

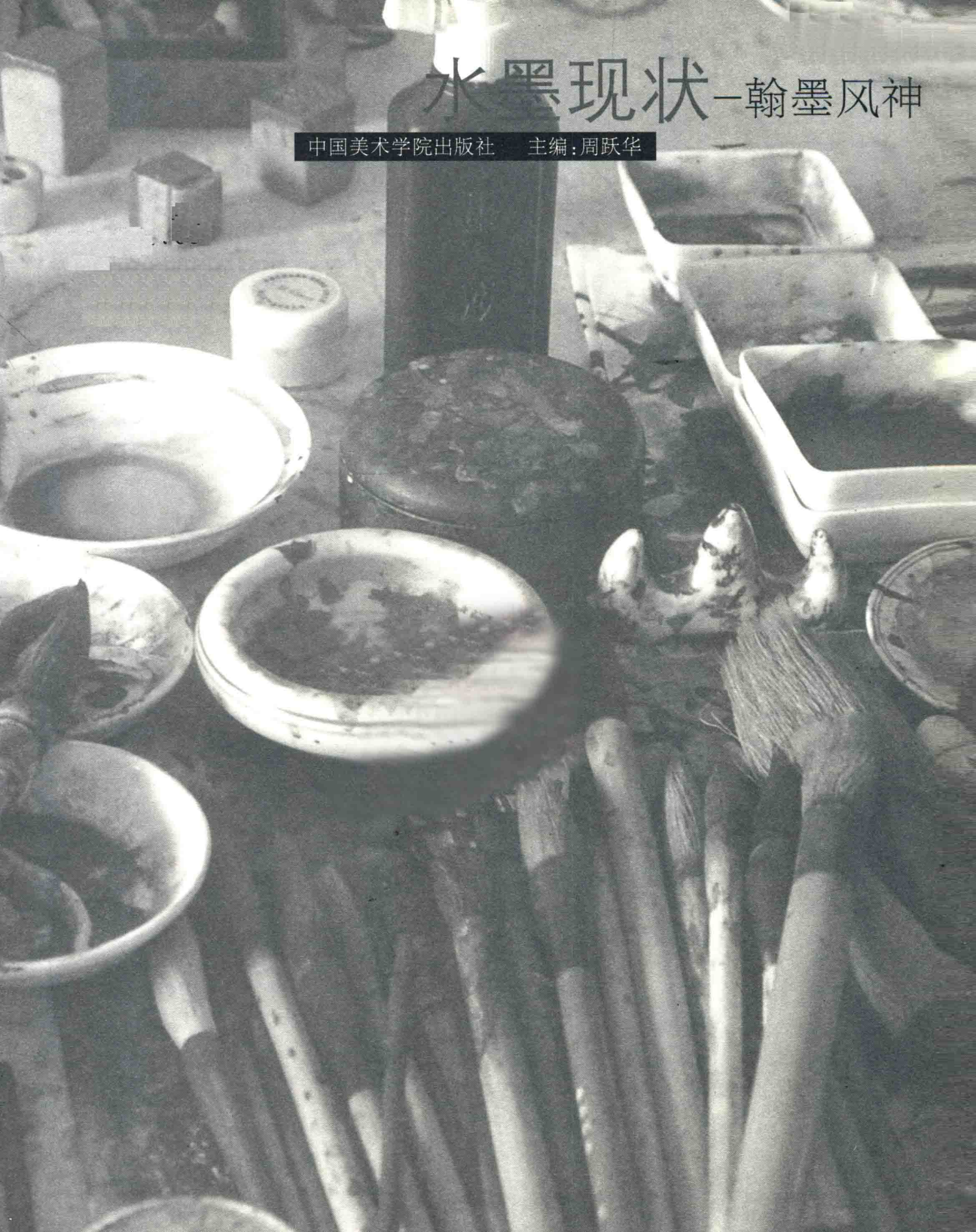
水墨现状—翰墨风神

中国美术学院出版社 主编：周跃华

水墨现状—翰墨风神

中国美术学院出版社 主编：周跃华

责任编辑：郑亦山

版式设计：陈钢柱

责任校对：南 山

责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

翰墨风神/周跃华主编.——杭州：中国美术学院出版社，2011.7

（水墨现状）

ISBN 978-7-5503-0125-2

I. ①翰… II. ①周… III. ①水墨画—绘画评论—中国 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第144564号

水墨现状

周跃华 主编

出品人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国杭州市南山路218号 邮编：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店经销

