现于家乡的这批画

作,正是他这份情意和感恩之心的一次集中展示,也是离别家乡10年后,交给家乡的一份作业,送给家乡的一份节日贺礼。

据悉,此次画展由吉首大学、州委宣传部、州文联、团结报社、湘西电视台联合举办,为期5天,共展出苏高宇绘画作品86件。作为大写意花鸟画家,画展展出的作品以花鸟画为主,其中大部分作品是苏高宇为此次画展专门所作。

王西京当选陕西省美协主席

2010年2月27日,陕西省美术家协会第4次会员代表大会在西安丈八宾馆召开,大会选举出了90人的陕西省美协第4届理事会,著名画家王西京当选陕西省美协新一届主席,20人当选为陕西省美协副主席。

陕西省美协副主席分别为万鼎、王鸣放、王胜利、毛亦明、石丹、刘永杰、吕峻涛、邢庆仁、李剑平、宋亚平、宋国琦、杨光利、张琨、张永革、张立柱、范华、郭线庐、郭北平、谢辉、雒志俭(按姓氏笔画为序),共20人。

《文物艺术品拍卖规程》行业标准发布 7月1日实施

据国家商务部网站消息,近日,商务部公告了《文物艺术品拍卖规程》行业标准,该标准是我国拍卖行业恢复发展20多年来第一部行业标准,标准将于2010年7月1日正式实施。该标准的出台,将有助于提高拍卖企业整体管理水平,防范经营风

险,保护相关交易人的合法权益,为我国文物艺术品拍卖的标准化、专业化发展奠定坚实的基础,促进行业的健康发展。

自1997年《拍卖法》颁布实施以来,中国拍卖业开始步入法制化、规范化的发展轨道,拍卖市场实现了从无到有、从小到大的快速发展。在文物艺术品领域,拍卖对提高广大人民群众文化素养和保护文物的意识,提升中国文物艺术品的经济价值和国际地位,促进海外中国文物艺术品的回流和文化创意产业发展做出了卓越的贡献。但是,文物艺术品拍卖在发展中也存在一些问题,比如拍卖企业规模化发展程度不高,行业自律规范不健全,拍卖活动中不诚信经营、不正当竞争现象时有发生。

为规范文物艺术品拍卖行为,维护良好的拍卖交易秩序,商务部自2007年起开始组织有关单位起草制订《文物艺术品拍卖规程》行业标准。起草制订过程中,中国拍卖行业协会艺委会组织了行业内外的众多专家开展研究起草工作,汲取了一批优秀拍卖企业多年积累的经验。标准在征求意见过程中,商务部就该标准的内容征求了文化部、工商总局、文物局、中国消费者协会等单位的意见,并将标准草案在网上公布,公开征求社会各界的意见。该标准的出台将有助于提高拍卖企业整体管理水平,防范经营风险,保护相关交易人的合法权益,为我国文物艺术品拍卖的标准化、专业化发展奠定坚实的基础,促进行业的健康发展。

标准对文物艺术品拍卖中的拍卖图录、委托竞价等重要术语做出了界定,规定了拍卖活动应当遵守的基本原则。标准最重要的内容是结合文物艺术品拍卖实践,对拍卖程序中的拍卖标的征集、鉴定与审核、保管、拍卖委托、拍卖图录的制作,拍卖会的实施,拍卖结算,争议解决途径,拍卖档案的管理等主要环节做出详细规定,以便于拍卖企业直接依据标准开展经营活动,便于拍卖各当事方积极参与拍卖,维护自身的合法权益。

此外,标准还以附录形式,提供了公司委托拍卖合同、公司竞买协议、委托竞投授权书、公司成交确认书等四项重要的法律文书范本,为相关当事人实施标准提供了最具有实用性和操作性的依据。

下一步,商务部将会同有关部门,组织拍卖企业认真贯彻实施标准,通过标准宣贯、培训及经验交流会等方式,在拍卖业积极培育标准化示范企业,营造学习实践标准的良好氛围。

《中国艺术品市场白皮书年度人物》即将出版

《中国艺术品市场白皮书年度人物》是由文化部《中国艺术品市场白皮书》编委会与中国书店出版社联手推出的重点研究与推介项

目。《中国艺术品市场白皮书》是由我国政府正式发布的关于中国艺术品市场发展的重要报告。《中国艺术品市场白皮书》作为一种官方文件,代表中国政府在中国艺术品市场发展过程中的立场,讲究事实清楚、立场明确、行文规范、文字简练,没有文学色彩。《中国艺术品市场白皮书》成系列化出版,自2008年以来每年发布一次。

