

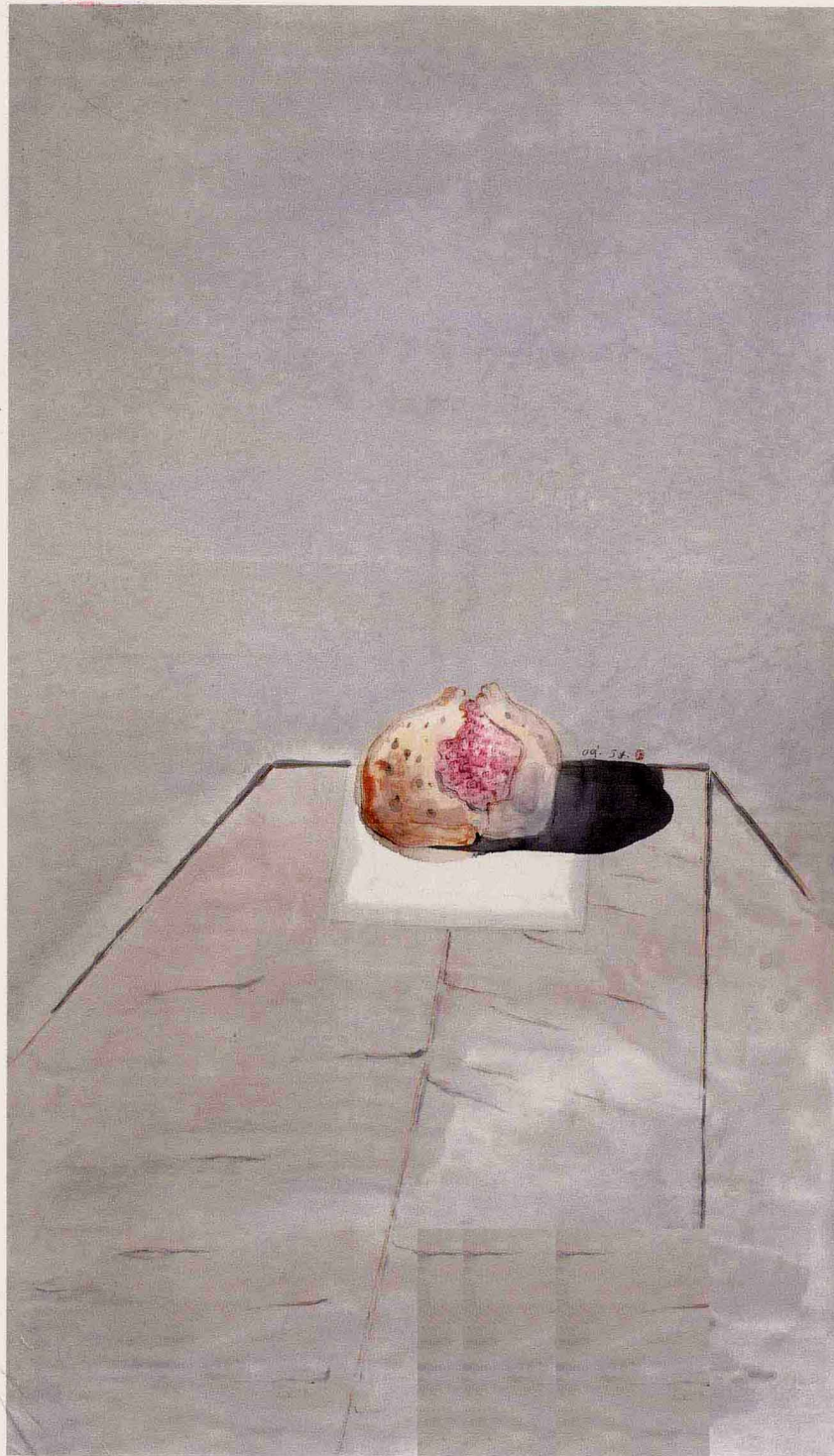
【大家研究】 用线构筑诗意的表现空间——王西京学术定位研究
【市场关注】 中国艺术品市场新一轮行情的基本特点与标示
【走势问答】 西沐谈转型期中国艺术品资本市场的一些基本特征
【名家经典】 在花鸟世界里寻根——黄耿辛艺术评析

中國畫市場

中国画市场丛书

2010·第3辑(总第30)

纸本墨笔 2009

图书在版编目(CIP)数据

中国画市场. 2010. 第3辑 / 罗杨主编. -- 北京 : 中国书店, 2010.9

ISBN 978-7-80663-915-3

I. ①中… II. ①罗… III. ①中国画—艺术—市场—丛刊 IV. ①J2-29

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第181001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	雷 原		
委员	(排名以姓氏笔画为序)			
	于华刚	龙 瑞	田黎明	卢禹舜
	冯 远	刘大为	西 沐	李荣海
	吴长江	吴冠南	杜 军	何水法
	陈兴保	张江舟	张 泉	张锦铎
	邵大箴	罗 杨	胡月明	赵 卫
	梁 钢	崔振宽	雷 原	