制版印刷(CTP)：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2011年7月第1版

印 次：2011年7月第1次印刷

印 张：10

开 本：889mm×1194mm 1/16

字 数：12.5千

印 数：0001—5000

ISBN 978-7-5503-0125-2

定 价：48.00元

在中国传统节日“端午节”来临之时，经过各方的共同努力下，《水墨现状》改版后将以崭新的面貌再次和大家见面了。

该书立足浙江，放眼全国，着力于从学术角度诠释当代水墨艺术精英，回溯古代水墨艺术经典，开放水墨绘画理论研讨，举荐水墨创作新锐，欲将《水墨现状》打造成一本具备高端视野、学术底蕴以及文献价值的水墨艺术专业文本。促进学者、艺术家、收藏家及读者之间的互动与交流。

《水墨现状》曾一度产生较高的社会效应和学术反响，后由于客观原因而中断，现得到了中国美术学院的大力支持才得以出版发行。对此深表谢意，同时由衷感谢我的恩师茹峰先生一直以来，如师如父般的谆谆教导及帮助。感谢各位编委、作者及广大读者给予的关注与关怀，祝愿大家健康、平安！

周跃华

2011.6

目录

画史探颐

清代画家闵贞.....7

西湖掇英

浙派人物画杰出代表周昌谷的艺术之路.....13

名家动态

情驰神纵 超逸优游

——著名画家范扬作品赏析

文/支英琦.....25

个案解读

茹峰.....41

回归水墨

文/茹峰.....43

把自己的东西做扎实

采访人：鲍洪权.....44

传统与现代之间的调整

——李桐新近水墨作品观后记

文/杭春晓.....57

学术探访

功力、修养与悟性

——读徐惠泉的彩墨画

文/邵大箴.....73

当代思考与传统阐释

——李晓柱的人物画艺术

文/曹玉林.....89

向前看，向后看

文/阿一.....99

文化担当与笔墨重审

——谭乃麟的人物画创作

文/徐恩存.....105

姜永安.....122

自叙述

文/姜永安.....124

情之所至 随性而发

——关于范治斌的水墨肖像

文/殷双喜.....137

艺术视点

春雨江南

——长三角中国画名家提名展.....158

画史
探颐

巴慰祖像 (清) 闵贞作 纸本设色 103.5cm × 31.6cm

雋堂居士像

漢陽元煥樞題

衡山隱士不辭世俗書
物初一人處隱深
學如星走或者不
方丈而天一極是清
今在石板多法者
更愛雲霞漫則家
乃大不自量 年
元煥樞

本幅有元煥樞题名“雋堂居士像”，金榜、达生、嗣生三家题记，吴云蒸观款，裱边有韩廷秀、程振甲等七家题记。

画面上，巴慰祖约五十岁年纪，身着青衫，外披红袍，端坐在蓝底黄花的蒲垫上，神态安详，面部瘦削，目光矍铄，但略有倦容，使人联想到顾恺之笔下维摩诘“轻羸示病之容，隐几忘言之状”的情形，可知此图作于巴氏生病之时。画家用写实画法，精细逼真，人物面部吸取“波臣派”画法，细笔勾勒，淡色晕染，深色画阴影，凹凸感显而易见。画家以色彩的运用表现人物的个性特征，两颊、双颊、眼窝交待清晰，衣纹用笔细劲，转折略有顿挫，敷色讲究，画面古朴典雅，注重形式与内容统一的整体感，将笔下的肖像表现得形神兼备，此图堪称闵贞之精品。