《中国艺术品市场白皮书》是在国家层面发布的重要报告,将不断推动中国艺术品市场的科学化、规范化进程,积极引导我国各方力量不断介入中国艺术品市场。入选《中国艺术品市场白皮书年度人物》是一项崇高的荣誉,根据推荐与评审相结合的原则,将集中推24位中国画画家,原则上以中青年画家为主体。对选择出的24位年度人物,中国书店与编委会将倾力打造。

《中国艺术品市场白皮书年度人物》研究的主编由中国艺术品市场白皮书统筹人、文化部文化市场发展中心研究员西沐担任。

当代艺术品成交额缩水 古代书画市场意外火热

吴冠中《柳荫沐牛图镜心》以1456万元人民币成交,成为2009年价格最贵的国画作品。

2010年3月9日《2010胡润艺术榜》在上海发布。胡润百富首席调研员胡润以

“三种态势”总结2009年中国艺术品市场新变化:一是上榜艺术家平均年龄大幅升高;二是国画艺术家的上榜人数有所增加,挤去了不少油画家的位置;三是古代书画成为藏家的“新宠”,其中四幅古代书画创造了“亿元”神话。

2009年的中国艺术品市场,泰斗大师备受追捧。50位上榜艺术家的平均年龄为65岁,前10名上榜艺术家平均年龄为77岁。

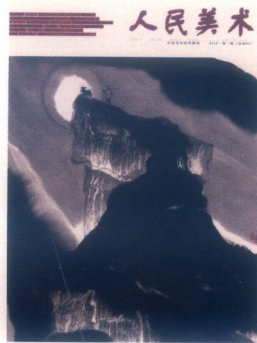
总体来看,当代艺术品市场正逐步“退烧”。50位上榜艺术家的作品总成交额为17.6亿元人民币,比2008年减少一半。去年排名榜首的艺术家作品总成交额为2.4亿元,比2008年减少了37%;第50名的上榜门槛是933万元人民币,比2008年降低了48%。

和中国当代艺术的缩水相比,中国古代书画市场却呈现出一派火热的态势。

“在去年的交易中,中国买家比重从17%增加到了40%以上,其中有不少新买家,他们瞄准的是知名度高、价格透明且已回落到底的当代艺术作品。”胡润百富杂志主编林文杰解释说,“收藏大家则以更为低调平和的心态,潜心浸淫在古典文化的愉悦中。”她表示,这些艺术买家尤以企业家为中间力量,对看好的古代书画作品出手“凶猛”、快速、精准。

面对“凶猛”的买家和高涨的古代字画,胡润总结说:“去年,古代书画与当代艺术势均力敌,但在今年的榜单上,古代书画在拍卖市场上已经独执牛耳。”

《人民美术》正式出版发行

在中国艺术品市场不断发展进化的重要转型期,在中国书店及《中国艺术品市场及其案例研究》课题组的支持下,由于华刚任主编的《人民美

术》正式发刊。

《人民美术》主要是针对中国艺术的当代性构建,从理论分析与研究的角度去关注当下的艺术状态,以及艺术家的生存与探索格局,试图在理性的研究与分析中,还原与揭示当代艺术发展的趋势与脉络。

翰墨淋漓郭石夫

A portrait of Guo Shifu, a middle-aged man with glasses, smiling and wearing a light-colored short-sleeved shirt. The background is a blurred natural setting with trees and foliage.