《中国画市场》丛书

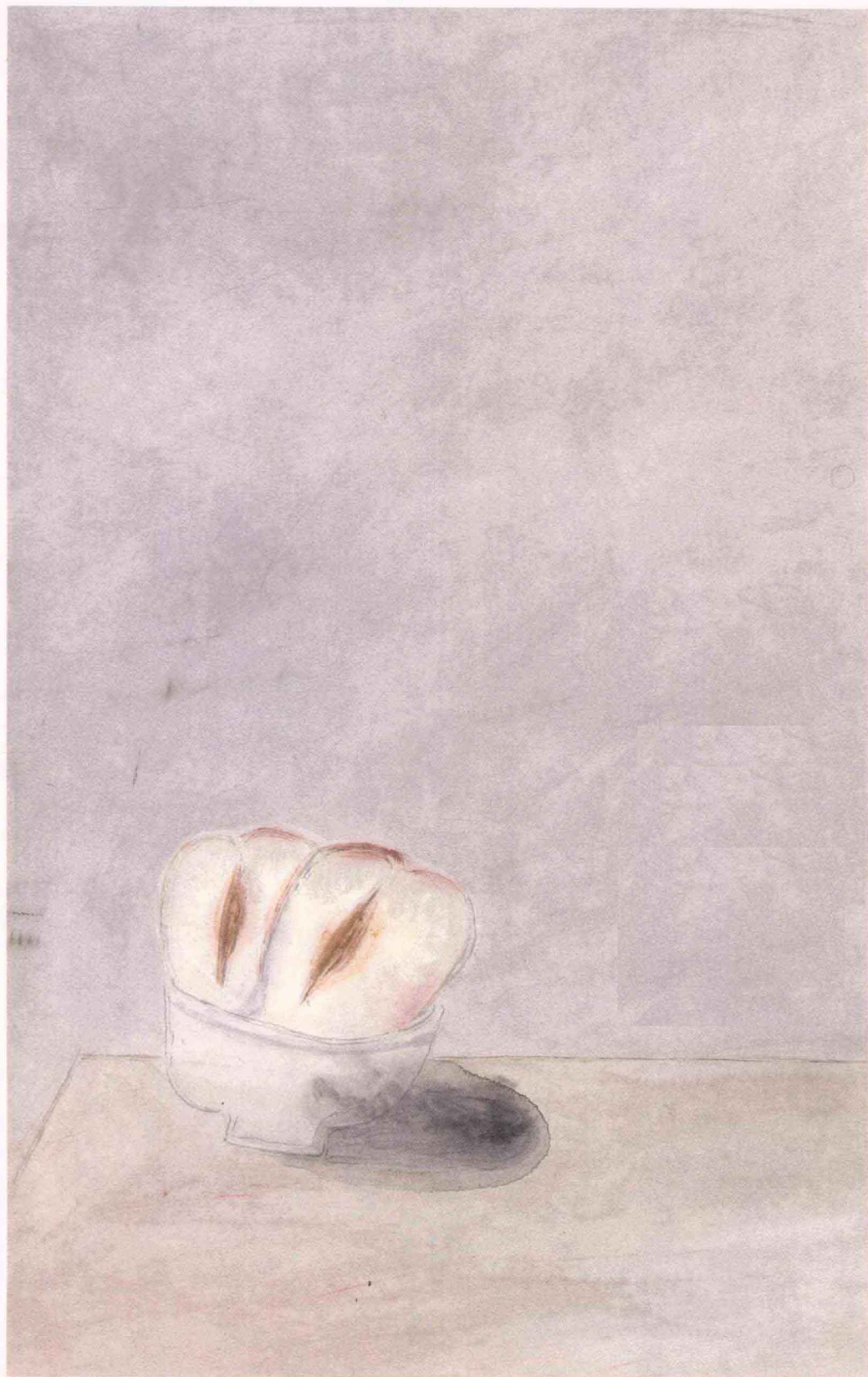
主 编	罗 杨
副主编	李亚青
出 版	中国书店
地 址	北京市宣武区琉璃厂东街115号
邮 编	100050
电 话	010-63150310
发 行	全国新华书店经销
设计制作	任常坤
编辑校对	张婵祺
印 刷	北京翔利印刷有限公司
开 本	889毫米×1194毫米 1/16
印 张	7 印张
版 次	2010年9月第1版 第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-80663-915-3
定 价	38.00元

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形式出版。
4. 来稿凡经本书采用, 如无电子版方面的特殊声明, 即视作者同意上传传播。

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 静物 纸本设色 2009

郭石夫

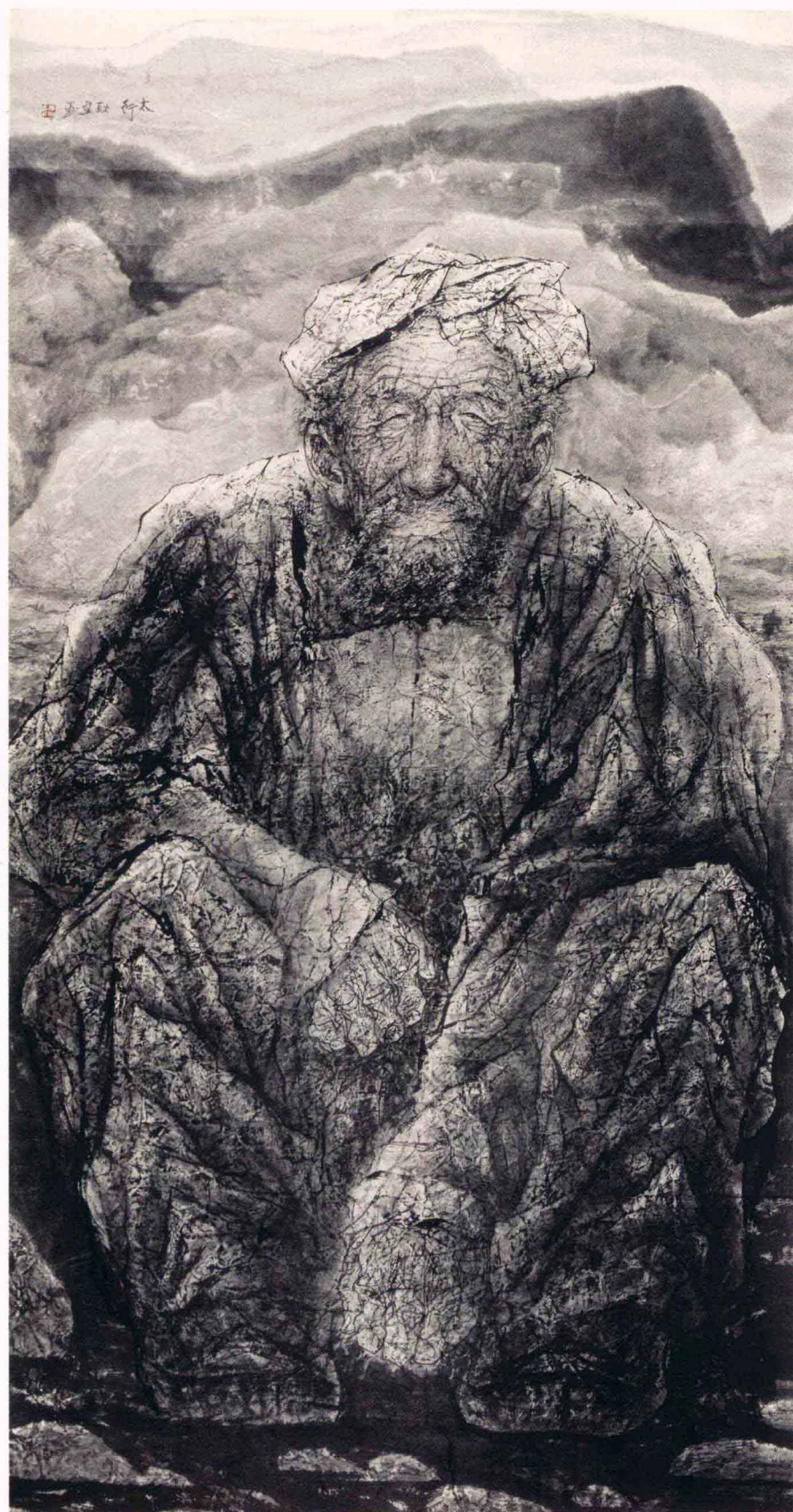
1945年生于北京，祖籍天津。以大写意花鸟画享誉画坛，并兼擅长山水、书法、篆刻、诗词及西洋绘画等，于戏曲上造诣尤深。郭石夫先生的花鸟画，博综集粹，渊源广大，由近现代之吴昌硕、潘天寿、齐白石、朱屺瞻诸巨匠，追溯扬州二李、八大、二石至青藤白阳，悉为己用，蔚为一家。其画风沉雄朴厚、古雅刚正，磅礴而不染犷悍之习、洒脱而内具坚贞之质。凡一花一片叶、寸草泰石，莫不深合理法，备极情态，而未尝于“创新”的旗号下堕入流滑狂怪一格，实为中国当代大写意花鸟画领域树立一代典范。郭石夫先生现为中国美术家协会会员、北京画院艺术委员会委员、北京市美术高级职称评审委员、日本现代中国美术馆名誉理事、国家一级美术师。曾创建北京第一个画会——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。2010年入选文化部文化市场发展中心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·郭石夫》。