清代画家闵贞

文/高义谦

闵贞（1730—1788）字正斋，号蓼塘居士，江右人（江西南昌）。侨寓汉口，有孝行，称“闵孝子”。早丧父母，为追写双亲遗像，苦练苦画。善画笔墨奇纵、奔放沉雄之大写意，亦能画工整精细之作。善山水，魄力沉雄，颇得巨然神趣。人物笔墨奇纵，衣纹随意转折，豪迈绝伦，仕女善作直笔勾勒，益远益妍。其白描罗汉几欲乱李公麟之真。兼精写真。幽闲静逸，无一纵横习气。其作品有《钟南进士图》、《石上打枣图》、《揽衣微步图》、《傍石于云图》、《五老携童图》等。工篆刻，被誉有“秦汉遗志”。

清朝同光时期画家闵贞，1730年生于江西，客居汉口，1788年逝世。在不算长的一生中创作不少珍品留给后世。如《钟南进士图》、《五

老携童图》等作品，不拘常蹊，富有创新精神，因此先人誉之有“秦汉遗意”。

《五柳先生传》一画并非闵贞的代表作，然而，从大约25公分×35公分画面蕴含着立意深刻、感人肺腑、绘画技巧集先贤之大成的绝妙之功，给当代艺术家以哲理的启迪与诗的陶冶。是寓哲理于情景，集精美于笔墨。《五柳先生传》是东晋时代著名诗人陶渊明的散文，跟《桃花源记》同一个时期的力作。实际上《五柳先生传》是陶渊明心灵的写照。41岁的陶渊明当了八十多天的彭泽令，因对士族门阀把持政权的黑暗统治不满，不愿为五斗米折腰，自行归田，每日与樵子农夫相处，以躬耕、诗酒为乐。散文隐寓诗人对统治集团的憎恶和不愿同流合污的高尚精神。闵贞创

作此画正是满清统治的后期，画家的心境正同《五柳先生传》相撞击，诱发出创作此画的激情。

自古以来，尤其是18世纪中叶、中国山水画家的创作思维、表现内容大多数局限在作画遣遣、娱乐欣赏。或是为了生计作画谋生；或是被招进皇宫为宫廷画师；如徐璋、丁观鹏、陆吉安、张廷彦等。而以绘画手段影射现实，尤其以对统治阶层的憎恨为体裁的为数不多。

闵贞的《五柳先生传》在创作主体意识上向前迈出了可贵的一步，尽管是艰难的但很值得肯定。根据史料记载，闵贞的画幅通常以巨幅而闻名，《五柳先生传》一画只不过八尺宣纸的八分之一。可窥见作者在经营此画的心态，心有余悸，但是终于诞生出来了，而且这种主体意识的超越

采桑图 (清) 闵贞作

纸本水墨

103.5cm × 31.6cm

一直延伸到后期的作品上。例如《石上打枣图》、《揽衣微步图》、《傍石于云图》和《五老携童图》等作品，都多少窥见出闵贞创作意识在向哲理化提升，看出画家思想向意识形态深化。这种从单纯山水画风景推移到以风景山水为载体、潜入隐寓社会现实的创作思维对当下具有现实意义的价值。在异族统治的封建专制社会中的闵贞，从他创作的《五柳先生传》一画给人们传递出一个明晰的启示，为艺术创作的多元打开了思路，丰富了创作想象的翅膀，使山水画意蕴从单一向多元转化。

我们更深一步进入《五柳先生传》的画里剖析闵贞独具风范颇具个性的表现风格。一件震撼人心的艺术品，只有构思动人、立意绝妙是远远不够的，相应的是摄取什么样的景

物，安排什么人物动态，选择什么为主体，构筑什么样的图式、采用何种笔墨润色渲染尽致，圆满地塑造它，这是画成一幅作品成败的关键因素。闵贞很纯熟地把握了这些决定成功的主观条件。