郭石夫 1945 年生于北京，祖籍天津。以大写意花鸟画享誉画坛，并擅长山水、书法、篆刻、诗词及西洋绘画等，于戏曲上造诣尤深。郭石夫先生的花鸟画，博综集粹，渊源广大，由近现代之吴昌硕、潘天寿、齐白石、纪瞻诸巨匠，追溯扬州二李、八大、二石至青藤白阳，悉为己用，蔚为一其画风沉雄朴厚，古雅刚正，磅礴而不染犷悍之习，洒脱而内具坚贞之质，凡一花一片叶、寸草泰石，莫不深合理法，备极情态，而未尝于“创新”的旗号下堕入流滑狂怪一格，实为中国当代大写意花鸟画领域树立一代典范。郭石夫先生现为中国美术家协会会员、北京画院艺术委员会委员、北京市美术高级职称评审委员、日本现代中国美术馆名誉理事、国家一级美术师，曾创建北京第一个画会——百花画会（北京花鸟画研究会前身）及中国水墨联盟，出版有大型画集及《中国书画名家技法》光盘系列。

传统是鲜活的传统

——中国大写意花鸟画家郭石夫访谈

@ 中国画廊联盟采编中心 / 文

郭石夫作为一名承传延续型画家,以大写意花鸟画享誉画坛。其画重视骨线,讲究用墨,韵致古雅,格调、形式合诗(跋)、书、画、印于一体,精神气息灿烂而单纯、浑融而简赅,繁不至腻、简不至空、艳不失雅、新不失古,有传统气息和风神秀发之致。可以这样说,郭石夫的中国古典式的文人情怀,使他成为继吴昌硕、潘天寿、齐白石、李苦禅诸巨匠之后,当代传统大写意花鸟画的重要领军人物。今天,我们有幸在他的画室采访了他。

▲古往今来,一切做学问的人都是甘于寂寞的。有论者认为,您能在传统中国画自身的规律上下大力气,而且摸到了中国传统绘画的真脉,并在此基础上努力出新,您怎样认为?

◎我从小生长在一个文化氛围非常浓的家庭,对中国画自身的文化品格有一种认同、有一种热爱。所以,这么多年来,我一直坚持中国画的这种理念,无论是文化大革命,还是“八五”思潮,都没能改变我的初衷。

其实,坚持一种东西并不意味着保守,并不是说坚持一种就排斥另外一种,这只是一种认识上的问题。文化本身就是多元的,古代的印度文化、埃及文化,后来欧罗巴的文化,以至阿拉伯的文化,而中国文化是世界五大文化之一。这五种文化没有好坏之分,只是分别产生于不同的地域、不同的民族、不同的宗教。中国是一个古老的民族,它自身创造的符合自己的这种文化,是一种非常优秀的文化,这一点是被全世界所认同的。我们自身的文化有其自身的特点,其中就包括了中国的绘画。你有这样的一种认识,你就会对其他民族的文化也有所吸收。因为我小时候学画、学戏的时候,老先生们讲起这些都是这样说的。比如说中国的音乐,因为中国不是一个单一民族的国家,所以它本身就吸收了

很多民族的音乐。在古代,汉族是中华民族文化的主体,但是相对于主体以外,还有其他许多少数民族。古代由于大汉民族主义,把北方的民族叫做胡,把南方的民族叫做蛮夷,不管是胡的文化还是蛮的文化,都被汉族文化所包容,成为我们民族文化大家庭中的一个因素,同时也丰富了汉族文化。现在我们提到中国的民族服装旗袍,其实旗袍根本就不是汉族文化的服饰,这是旗人的文化,本身就是胡的文化。18世纪、19世纪,随着外国文化传入中国,中国人也都在吸收,包括吴昌硕、齐白石、徐悲鸿,但是这个吸收并没有动摇我们自身文化的根基。我们是站在我们的根基之上去吸收别人的东西,丰富我们自己的。

出于这种认识,多年来我在文化观念上一直坚持着这条路。我小时候接触过会馆,你知道会馆吗?它是各地的知识分子来到北京科举赶考聚集的地方,这本身对我小时候就产生了很大的影响。同时我又是在北京的南城。南城从清代开始基本上就是汉人居住的地区,这个地区会馆多、文化设施多,琉璃厂、古玩店、字画店等等,包括一些手艺人、戏剧家、演员等等,大部分都聚集在这里。就是这样的一个文化氛围给我的人生奠定了认识上的基础。由于这种认识,我就更热爱它、追求它。有了这个追求的过程,才有了今天。今天画画好了,也能卖钱了。但是,在当时可不是这个样子,自从1958年以后,中国画就受到了批判。这之前,中国的花鸟画被称做“有益无害”,到了文化大革命期间干脆就变成了“有害无益”。中国花鸟画变成了一种没落阶级的东西,休闲的、玩物丧志的东西。因为那个时期的文化完全是为宣传服务的,变成了一种工具,文化本身的属性不存在了,只是政治的附庸。那时候只能画人物画,而且画人物画还要画红、光、亮,还要画英雄人物,中间人物

都不行,就是极“左”到了这样的一种程度。就是在这样的一种情况下,我还在坚持画画,偷偷地画画;一旦被发现,就要被揪出来批斗。这究竟是为了什么呢?确实是因为情于斯、爱于斯呀!