郭石夫 花鸟 纸本设色 2005

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。多年来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 太行 纸本墨笔

王西京

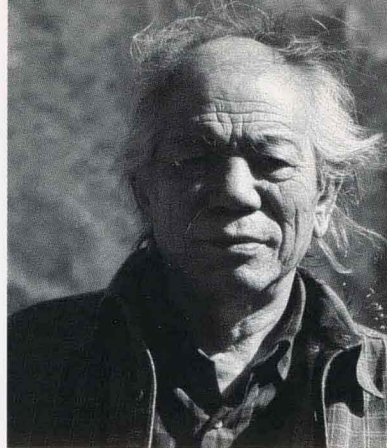
王西京，1946年生于陕西西安，现任中国美术家协会理事、陕西省文联副主席、陕西省美术家协会主席、陕西省政协常委、西安中国画院院长、西安美术家协会主席，兼任中国艺术研究院教授、西北大学、云南大学、西安美术学院教授，第九届、第十届全国人大代表，一级美术师，被国务院授予为“国家级有突出贡献专家”，荣获“中国时代先锋人物”、“第四届中国改革十大最具影响力新锐人物”、“陕西省红旗人物”、“陕西省行业领军人物”、“陕西省优秀共产党员”、“劳动模范”等光荣称号。

出版有多部画集，2010年入选文化部文化市场发展中心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·王西京》。

王西京 唐人诗意 138cm x 70cm 纸本墨彩 2010

王西京 唐人诗意 138cm x 70cm 纸本墨彩 2010

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》，40多年来，曾在国内外报刊、杂志发表作品5000余幅，先后出版作品集、论文集等60余种。

崔振宽 渭河之北 纸本墨笔 2008

郭石夫作品

封面

王西京作品《天下都乐》

封二

蒋世国作品《新美丽生活系列》

笔墨经典

01~05

蒋世国 郭石夫 黄耿卓 王西京

崔振宽

新闻聚焦

08~09

新闻聚焦

大家研究

10~17

用线构筑诗意化的表现空间
——王西京学术定位研究

/西沐/

市场关注

18~21

中国艺术品市场新一轮行情的基本特点与标示
/秦晋/

中 坚

22

国画泰山 山水之法

/陈传席/

23~25

文化体验使中国山水画创作迈入审美当代性
——关于王书侠绘画艺术的实证研究

/西沐/

26~27

感悟绘画

/王书侠/

水墨中坚

28~39

李健强 赵跃鹏 王书侠 邓 枫

姜作臣 李晓柱

走势问答

40~43

西沐谈转型期中国艺术品资本市场的一些基本特征

/本刊记者/

市场聚焦

44~48

中国当代艺术品市场正在走向新的价值构建
——从拍卖市场看中国当代艺术品市场在震荡中回归

/亚青/

研究报告

49~63

中国艺术品市场发展态势及其评价报告(下)
/文化部文化市场发展中心课题组/

专题访谈

64~67

关于艺术产权若干问题的探讨
/西沐/

黄耿辛作品

探索者

68~72

灵魂深处的幽光

——李惠昌水墨作品探析

/秦晋/

73

灵魂是和谐之本

——残缺精神

/李惠昌/

当代艺术·学院探索

74~81

李惠昌 李彦伯 赵杰 崔海 刘牧青

李阳 贾云娣 陆京

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

中国艺术品市场面临十大趋势与问题

/尧山/

展示

91~92

空山灵境 情化从容

——读汪文晖的山水画

/孙丰义/

93~94

山水画看什么

/汪文晖/

纸上画廊

95~106

刘继红 郑颀 张艳 张作斌 杨广涛

韩浪 王一明 柳学智 张扬 杨杰

王西洲 余光清

名家经典

107~109

在花鸟世界里寻根

——黄耿辛艺术评析

/雨洁/

110~112

黄耿辛绘画市场态势分析

/石在/

封三

著名画家黄耿辛先生近影

封四

黄耿辛作品《花鸟》

不负丹青——吴冠中纪念特展在中国美术馆举行

2010年7月7日至8月23日，“不负丹青——吴冠中纪念特展”在中国美术馆举行。

吴冠中先生刚刚离去，中国美术馆在第一时间举办纪念展，以表达对这位艺术大家的崇敬和缅怀之情。

吴冠中先生的人生历程几乎就是他的艺术历程。91年前，他生于一个中西文化相互激荡的变迁时代，这是他艺术道路展开的基本语境；74年前，他考入杭州国立艺专，在工科和艺术的分道口上投奔了艺术，并在林风眠的启发下奠定了“融贯中西”的艺术总路线；63年前，他以优异的成绩公费考入巴黎高等美术学院，投身于西方现代艺术的研修；60年前，他学成归国，决定以艺术创作报效祖国；31年前，他在改革开放初期率先提出“形式美感”的理论思想，质疑“内容决定形式”在方法论层面的唯一性，在当时画坛引起了强烈的反响，起到了开闢“新时期”美术思路的作用；27年前，他提出了“风筝不断线”，强调艺术作品不应失去与广大人民的感情交流；18年前，针对画家以技法程式的模仿代替精神追求的弊端，他喊出“笔墨等于零”的口号；此后，他继续以无畏的胆略和率真的性情自觉地担当起超越传统和开拓创新的使命。