《五柳先生传》一画，以五棵体态各异的柳树呈乙形的布局安置在画面的正中，左边偏高的地方是零零的淡墨轻彩勾勒的房子，在打开的大窗口前是一位背向画面微微伏案的五柳先生。其效果让读者先入目的是人物，而后才从视线中移开观看屋子的结构。画面的右边偏低的位置上是一个“点”——极为生动的两个人物，一老一少抬一坛酒向左边房屋方向走去，画的前面地上是起伏的土坎，柳树主杆直入地面，画面上方云气缭绕，神韵飘然，构图有别于通常的山

水风景画。从环境的氛围中让人有村舍郊外之感的同时又渗透出不是单纯的世外桃源。同时又以传统的写实技法表达出画家对现实社会的思索，从物象中的哲理的隐寓，深化刻画画中人物的微观特征，体现了作者富于表现力的创作技巧。对主题和表现技巧的把握中溶进浓厚而又纯朴的民族情感与乡土气息。五棵柳树形态各异，在读者视线的焦点中展示各自的神韵，前一棵向前右方倾斜，树稍向上随意扬去，末端云雾袅袅。中间的一棵微略偏左，枝重叠在前一棵背面，第三棵隐隐间插在第二棵之后，落笔淡淡中显得随意，第四棵虚虚实实，第五棵安置在最后一棵的当中，隐约中依稀可见。画面的主体由五颗柳奠基的，偎依相扶的姿态，枝叶飘然向深处伸展，扶疏风流，不高大却有韧性，树端蒙眬雾气，呈自然的韵律美。画家采用随意性淡淡清雅的墨色，中锋微侧的落笔，飘逸潇洒，墨色朴实无华中流溢出画家笔墨魄力

沉雄，塑造了五柳先生内在的矛盾心态。柳以形传神，以神树人的造型手段。画家塑造五柳为主体掌持三分二的画面，使主体意识得以形象的强化。

居借嗜之中而自醒，处逍遥之间而自乐的性格特征。画家仿佛随意下笔，一个身着洗橙色上衣的学者背对画面侧身伏案，似读似吟，虽是仅露半身，可那神态让人在视野中牢牢地被吸引。从五棵柳梢牵引到人物上。画家将近处柳梢和边上屋隅的虚，用艺术的语言衬出人物的实，这是画面第二焦点，是闵贞心灵细微地移植在画面人物身上的意趣横生的表现。这种虚实反衬、墨色相陈，冷暖对比的绘画技巧信手挥洒，驾驭着读者审美脉路的搏动。再看看画面的右边，挥毫洗练、寥寥数笔勾勒出一老一少抬着一坛酒，小童边走边扭过头来向老者交流，老翁倾身向前微微点头。画面这个“点”形象凝炼生动感人，意趣横生，跟左上角的读书人遥相呼

应，情景交融。闵贞以人点题、以景抒情的《五柳先生传》，意蕴深邃，表现技法技巧独具匠心，充分显示了画家艺术语言的不凡造诣。从而展示了18世纪的闵贞将精神意识与社会现实融汇在风景画之中，细腻阐述哲理性立意的同时充分调动笔、墨和颜色的绘画表现语言，寓哲理于情景，集精美于笔墨，返朴归真。闵贞的作品给现代人感悟中国传统的国画艺术的崇高品格。正如英国诗人劳伦斯所说：“最宝贵、最持久的艺术品并不是某些人称之为最纯粹的东西，而是最充分地体现出人的精神中的种种愿望、喜悦以及烦恼的艺术品”。闵贞的《五柳先生传》一画，正是给了我们这种启示。

（本文系作者在省美协和积萃园艺术馆联合举办的省第三届山水画研讨会上宣读的论文）

西湖英
掇

少女
纸本墨色
67cm x 42cm

浙派人物画

杰出代表周昌谷的艺术之路

英雄何必带泪吞，铁骨磨尽更忠魂。

丹心片片皆是血，何曾尺幅溅污痕。

这是浙派人物画杰出代表周昌谷（1929—1986）写于1977年5月1日的《雪梅》，“铁骨”、“丹心”，表达了他熬过十年浩劫后无限喜悦的心情，是他身遭非人摧残而始终不渝、大气磅礴地坚持艺术创新的自许，也是他高洁人格、画格的生动写照。