▲在这样的环境中,您仍然笔耕不辍,足见您对中国画的挚爱。但是,当代花鸟画又面临很多亟待解决的问题,您是怎样解决传统花鸟画如何创造新的形式、如何加强视觉效果又不失其审美内蕴,使其更具有时代气息和现代感的呢?

◎我小时候的老先生曾经说过这样一句话:“不要求脱太早。”就是说,不要很早就形成个人的风格面貌。追求所谓的个人风格,首先要继承,只要你把基础打牢了,你的楼才能盖得稳,才能盖出高楼大厦。另外,中国还有一句老话,叫做“大器晚成”。为什么要“大器晚成”呢?就是说在你的人生阅历、修养、功力都不够的情况下,是不可能有自己的创造的;如果你说有,那也是一种无根的东西而已。当然艺术本身还需要天分,这一点即使你有了,还需要有很长的一段经历去修炼自己,包括文化、技术上的锤炼、人生的阅历等等。艺术是什么?艺术是人们精神领域里的一种更高级的追求。可以说,人类有了生活,就有了艺术。人类不光是要有粮食解决饥饱问题,更有精神家园。宗教是一种精神家园,艺术也是一种精神家园。艺术的精神家园比宗教的更人文化了,更能够被人们所接受,因为它给人提供的是精神的愉悦、快慰和享受。

▲那么您怎样看传统中国画艺术语言的延续和革新?

◎有延续才有革新,这是源与流的关系。中国画的艺术语言源于中国画学所依傍的东方文化精神,这是民族文化的根。我们只有保护好这个根系的生态环境,才能谈得上发展纯正的中国绘画。中国绘画就

像一条链条,我们的祖先一代一代地把这个链条不断加长,每一代画家都有他们的创造。传统的东西不是一个固化的东西,它是鲜活的,随着时代的不同发展而发展的。随着人们对外界事物精神的更高追求,必然需要一个新的手段把它创造出来。

从岩画开始,到几何图形的绘画,中国画逐渐演变成很有形象、很直观的绘画。之后又创造出很多技术性的东西,出现了工笔式的绘画。不但有了形象,而且有了内容、有了精神。到唐、宋时期,中国绘画又发生了一种大的变革,文人精神注入到绘画中来。苏东坡等人对艺术的观点,是一种精神上的飞跃、是一种更高的追求。到了明代,徐渭等这些有很高文化修养的大画家的出现,使绘画在他们的手里得到了更加充分的发展。自从写意绘画出现以后,凡是有创造性的画家,在当时都不被认同。但是,当人们知道绘画精神性更重要之后,人们不但认同它,而且肯定它、追求它。所以,从徐渭以后,才有了八大山人,有了清末民初的吴昌硕、齐白石等等,一直延续下来。这就是一个链。

有人说,这个传统到今天应该结束了,进入了一个新时代,就应该完全创造一种新的文化,我觉得根本不是那么一回事。世界上不存在绝对的新。就是物质领域里的创造,也不是一个绝对的从零开始。万事万物都有个延续性。原子弹是新的吧,那没有原子弹以前呢?有人在研究原子,研究这种现象。有了这个基础的科学,以后才有了原子弹、才有了核电站。那么,更高的意识形态里的文化现象怎么可能就没有延续呢?突然冒出来是不可能的。现在有些年轻人千方百计要搞出一个花样来,要与众不同。其实,这个花样谁都可以搞出来,关键是这其中有没有文化内涵、文化精神。我并不反对创造,我觉得在继承前人的基础上去创造才可以使这种文化得以延续,具有时代精神、具有今天的审美意蕴、具有我们民族的独立精神。我们是中国人,我们的中国绘画在世界上是独一无二的,我们这种绘画应该得到发扬,而且更应该得到创造。我在给学生上课时总是讲,中国画应该存在一种大的精神,尤其在今天这样一种社会状态下。那么,中国画这种大的精神是什么呢?就是光明正大。因为,它给人一种向上的、积极的力量。我们不再是八大,八大的画好,但是他的画又很孤寂、很冷漠,这是什么原因呢?这是他生活在那样一种国破家亡的环境下个人际遇的一种心情体现,是他那个时代的绘画语汇。八大的绘画属于他个人,所以他才有历史的价值。当然,中国画始终是强调学习古人修养、锤炼笔墨,但这个过程很长。我今天60岁了,我还不能说完全学到家了。古人还是有很多更好的东西,我还是在不断地看、不断地学。我们的文化始终是和根连在一起的,古人给我们提供了很好的前提,我们的绘画是非常有前途的。