吴冠中曾说：“模仿不是艺术，儿童和鹦鹉才学舌。”融合与突破的理想使他在以中国文化为根本的“油画民族化”和“水墨现代化”的“跨语言实践”中走出了一条齐头并进、水陆兼程的不凡之路。此次纪念特展也正是基于这点，用中国美术馆所珍藏的（大部分属吴先生无偿捐赠）31件油画和29件水墨画作为两大板块，组成“油彩”与“墨彩”携手式的基本结构，点缀2件水彩画，使观众领略这位融汇中西的艺术大家的风采。

在20世纪向21世纪文化转型的关键点上，在探索造型艺术自身诗学与意境的道路上，吴冠中创造性地贡献出一种以融合中西为鲜明特色的“吴体”。这位成就卓著的艺

术家、理论家和教育家，以其在艺术实践和学术主张中胆敢独造的创新精神，成为当代中国画坛一座令人仰止的艺术高峰。

斯人已归云山外，其艺永存天地间！

中国艺术品市场：演绎资本的盛宴

——《中国艺术品资本市场概论》即将出版

中国艺术品资本市场的形成与不断发展，标志着中国艺术品市场已经进入了一个新的历史阶段，自此，中国艺术品市场多元化、多层次的生态格局已经形成。中国艺术品市场从远古到现在，从来没有像今天这样引人注目，也从来没有像今天这样拥有如此巨大的规模与众多的参与者。可以说，在资本条件下，中国艺术品市场正在从传统形态向现代形态进行美丽的转身。我国著名艺术品市场研究专家西沐先生是最早研究中国艺术品资本市场方面的研究者与实践者之一，他在其即将出版的新著中，为我们呈现出了中国艺术品资本市场的发展轨迹与态势。

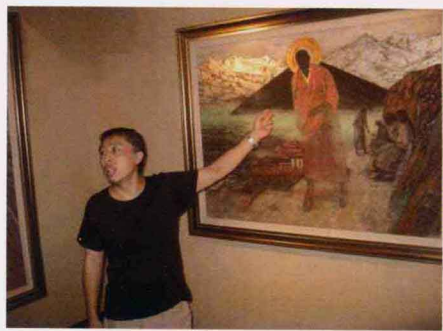
由文化部文化市场发展中心研究员西沐著写的《中国艺术品资本市场概论》，是在文化部重点课题《中国艺术品资本市场发育及其支撑体系的研究》基础上完成的，近日由中国书店出版社出版，面向国内外公开发行。可以说，《中国艺术品资本市场概论》的出版，标志着这一学科体系的建立与不断发展。全书共分有20个部分，对艺术品资本市场产生的背景，艺术资本的概念与特质，中国艺术品资本市场的培育，包括艺术资产、艺术产权，中国艺术品资本市场的战略、主体与体系，以及中国艺术品市场资本文化、投资行为研究等进行了系统的探讨，最后，还系统地对中国艺术品资本指数的架构、开发与评价做出了探讨。

《中国艺术品资本市场概论》一书的出版发行，无疑会不断推动中国艺术品资本市场研究的深入进行与实践的纵深发展。该书中一再坚持的一些论点及结论性的理念，随着研究及实践的深入，在印证的过程中会发挥出重要的指导作用。对此，我们可以将其归纳如下：（1）中国艺术品市场做大、做强的第一推手是中国艺术品资本市场；

（2）中国艺术品资本市场的发育与发展是中国艺术品市场金融化的核心；（3）中国艺术品资本市场发展的关键是艺术品的资产化，难点是艺术品产权的交易流转，突破口则是艺术品投资基金的多元化、多层次地发展；（4）中国艺术品资本市场要凸显其行业特性，但更为重要的是体现资本市场的自

由市场性质，以及社会化、大众化的参与发展模式；（5）中国艺术品资本市场的发展不断催生新生态的艺术品投资文化的发展，这为中国艺术品市场的转型提供了非体制性条件。这些看来简单而又朴实的结论，其实包含了太多探索的勇气与研究的艰辛，今天同《中国艺术品资本市场概论》一起呈现在了大家的面前。但我们不能遗忘的是，该书的着眼点是提升认识、推动实践的不断深入。

著名画家李阳重彩画《灵界的晨曦》首次咸阳亮相

2010年7月26日，西安美术学院副教授、著名画家李阳的重彩画展《灵界的晨曦》在咸阳大秦美术馆展出，吸引了很多市民前来参观。据悉，此次重彩画在咸阳展出尚属首次。

上午10点多，记者走进大秦美术馆，眼前一幅幅精美绝伦的作品将整个大厅装点得气势恢弘、色彩艳丽。本次画展共展出作品40多幅，基本上反映了画家不同时期的创作风格，展出于8月3日结束。馆内一位负责人向记者介绍，李阳的作品是使用特殊的矿物材料制作而成，他借鉴古老的敦煌壁画，并掺以自己对中西艺术的理解和感悟，画风独特，斑斓而静谧，这与快节奏的现代社会形成了鲜明的对比。

《灵界的晨曦》不仅使咸阳市民有幸近距离观摩重彩画，也给更多艺术爱好者提供了欣赏李阳原作的机会，同时深化了本土画家对“前水墨时代”中国绘画传统的认识和把握。

构建中国艺术品市场的价值立场

——《中国艺术品市场批评概论》出版

随着中国艺术品市场的迅猛发展，在经济利益的驱动下，越来越多的因素参与到了中国艺术品市场的过程中来，于是，批评就成为人们不得不关注的问题。我们知道，艺术批评从某种意义上说是艺术评价的一种重要表现与互补形式，而艺术的评价问题从来

都是涉及到艺术发展的核心问题。当然，当代中国艺术品市场作为中国艺术发展过程中的一个新生的系统状态，不仅需要研究与分析其态势，更需要确立与建设自身系统的评价体系与相应的标准，因为这不仅关系到当代中国艺术品市场发展的状态问题，更关系到中国艺术品市场发展的方向及其路径问题。从这种意义上讲，中国艺术品市场批评可谓是中国艺术品市场发展过程中重大而又核心的基本问题。

由文化部文化市场发展中心研究员西沐著写的《中国艺术品市场批评概论》（上、下卷，上卷理论篇，下卷文献篇），近日由中国书店出版社出版，面向国内外公开发售。中国艺术品市场批评这一学科最早是由我国著名艺术品市场研究专家西沐提出并创建的，《中国艺术品市场批评概论》的出版标志着这一学科体系的建立与不断成熟。