1977年，“文革”刚结束，周昌谷应北京饭店之邀抱病赴北京作画。经历了漫长的被剥夺话语权的十年，他一投入创作，就忘记了自己是一个长期辗转病榻的老病号，激情喷涌而来，一个月内画了大大小小数十幅作品。早在1969年，他已在“牛棚”中患上乙型肝炎，此后日见严重，天天面对死亡的威胁。乙肝病人最忌吃荤油，但是他不愿麻烦北京饭店为他单独烧菜，在一碗清水中洗去青菜叶子上的荤油将就着吃。他为北京饭店画《听秋声》和《风雪诗思》两张大画时，蹲在地上，脸色蜡黄，冷汗淋漓，大画完成，他却因劳累过度旧病复发，被送往医院抢救。病情稍有好转，他为了完成李白纪念馆所约的《李白子夜歌诗意》，不听医生和家人的劝阻，在病床上反复构思或下床作画。在浙江第六人民医院住院时，没有桌子，他就在一张普通的病床上搁一块薄木板进行创作。

1982年6月，在浙江医院养病期间，周昌谷在浙江美术学院（今中国美术学院）举办了第一次个人画展。不论是行家还是一般群众，看到这些用墨用水

用色面目一新，技法娴熟精到，画品新奇高雅，意境清新高远的人物画，都受到强烈的震撼；但鲜有人知，周昌谷的画和字是以生命为笔墨写出来的。黄苗子在《天工与清新》一文中说^①：“一个好的画家，首先是一个好人，有一颗善良的心，撒播人生的美好和欢乐。至于自己境遇的苦乐臧否，往往觉得无足介意。中年夭折的昌谷，就是这样一个胸怀阔大的人。”周昌谷的生命虽然短暂，但他的人生之路和艺术之路，德艺千秋，“铁骨”、“丹心”，一路浩歌。

周昌谷，号老谷，1929年10月3日（民国十八年农历九月初一）出生于浙江乐清大荆石门潭边上的西二村。他出生那年，乐清遭百年不遇奇灾。春无雨，农时废；七月水深数丈，稻根腐烂，番薯奇臭，全县四十七万亩农田早禾不到一成收获；复大旱五十余日，秋来乐清一片焦土。他的父亲周光裕怀着对来年丰收的企盼，给他起了一个吉利的名字叫“昌谷”。

周昌谷出身于书香门第，他家祖屋“晦依别墅”有一对门联：“文章华国，诗礼传家。”祖父周莲波是当地有名望的小儿科医生，父亲周光裕，字庸平，一字云屏，家富藏书，长期从事教育工作，古文根底深厚，擅长诗文书法，尤其善画兰竹，雁荡山东石梁洞刻有周庸平撰书的的对联：“何日幻成飞石窟，今朝饱看老僧岩^②。”他的伯父周李光，字六介，一字乐耕，是同盟会会员。周李光和临海人朱瑞、屈映光是密友，屈映光字文六，周李光字六介，朱瑞字介人，连环取字。1911年农历9月14日，朱瑞时任杭州新军八十一标统带，周李光率领敢死队，一起攻打杭州。赴援南京，周李光任“浙军攻宁支队”军法处长^③。杭州光复后，周李光当过临海县和杭县（今杭州市）知事，现在杭州西泠印社题襟馆内，陈列着周六介的刻像^④。

周昌谷天资聪颖，自幼喜爱绘画和文学，7岁入大荆小学读书，11岁毕业，曾临摹《芥子园画谱》和家中的藏画藏帖。他先在温岭师范读书，1944年9月转入因日寇入侵迁至雁荡山的乐清县立师范学校，美术教师周铁梅是他的启