▲中国画首先是建立在传统文化基础上的,这无可厚非,“谈艺不谈技”是一种高层次的绘画交流。但是,当今中国画坛很多人“只谈技不谈艺”。对此,您有什么感想?

◎其实,艺术始终是由两个方面组成的,首先是精神的,而后是技术的。技术方面转换过来为精神服务,技术不能脱离开艺术,技和艺是你中有我、我中有你,是合二为一的。如果我们只谈艺,我们就是空头理论家,不是画家。画家需要动笔,需要去实践。所以,对于画家来说,只谈技术,不谈艺术;不注重精神、不注重文化理念,就变成了一个匠人。不是匠人的技术不好,可能比艺术家还要高级。但是,他只是在技术方面掌握了一些东西,它是死的。只有艺术才是精神的,是至关重要的。当然,我们并不排斥技术的重要性。

有这样一种现象,100多年来,我们派出的留学生到国外去学习西洋绘画,回国后一代代传下来,到今天我们的油画并不比外国人的差。但是,现在的外国画家,有很多人不会画画了。他们的祖先创造的东西,他们却不会了,但是我们却继承下来,我们画得很好。古代的时候就有外国人到中国来学习中国绘画,清朝的郎世宁就是其中一位。他在宫廷学画,而且还给皇帝画画。可是,翻开我们的历史,我们对郎世宁的评价是什么?我们依然觉得它不是中国画。是不是他的技术不好?我们说他画得非常细腻,但是我们

说他还是缺少了一些东西,缺少了什么?造型?色彩?不是,缺少的是作品背后的中国文化特有的精神上的东西。为什么?他没有那样的一个根基。他对于我们毛笔的认知还是很肤浅的。我们的祖先给我们创造出的毛笔,那真是神奇之笔,那是世界上其他国家所没有的。中国书法成为艺术就应该归功于我们这个毛笔创造的书写性,它能将人的情绪、精神等一切内在的东西通过毛笔这种线的形式充分表现出来。所以,中国的绘画和中国的书法是紧密联系在一起。怎样认定它是不是中国画就在于毛笔上、就在于它的书写性功能上、就在于它所传达出来的内在精神气质上。这是从技艺的角度来谈中国画的一种现象。

古人讲“笔墨当随时代”,古人还讲“用笔千古不易”,这不是一种矛盾吗?其实不是。就是我们的这种哲学精神、文化精神,通过我们的毛笔、通过书写,表现得淋漓尽致。我到欧洲去,拿着书法。他们看到之后,虽然不认识中国字,还是非常激动,感觉到非常美。他们可以看到画家在书写过程中的情绪是激昂还是低沉,说明我们的祖先创造的这种工具是能够和外界沟通的。是不是中国画,关键就是看毛笔是不是体现出这种精神气质。

▲在传统与创新的关系上,反传统构成了当代西方艺术的一个重要特色;而现在中国也有许多前卫现代的艺术家的,您怎么看?

◎前卫首先是精神上的一个东西。我并不反对前卫,我对前卫艺术家有些路子也是认同的。有些新的东西出来以后,它不被所有人承认是正常现象,反之,倒成了一个怪现象。问题的关键是看前卫的人掌握了多少本民族文化的知识,他的思想有怎样的一个深度、是否有价值要社会来承认,这不是由你自己去评说的。我觉得艺术不要自己去标榜,而是要历史来认同。历史承认你、历史认为你在这个时代有价值,你才真的有价值。如果历史不承认,你怎样说也是无济于事的。你可以去主张自己的观点,可以去宣传自己的观点,但是否被认同是历史的事情。