艺术批评可以说是源于美学发展与审美文化的进化，称得上是一门专业门槛较高的学科领域。在研究过程中，我们发现，对当代中国艺术品市场的评价与批评可能主要涉及到如何评价中国艺术及其中国艺术品价值如何重构的问题。对当代艺术及其艺术品的评价拟主要从以下五个层面一个基础来展开：一是精神层面，即对文化精神的评价；二是价值层面，即对艺术价值的系统评价；三是作品层面，即对作品的系统评价；四是技术手段层面，即对绘画技术、技巧手法进行评价；五是环境方面，即一方面要研究中国艺术品市场的环境，另一方面要研究中国艺术品市场批评的环境，而一个基础那就是，当代美学转型中对人性、人本，以及本我、本原、本质的发现与弘扬，这是中国绘画艺术当代性生发的基础。在都市化与时尚文化的冲击中，功利主义泛滥，这种发现与溯源就是艺术当代意义的重要组成部分。这种多层面的交叉评价与批评可以较为客观而又具体地反映当代中国艺术及其艺术品市场的水准与状态。《中国艺术品市场批评概论》学科体系就是在中国文化这个大视野中，在中国文化精神的聚焦过程

中，沿着中国艺术品价值构建这一维度，围绕中国艺术品存在的艺术状态与市场状态、市场价值与艺术价值、精神消费与物质消费、全球化与生态化存在的统一，推动中国艺术资源的开发与优化配置，促进中国艺术品市场的更快、更好地发展，从而为中国文化艺术的大发展、大繁荣做出积极的贡献。

著名画家周京新接任江苏省国画院长之职

近日，中国著名画家周京新正式接任江苏省国画院长之职，受到了国内外美术界的高度关注。周京新原为南京艺术学院副院长、教授、博士生导师，江苏省美术家协会副主席，政协江苏省委常委，享受国务院颁发的政府特殊津贴。周京新接掌江苏省国画院可谓深孚众望，堪当重任！他不仅具有长期在艺术院校工作的丰富经验，而且在美术界享有崇高的学术地位和艺术声望，必然能从学术高度、艺术层次上为江苏省国画院开启发展的新篇章。

此前，江苏省国画院共经历了四任院长，他们分别是傅抱石、钱松喦、赵绪成、宋玉麟。江苏省国画院于1960年正式成立，是继北京画院、上海中国画院之后，最早成立的全国三大画院之一。傅抱石曾带领画院画家组成江苏国画工作团，进行两万三千里写生活动，举办山河新貌写生作品展。这次画展奠定了江苏省国画院在全国的重要地位，并形成了20世纪在全国产生重要影响的“新金陵画派”。傅抱石、钱松喦、亚明、宋文治、魏紫熙成为新金陵画派的代表人物。

《中国艺术品市场白皮书年度人物》出版

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，将集中推出24位中国画家，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。

建构之维——2010年中国当代艺术邀请展

2010年8月18日至9月2日，建构之维——2010年中国当代艺术邀请展在中国美术馆举行。

展览由中国艺术研究院、中国美术馆联合主办，由中国艺术研究院中国当代艺术院承办，邀请过去30多年来各个时期与不同艺术领域具有代表性的艺术家参加。除了展出艺术家部分代表性的作品外，还有绘画、雕塑与装置新作。

改革开放至今，经过30多年的发展，中国的当代艺术已经从萌芽走向成熟，成为中国当代文化的重要组成部分。在全球化的今天，中国的当代艺术已经走向国门，赢得了国际艺术界的瞩目，而它们的存在也充分地体现了中国当代文化所具有的包容性与开放性，及其所蕴涵的不可替代的精神价值。

此次展览的学术目标将体现在以下四个方面。第一，呈现当代艺术在各个历史时期与中国社会文化现实所发生的联系与互动，注重其在参与当代文化建设过程中所呈现出的特点与意义。第二，突出“建构”所具有的艺术、文化、精神价值，强调“之维”所具有的开放与多元维度。第三，凸显艺术个案的研究价值，并以参展艺术家的个案为坐标，勾勒中国当代艺术的基本发展脉络与多元化的创作格局。第四，在展览的呈现和布置中既追求新颖、独特，又不能让观众感到陌生。事实上，追求高质量的现场效果，不仅希望展览能营造良好的艺术氛围，更重要的是通过中国美术馆这个公共空间，让当代艺术走向社会，走向大众，让观众更容易了解和欣赏中国的当代艺术作品。

线意诗境王西京

王西京，1946年生于陕西西安，现任中国美术家协会理事、陕西省文联副主席、陕西省美术家协会主席、陕西省政协常委、西安中国画院院长、西安美术家协会主席，兼任中国艺术研究院教授、西北大学、云南大学、西安美术学院教授，第九届、第十届全国人大代表，一级美术师，被国务院授予“国家级有突出贡献专家”，荣获“中国时代先锋人物”、“第四届中国改革十大最具影响力新锐人物”、“陕西省红旗人物”、“陕西省行业领军人物”、“陕西省优秀共产党员”、“劳动模范”等光荣称号。

用线构筑诗意化的表现空间

——王西京学术定位研究

@西沐/文

王西京的艺术倾向可以说非常明显，那就是带有浪漫主义情结的表现主义倾向。他既不是当下所流行的复古派，也不是现实的再现派，更不是眼下似乎要红翻天的写真派。他深入地学习传统而又领悟了传统的妙门，于是找到了中国画艺术的重要核心要素——线，并将其进一步纯化与整合，作为自己绘画语言的核心部分，演绎并成功地生发出了其在当代画坛独树一帜的绘画面貌与风格。

一、从线描到线的独立空间形态

王西京是一个具有文化自觉性和使命感的艺术家，通过对传统中国绘画的临摹和学习研究，能够自如地将以线为基础的中国画造型能力与写实造型技巧结合起来，充分调动笔墨表现的修养和技巧，用写意画的笔墨去表达自己内心的时代感受，探索写意笔墨表现的境界及无限的可能性。可以说，王西京是我国当代写意人物画探索中，注重以线为基础、突出写意性与能力的代表性画家。

可以说，中国画家对线描都有自己的心得。当代中国画家不仅取法于中国的白描传统，而且还取法于西方大师，在转益多师中有了生动而多样的现代品质和风格。由传统而现代，中国画用线的历史可以说是很久远的，对线、对造型的作用和线描自身的审美价值的认识，是中国画家绘画创作活动非常重要的基础与修炼。线描中国式文脉传承方式的每一阶段都是当代人的审美观照。因此，有研究者认为，线描是中国画文脉传承的基石。