芳草无边春至
纸本墨色
67cm × 48cm

蒙老师。这时他已能挥洒自如画兰、菊、鸡冠花等国画花卉，并喜欢用水彩写生。1945年12月师范学校毕业，在绍兴东浦热诚小学、县立第二小学任教两年多。1947年，周昌谷18岁，开始学习任伯年格调清新的人物画画法，春节回乡探亲时，周庸平以“一艺之长，终身固守，体健则刚，量大能受”相勉，这十六个字影响了周昌谷人生道路的选择。

1948年，周昌谷自绍兴至杭州，考入杭州国立艺术专科学校（今中国美术学院前身）绘画系学习素描和油画。他喜欢用印象派画风作画，也曾以水墨在宣纸上作人体写生，1953年毕业后留校读国画系研究生。他学习勤奋、成绩优异、为人耿直、诚恳、豪爽，深得师友赞赏；他博览群书，注重文学和画理画论的研究，丰富了学识修养；他如饥似渴地学习中西绘画的优秀传统，吸收现代绘画的长处；他深入生活，积极参加社会实践，努力探索艺术表现的新途径，得到黄宾虹、潘天寿、林风眠、吴弗之、诸乐三

等名师指导。1953年，潘天寿曾对夫人何愔说：“解放后，我碰到有才华的学生，只有周昌谷一个人。”1954年，周昌谷25岁，赴敦煌临摹壁画半年，又到青海和甘肃甘南藏区等地深入生活，画了大量以少数民族生活为题材的作品和速写，回杭州后，在藏区速写稿基础上创作了国画《两个羊羔》。1955年，周昌谷研究生毕业，留校任助教，他的《两个羊羔》和《在草地上》在当年举行的第二届全国美术展览会上展出。《两个羊羔》被选送参加同年举行的第五届世界青年与学生和平友谊联欢节美术比赛，评为一等奖，荣获金质奖章，为中国画首次赢得国际金奖。

2005年12月3日，在“浙派人物画的开创与发展”学术研究会的会场上，浙江省文联主席、中国美术学院院长许江说，周昌谷这张画，之所以能够感动中外评委，被评为金奖，除了画面是用中国绘画的材料、笔墨，用中国人的造型之外，最重要的是传递了一个只有中国人才有的平和、清淡、亮丽的生活气息，一个牧歌式的生活场景，这就是我们讲的“家园”。画中两只羊羔在互相摩挲，而能做到这样忘我的摩挲，周边环境肯定是很安全的，而小姑娘则正在用平和的眼光俯瞰着羊羔——这是东方才有的一个家园，我们讲的所有的关于和平、家园、生态的概念，都在这里得到了反映^⑤。

但是，周昌谷的艺术之路，却始终崎岖而坎坷。

从1949年读预科二年级时被戴上“林风眠新画派小集团”的帽子险些被开除出校，到1984年平反，三十多年来，周昌谷一直在遭受政治打击或病魔摧残。

《两个羊羔》得奖，正值艺术创作的黄金季节，周昌谷到广西、云南等少数民族地区旅行写生，所作《傣人汲水》一画在1957年受到批判；1958年被误定为“右派”边缘人物，下放绍兴柯桥劳动多年，进行“思想改造”。

周昌谷如饥似渴地学习中国绘画的优秀传统，潜心研究八大山人、石涛、徐文长、方方壶、吴昌硕、黄宾虹等人作品，吸收西方印象派、野兽派的长处，注重文学修养和理论研究，追求诗、书、画、印相融的新境界。潘天寿认为，当代中国人物画的创作现状，徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予等人强调素描和人物造型，形成鲜明的北派人物画；我们可以把中国花鸟大写意的技法融入人物画之中，传神得意，有所创新。周昌谷和李震坚、方增先、顾生岳、宋忠元等五位具有坚实的绘画功底、以人物造型见长的中青年教师会聚在潘天寿周围，将中国人物画的创新作为主攻方向。他们以精确、概括、传神的造型能力，以中国绘画传统特有的“骨法用笔，墨分五彩”的表现形式，将人体结构与花鸟大写意的技法结合在一起，形成兼工带写的人物画风，赋予人物画以崭新的立