▲有人提出,现在画家可以有多种途

径取得艺术上的成功,可以从传统入,也可以从生活入,还可以借鉴西方艺术,请谈谈您在这方面的感受。

◎正如我开始所说的,我是生活在那个时代和我家庭特有的那个文化氛围中的。其实,我并不保守,我也画过西洋画,从事舞台美术工作很多年,每天都在搞西洋艺术。我也热爱西洋绘画,不热爱我怎么学会它呢?今天这个时代是多元化的时代,改革开放给中国带来了翻天覆地的变化,比如说建筑吧,我们有古典建筑,也有现代建筑,我们拆了四合院,盖起了塔楼,体育场建了鸟巢,歌剧院盖成了圆顶的。为什么呢?中国开放了,中国的建筑业也在国际上招标嘛!外国的好多设计师也都到中国来,参与到中国这个大市场、大建设中来,外国的最新的东西、外国的文化也自然会被带到中国来,这是一种市场开放的必然结果。但是,这种结果对于历史来讲意味着什么呢?现在我们还很难给出定论。我们今天的生存环境和古代的不一样,中国在宋代时才8000万人口,而且始终没有突破这个数字;那么到了今天中国已经是13亿人口了,所以不盖这种塔楼行吗?不行。这是无奈之举,也是一个时代的选择。对于中国绘画,也是这样一种现象。我们要搞双年展,我们要搞国际双年展,能不让外国的东西来吗?外国的很现代的东西也自然会来到中国,应该说好坏都有。最前卫的东西我们这个民族能不能接受呢?你不能不让他来,来了我们也可以不接受,不接受其最后也就没有市场,会自己消亡的。

▲《中国画研究院花鸟回望专题报告》中曾提到,您的画卓然不凡、淋漓奔放、苍古朴拙、美艳丰实,在贯通徐渭等诸先贤大家的同时,正与吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅相联、相接而生,是继他们之后传统写意花鸟画的主要代表人物。您是怎么看待这样的评价的?

◎说我和吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅一脉相承下来是一个事实。我热爱我们的文化,我也喜欢写意画,但是,我觉得一个人的一生只能选择一条路。我一开

始也不想就走这条路,但是当我学了很多东西之后,我知道我应该往哪方面发展,我更要关注哪些更适合我的精神,于是我才有了一个正确的选择。在这个选择过程中,我认为我更适合画大写意,因为我对写意花鸟画的挚爱,所以我选择了它,有了选择,我就要向我的前辈、向更远的古人学习。因为,只有向他们学习,我才能够真正地理解他们笔下的花花草草所传达出来的精神价值,知道了他们的价值,我自然而然地就去接受它、追求它。在追求过程中,我又不是他。我自然有我自己的认识,有我在大自然生活中的发现。我所发现的这个真面貌也许离他们很近,也许与他们有某些相似的地方,我觉得这是正常的。如果说我和他们没有关系,那就不可想象了。

▲请您谈谈您如何认识徐渭的艺术以及他对您的影响。

◎徐渭是我最崇拜的一位古代的画家。他是我国明代杰出的文学艺术家,被列为中国古代十大名画家之一。徐渭的人生际遇很坎坷,一辈子考了9次科举都没有中。当时的中国封建社会,文人只有一条路可走,即科举之路。如果科举之路没有中,作为一个读书人就是一生的悲哀。徐渭30多岁就做了胡宗宪的幕僚,这恐怕是他人生中最高的职位了。后来,胡宗宪因被弹劾而自杀,使徐渭深受刺激,一度发狂、精神失常,蓄意自杀。徐渭的人生是很跌宕的。

但徐渭又是一个非常有才华的人,在书画、诗文、戏曲等领域都有很深的造诣,而且能够独树一帜,给当世和后代都留下了深远的影响。他的疯狂导致他的绘画也是非常疯狂的。他的绘画用我们今天的话说就是非常现代。他在绘画过程中根本就没有想到技法、方法的运用,完全是一泻千里,可以说写意画从徐渭到今天还无人能与之相比。我们看他的绘画完全是一种精神,这种精神是他自己内心的痛苦,那种撕心裂肺的感情的东西。苦难迸发出艺术,徐渭一生数次科举不第,最后他没有在仕途上进取的可能了,所以,徐渭一直到死都是穷困潦倒。没有办法,只能退而卖画、卖字。中国的知识分子都是有一种