线在绘画中的应用，在新石器时代彩陶中是最多见的实例，但仍不算是最

早的源头；线条自身的意味那时还处于隐而不发之态，处于“宣物莫大于言，存形莫善于画”（陆机言）的认识阶段；线因形、因用而存在。线脱出形之外而形成自己的体例风格是出现在魏晋南北朝时期。线描的体势变化，经卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇，走向了形象风格化之路，这在画史上被称为“疏密二体”。疏、密二体使中国画的表现有了两个向度。密体吸纳书法的用笔，开书法入画之风，开启了绘画书写性的大门；疏体在吸收外来艺术手法的过程中强化了线条的结构空间功能，开启了简约用笔的表现空间，这两个方面的作用在唐宋绘画中很快得以体现。对笔性和笔法的追求，特别是书法和画法互通是绘画的新的开始。

至元、明、清，文人画既成主流，白描成为常用的技法。重笔墨技巧和技法个性化探索的文人画，使笔法的主导作用得以发挥，在人物画领域形成了十八描。可以说，线描在这个时候已经进入了文化的价值阶段。其中，线描的文法与个性加速了笔法、线法与心法的合一，这是文人画的新的笔墨境界。至此，线的独立审美价值与存在已经显露出来。

从以上的分析中可以看出，中国线描的文脉从线的蒙发到文法的集成，演绎着中国画的发展历程，也是画家出新的源头，而王西京就是这一审美取向的实践者与弘扬者。王西京的实践主要有四点可供分析、研究与借鉴：一是用笔工线以书法为基础；二是作品创作有体系化的技法与章法；三是作品的品格以修炼陶养为根基；四是艺术上的创新与个性在开阔眼界、博采众长上下功夫。

二、探索基点：以线为核心的诗意化意象空间

王西京的成功从文化的视角来看得益于两个方面：一是对中国笔墨文化的深刻领悟与体验；二是对社会与文化的深入参与及其有所悟得来的体验。在传神的基础上，他不断解构形的制约，提高线的质量，以线为纲，全面而又深入地解读传统，用新的理念以线塑形，以形写神，以笔墨与造型的关系为研究主线，去整合笔墨、传神与表现的关系，站在世纪的新起点上，全面而又系统地探索与张扬线的表现力及当代性诉求，为中国人物画的出新不断探索了新的路子，为更加多元化的当代中国画坛增添了新的活力。

1. 线的文化表现，关于用线的独立审美性与体验

在艺术审美的过程中，直觉感悟与理性的感性化都是艺术表现的重要方面，关键是表现的手段与过程是否能在画面上与表现的认识达成一致。王西京的人物画在看似从容之中，追寻到了这种直觉表现与认识的统一。当然，追寻这种统一的过程，也正是王西京作为一名苦行探索的艺术家的审美经验沉淀、形成的过程。这对于一名艺术家来说，既是难能可贵的，也是其艺术风格及创作取向走向成熟的一个标志。我们不去更多地关注与挖掘王西京的人生及艺术阅历，单从其作品就可以概括地体悟出他作为一名艺术家在三个不同层面的艺术审美取向：一是在历史大背景下，叙事化的一隅淡静而又平实地体现一种生命的状态，不去刻意地设计与做作，支撑画面的也不是时间的流痕，而是一种文化的生存式样与文人式的生活仪式，

王西京：长忆歌诗意，135cm×68cm，纸本设色，2010

对这种样式与仪式的把握靠的是体验而不是简单的传移模写。二是在写意化的抽象表现过程中，创造性的想象小心翼翼地躲在表现历史景象的后面，在张扬丰沛而又饱满的生命意识的同时，还能以特有的认识能力去整合画面赋予的丰富与和谐、再现与真实的关系，并在审美层面上不去消弱其追求的那种历史体验的瞬间表现力。三是在叙事般的表现中达成了空间的延伸与时间的延续，在诉说中完成了一种唤醒，并在丰满的视觉与生活的逝去中找到了一种淡然却又厚重的感觉、一种赤诚的春天般的展示，又有一种稍纵即逝的微妙状态的

留恋。画面虽然看起来色彩简淡，但却并不飘浮，是一种并不沉重的礼赞式的关于生命体验的瞬间历史记录，当然，其前提是一种美的发现。

2. 线态空间表现的探索

时空表现是古代中国画家的独特创造，超时间的移点透视是中国画特有的空间表现形式，旨在画出眼看不到、但根据想象用笔写之，给画家更大自由的绘画审美空间。以简约标美的线法，以平面化的线结构彰显空间化的要求，这是线态空间表现的含义，也是王西京用笔、用线有所突破的一个基本根基，是其艺术表现体系的根本。

3. 线的表现信息量的探索

中国画的当代形态有几个基本的特征，最为主要的还是在中华民族所特有的审美经验基础上，强调现代感、当代性与出新。线的审美空间与信息量创造成为一个重要的艺术考量标准。在写意精神的指引下，王西京绘画的当代性更注重创作者——作品——观者的互动关系，更注重线对作品表现能力的感受与感悟，这其中的关键是作品能提供给观者多大的审美创造空间和审美信息的规模。在信息社会不断向纵深发展的今天，这种空间与信息规模是信息社会审美需求多元化、个性化的必然要求。

4. 线的当代性审美的探索

在中国画的发展中，对线的当代性审美的探索主要体现在精神性上，创造性、精神性及建立在民族文化基础上的审美经验所主导的审美视觉的拓展始终是中国画的生命力之所在；王西京绘画艺术存在的精神价值，从小的方面讲是在追求一种人本化的创造，即追求一种人本与人性化的价值认知；从更为广阔的文化背景上来看，文化价值的取向是一条重要的认知与评价的标准，特别是在中国文化的大背景下，如何追寻并找到统领中国文化精神的支撑点是其走得更长、更有活力的一个前提性的条件。

5. 线的力度的探索

中国线描的文脉，从线的蒙发到文法的集成，都离不开形态的变化，而线的力度无疑是其中的重要组成部分。表现线的力度不外乎轻重、快慢、粗细的变化。在这里，王西京强调的是，线的力度是一种体验及表现而绝不是运线的力度的称谓。体验是在长期的积累过程中所形成的经验积累，属于审美经验的范畴，也有人将其称为笔墨经验。

6. 线的张力探索

张力是一个物理学名词，用以表现与说明一种结构关系，在绘画上，就是要表现一种意蕴。意蕴是中

王西京 临风图 138cm×68cm 纸本墨笔 2010

国古代绘画理论中一个非常重要的范畴。它主要有绘画表现对象、画家、绘画作品三个不同层面的美学意义。在绘画表现对象层面，意蕴即气，是构成宇宙万物的共同元素。画面中所有表现对象之气相互激荡，意蕴升腾，共同构成了一个气场。绘画作品最重要的就是要表现出这个气场来。从创作层面看，意蕴构成是王西京个人风格形成的一种范式，也是审美价值评判标准。

7. 线的环境性探索

(1) 审美环境。当代中国画艺术的发展虽然有不少机遇与动力，但是，它面对的环境及其空间观念所带来的冲击与改变可能是最为直接与深刻的，问题的关键是我们如何看待这一环境与空间的转换，以及如何来实施这一种转换。我们认为，首先，当代中国艺术家的生存状态及其观念的变化为他的创作带来了更多看似是边缘化探索的实践与动机的诱导，特别是中国经济与社会的不断变化与国际经济、文化急剧全球化的影响的蔓延，更强化了这种倾向。其次，中国与世界的空间上的互动使更多的艺术家寻找到了一个全新的第三创作空间，这使得更多的艺术家愿意走出

意识形态的主导，以走在边缘化的状态来关注并探求人类所能共通、共享的生命体悟，在追求人的自由与解放的向度上，承受与思索种种冲突，以求得自我价值的实现。这是文化全球化所带来的机遇与挑战，同时也给当下王西京绘画艺术的发展提供了巨大的空间。

(2) 传媒环境。目前，各类艺术媒体近千种，从媒体自身到媒体与读者、消费者之间的关系，一直存在着一些不足和缺点：①艺术媒体商业化倾向明显，广告式的贩卖已是常态。②内容整合问题比较突出。目前，艺术媒体并不缺少专业知识，而是缺少媒体意识，媒体从业者需要对艺术事件保持高度的敏感和判断，将社会的“热点”和“卖点”很好地结合起来，用新锐的观点梳理事件背后的脉络。③定位失准无法形成自己的声音。④发行不规范（多指纸媒），影响力不高。⑤团队建设与团队能力亟待强化，特别是编辑人员的艺术修养和对新闻事件捕捉能力的结合需要加强。⑥艺术媒体从业者的高流动性使得媒体的团队协作能力减弱和风格的确立失去保障，这反映出艺术媒体不注重长期运作和对职员的培养，当然这与艺

术圈的环境及投资方的管理策略分不开。⑦当下，艺术媒体的圈子特征明显，即演戏的和看戏的都是一个小圈子。⑧艺术传媒的娱乐化趋向加强，专业化水准下降。在这种条件下，王西京用线的意蕴与文化体验面临更多的干扰与不确定性。

(3) 文化环境。在当下，有关艺术创作的边界表现得越来越复杂化与多元化；在人们强调艺术之上的同时，对环境、对材质、对消费的一些既定的社会观念也不断地渗入到创作过程或创作的观念之中，这也是王西京思考与面对的问题。

三、构筑了线的诗意化境界

美术史告诉我们，不断创新是艺术发展的规律，随时代发展是艺术创新的规律。所谓艺术创新，应该是写出我们对新生活的真实感受，向读者提供新的美感受。创新的探索 and 追求已经占据了一些画家创作思想的主导地位，无论是创新者，还是非议者，都有对传统重新研究和重新认识的必要。王西京的用线探索正是沿着这条道路走过来的，其主要特点是：

1. 以线为核心布局施笔

王西京的探索正是在笔墨与造型、用线与抽象间着力的，其核心还是用笔。用笔的着力点是张扬线的表现力，在历史背景下的叙事化的拓展使这种努力有了更多的支撑点与整合的手段，从而使表现与形式统一在一个审美文化的取向中。笔墨是中国画传统的核心，笔通常是指勾、勒、皴、擦、点等笔法及用笔轻重、疾徐、偏正、曲直等变化；墨更多的是指烘、染、破、积、泼等墨法及干、湿、浓、淡等变化。笔墨作为一个审美的范畴，还存在一个认识的问题。唐·张彦远说：“骨气、形似，本于立意，而归于用笔。”清·石涛云：“用情笔墨中，放怀笔墨外。”

王西京在传统用笔、用墨中得到启发，并深悟要义，进一步将线进行独立与提炼，并将其从传统中的技法层面呈现不断提升为绘画的一种核心要素，其地位与笔墨在传统绘画中相并称。将用线的表现系统不断地完善与丰富，并将线作为一种独特的审美元素及特有的一种文化体验并能在创作中将其实践，取得学界及社会的广泛认可，可以说是王西京的一个重要的贡献。这也是我们展开对王西京系统、全面研究的出发点与基础，当然，也更是其绘画个性产生的支点。

2. 以纯化连接心性，直抒胸意

我们常讲，一名艺术家要有创造性的表现，自己感悟的能力与应有的觉悟至关重要。但是，创造性并不排斥写实性的生活再现，这其中最为主要的核心就是，艺术家理性的认识与追求是否能悄然地隐于表现的过程之中。也可以这样讲，在对日常生活的延伸中，用创造性的想象而不是一种虚构的生活场景的移入，看似仅有的微小的差别，却反映出艺术家境界的高低及艺术家水平的高下。王西京历史叙事般的瞬间感悟与体验只不过是使用一种场景式的语言记录下来，并选用了一种镜头式取景的特有的用线的抽象描绘方法，这也许就是他的语言风格及绘画的表现风格。当

然，在一名画家的艺术发展与进化的过程中，由于题材及画家审美趣向与追求的不同，人们常常更多地用雅或俗来评判艺术的品位。我们在更多时候无法排斥这种雅与俗的客观存在，这本身是一种艺术生态，我们不能一味地脱离环境去评判雅与俗的高低上下。但我想，衡量雅与俗的标准最为要紧的是看一幅作品是否体现了一种健康的文化趣味与乐观向上的文化精神。有了这一点，雅俗之间就既可以共生，又可以共通互动，王西京努力的着力点无疑是后者。当然，大俗与大雅同属艺术上的两个至高境界，近几年来，民间文化的繁荣也更多地引来了雅文化的关注与学习吸收，艺术的原生态与存在成为当今人们更多地研究艺术及本原问题的活化石。所以说，王西京的绘画所吹来的这种历史化的白描叙事式的体验创作之风，也是一种个性化很强的、极具民族历史文化内容的写意画风，让我们感到亲近、自然而又清新。

3. 以认识提升线的精神整合能力

王西京的写意人物画紧贴时代，从中国大文化的角度，阐释了自汉唐以来中国传统文化的博大和厚重，也阐释了中国儒家文化精神的重要。在中国文化儒家精神始终贯穿的历史长河里，在风起云涌的不同朝代，各色政治人物、不同文化、各路文人士子粉墨登场，他们的文化心态是否会超越时空？王西京以敏锐的文化视觉，用自己的国画人物对中国传统儒家精神进行贯穿，但他内心始终处在一种忧患中。他以文人画样式反映时代，诠释了中国儒家文化的精髓，使“士”的风范始终贯穿，从而左右我们的文化视线，走向未来。

4. 以新的理念去整合线的表现力与形的关系。

5. 以情控线，在写意酣畅间表现人物本常朴实的心境。

6. 语言及语境的探索中落实简淡而又清静的审美趣向。

7. 以美学的尺度去关注人的自由

解放及社会担当，并强调绘画的历史性。

王西京把中国儒家思想贯穿到自己的审美理念中，以时代化的审美观赋予人物以飘逸、精致、儒雅、高古的风神。有论者认为，他是沿着儒家“士”的精神，不同于他的写实人物画的创作理念。他引入中国儒家入世、治世的文化内涵，使传统精英文化和社会现实相融合，窥探中国传统文人的心态，使传统审美理念与其审美观契合，形成了以线条为基础的浪漫飘逸的绘画风格。画家从中国传统绘画及儒家思想中，不仅在寻找一种符合民族特征的美，更从民族精神中寻找自己精神的家园，在精神上建构了自己的审美理念与体系。

8. 以线的韵致去整合社会与笔墨文化的体验，并使其达到一种高度统一。

9. 不是以牺牲线的质量去适应题材，而是将题材的挖掘与提炼及线的表现达成了一个高度融合与和谐的境况。

王西京关注当代艺术的社会学转型：第一，在对象上，当代艺术应该和社会学一样，把人的行为和社会关系作为它最重要的表现和关注对象；第二，在艺术与社会的关系上，当代艺术强调把艺术放在整体的社会环境中进行考察，强调社会对艺术的影响和制约；第三，在艺术的功能上，当代艺术强调艺术对社会的介入和干预作用；第四，在方法论上，当代艺术和当代批评强调借鉴社会学的视角和手段，强调社会学方法的运用；第五，在艺术与公众的相互关系上，当代艺术反对精英主义，强调与公众日常生活经验的联系，强调对大众文化资源的运用，强调与公众的互动和平等交流，而这种关注是在不断提升线的表现与意蕴中实现的。

10. 对线的生命力与线的历史感的把控，其中，最为重要的还是这种把控的张力问题，这种把控直接关系到王西京绘画中一以贯之的历史文化背景的展示。

11. 线的表现与场景的叙事化取向的统一。叙事化的绘画既需要有场景的彰显,也可与相应的题款相接生,这在一定程度上是为线的表现进一步服务。

四、定位:在文化大背景下,追寻体验的精神指向

长安画派在注重传统与生活的同时,其实还有一个共同点,那就是注重用笔,即注重用笔的功力与修炼。作为长安画派的重要领军人物之一,王西京也自然承传了这一传统,只不过他没有刻意去因袭别人用笔的路子,而是在用笔的实践中强化了用线的表现能力,并在探索的过程中,不断地挖掘线的审美意蕴及表现能力,从而形成了自具个性的审美经验及艺术表现风格。

如果要对王西京的绘画进行相应的定位,在对其艺术本体研究的基础上,更为重要的是对其创作的心理结构及其认识机制进行系统的挖掘与研究。

1. 审美的心理结构

审美的心理结构可以说是一个艺术家创作取向的重要决定因素,因此,研究一个艺术家的学术状态与学术定位,就不能不首先关注艺术家的审美的心理状态与结构。

(1) 价值观的取向。王西京表现文人雅士、贵妃仕女和古人诗意的人物画,主要是顺应了当代中国人审美趣味的变化和当代中国画回归古典文化传统精神的趋势,也更适宜于抒发画家心灵深处追慕大唐气象的高情逸趣。时下,不少中国人物画家都热衷于描绘这类题材,中国艺术品市场十分火爆,由此也可以窥见当今社会的审美时尚和文化风气。有研究者看到,王西京创作这类题材作品的主导观念,是回归儒雅高贵的中国古典文化传统精神。他说:“中国古典文化是一种地道的贵族文化。”“贵族文化指典型属于文人士大夫的作品,是这些精神贵族们自己心灵的产物。”(《向古典致意》)这种观念令人联想起唐代书画史家张彦远的论断:“自古善画者,莫匪衣冠贵胄、逸士高人。”

(《历代名画记》)王西京认同“真正的中国传统精神是在宋以前”。可见,他所认同的文人士大夫的“贵族文化”主要还是指唐代文化。以长安为中心的唐代文化无疑是中国古典文化的高峰。王西京站在唐代文化的高峰上俯瞰历代绘画,他汲取了儒雅高贵的气质、含蓄隽永的意境和恣纵放逸的笔墨,摈弃了文人画衰颓的流弊。他表现的文人雅士、贵妃仕女和古人诗意的人物画基本上是意象化的。王西京擅长白描线条,早期创作过大量的线描连环画和插图,出版过《中国线描人物画技法研究》。在这类题材的作品中,他充分施展了自己纯熟地驾驭线描的才能,简练、纤细而劲爽的白描使墨线

勾勒人物轮廓,以浓淡相间的水墨渲染景物。

(2) 历史感与担当。在王西京作品中,出现了屈原、司马迁、曹操、蔡琰、阮籍、嵇康、陶潜、李白、杜甫、李贺、范仲淹、李商隐、苏轼、郑板桥、孔乙己、阿Q、钟馗和钟馗之妹,作家柳青,爱国诗人于右任、彭德怀、张学良、杨虎城,画家齐白石,作家巴金等不同人物形象。这个时期的作品普遍存在着明显的历史使命感和社会意识——助人伦,以道德为标准,以近及远,以今及古,以显及隐,把人物形象置于现实和历史的统一性之中。有研究者认为,作者透过这些人物形象传递了一种崇高的精神、自强不息的生命气质,正是这种精神气质铸造了中华民族的凝聚力,也

王西京 板桥小像 136cm×68cm 纸本设色 2010

