

二十一世纪
有影响力画家
个案研究

21世纪 有影响力画家 个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
TAN CHONGZHENG

谭崇正

● 主编 贾德江

美术出版社

春色满园 68cm × 68cm 纸本 2006 年

谭崇正 TAN CHONGZHENG

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03]

水墨的灵动迹化与执着一统的艺术追求

丁中一

[04-05]

繁中求简 简约丰富

——谭崇正水墨人物画新图式初探

李也青

[06-07]

深湛澄明 空灵超然

——读谭崇正的水墨人物画

李广南

[10-11]

清韵之美 率真传神

——谭崇正的现代水墨人物画

孔 奇

二十一世纪有影响力画家谭崇正个案研究

主编感言

以墨代色的审美观是中国绘画艺术传统尚墨意识的精华,是形成中国画体有别于西方画体的本质特征,它所反映的“无为至尊”、“朴素之美”的审美精神及“尊其朴”、“贵其质”、“黑白为天下式”的“阴阳”、“虚实”、“刚柔”观念和哲学内涵,形成中国表现美学“朴素”、“本质”、“抽象”、“尚意”、“主观”、“象征”的写意精神,这些都是尚墨的中国画及其水墨写意画从古典形态向现代形态转换的主体底蕴和牢固基础。

青年画家谭崇正正是立足于这种水墨写意的精神和底蕴,开始他的水墨人物画探索的。

在对传统笔墨的深入开掘中,谭崇正牢牢把握住笔墨相反相成的精义和毛笔、宣纸、水墨特有的灵敏性与渗化性,努力在前人尚未充分施展的空间中,进行既纯化语言又强化视觉张力的离析和重组。经反复实践,使他形成了中锋笔踪和水墨冲撞渗化相结合的笔墨方式,或与山水相融,或与花鸟联姻,借古而出新,奇妙而卓异。然而,人物画的造型讲究确定性,水墨的墨韵带有随机性,二者相互矛盾,谭崇正面临必须解决的两个化西为中的问题:一是变西式的素描为基础的造型观为中式讲求结构的造型观;二是变以笔墨服从于体面造型为主的手段为以线为主的手段。谭崇正以他的才智和锲而不舍的精神,在不断实践中实现了笔踪与墨韵在水分冲击互动下的精妙生发,从而为意笔水墨人物画的神明变化开拓了广阔空间。

谭崇正是画坛十分看好的一位青年画家。尤其是在2004年的一年中五次入选全国性美展,并有三次获奖的记录,引起了美术界同行和收藏家的关注。他的艺术实践的意义在于:拓宽了传统的工具材料,创造了整幅画面“以水破线,以水破面”的新的笔墨语言,将中国画以书写线条为审美理想的传统向纵深的方向推进了一步。

在他的一系列水墨人物作品中,谭崇正贯通传统与现代,融会东方与西方,把笔墨趣味贴近民众和现代文化阶层,把笔墨生机幻化成蓬勃向上的自然生韵,把笔墨情调凝结成“疏淡”的意象表征,把笔墨章法营造成现代构成的意象符号,把笔墨精神引向氤氲的自然,形成了水墨冲撞、淡远空明、神韵浑然的艺术特色,显示出特有的艺术魅力。可以断言,谭崇正的艺术具有不可估量的发展前景。

艺术档案

■ 谭崇正

■ 1968年生于湖北省阳新县。1994年毕业于湖北美术学院。2000—2002年在湖北美术学院研修中国画。现为江苏省国画院特聘画家,湖北中国画研究院现代水墨创作室主任,湖北师范大学美术学院教授、硕士生导师,中国美术家协会会员。

■ 作品曾获2004年全国中国画展铜奖、第二届全国人物画展铜奖、纪念抗日战争胜利60周年全国中国画展优秀奖等多种奖项。入选第十届全国美术作品展、第六届全国体育美展、第十六届国际造型艺术家协会代表大会美术特展、2005年中国中青年艺术家精品展等国家级大型展览20余次。

■ 作品和论文发表于《美术》、《新美术》、《美术观察》、《国画家》、《美术报》、《美术界》、《中国美术》等报纸杂志。

■ 出版有《谭崇正水墨画集》、《当代中国画名家作品集——谭崇正》等个人画集。

■ 多幅作品被海内外艺术机构和收藏家收藏。

水墨的灵动迹化与执著一统的艺术追求

■ 丁中一 / 文

我与谭崇正之间的初次见面可谓是人画同步的吧！因而似乎有点素昧平生的了。那是在2006年10月石家庄的河北师大美术学院的一个中国画教育论坛上。一张执著与专注的脸给我留下了极深的印象。在我看他的画册时，他提出了要我为他代序的要求，原因是他看过我的画和某些文字，特别是他认为我们之间的画风甚有相近之处。其实以我之见，由于年龄的差距，我的画是远不具他的那般活跃和浓烈的青春气息的。当然在崇尚墨色之神韵与疏淡这点上我们确有相同之处，而且看来他比我更为彻底也是事实。

就我的体会而言，一幅只依墨（色）不求色彩的辅助而成的画，其难度尤大于中国画的特点也更为纯净，尤在当代则更显其难能与金贵。加之通体的疏淡之气而又不失激情更是他作品的特点之一。他又迷恋于水墨的渗化与屋漏痕式的笔墨效果，给人以神化之感，也令他的画面似有无数娓娓细语，在不停地诉说着他的心灵与律动却又不显浮滑，而更似他的执著与专注的个性在统领着全画，这样两种对立而又统一的因素促使他的画更具隽永之感。题材的多样化也是他作品与艺术追求的又一特色。古代的现代的，真实的尚意的，也都不断地变换着，也正是在这种以写实为主的前提下，又有适量的变形而显露现代气息的作品，更让人感染到一个活跃而才情横溢的青年画家，从题材到艺术手法和样式的纷杂之追求与进取的求索精神的旺盛。

明天，一个全新模式和样式的谭崇正即将展现在我们的面前，让我们拭目以待吧！

（作者为河南省美术家协会 副主席，河南大学艺术学院美术系教授、硕士生导师）

春雨图（上图） 68cm × 68cm 纸本 2006年

月夜（下图） 68cm × 68cm 纸本 2006年

秋思图 68cm × 68cm 纸本 2006年

繁中求简 简约丰富

——谭崇正水墨人物画新图式初探

■ 李也青 / 文

中国水墨画自确立了以文人绘画的审美趣味为标准以后，历代画家所追求的无非是笔法、墨法，甚至水法的不断自律性的完善。自律是笔墨本身的变化和创新，自律是社会的发展所导致的审美情趣的变化，反过来促使着笔墨的不断发展。但是归根结底，水墨画的用笔之法、用墨之法、用水之法，却是在百年无什么大的变化和改变的。即使是林风眠将色彩融入水墨画所创造的现代的彩墨画，也是以书写似的线条（林氏

书法线条是吸收民间瓷画）、书写似的色彩入画的，其中最突出性的变化是引入色彩与墨色的融合。但在用笔用墨上从没有脱离古人的样式，敦煌壁画的重彩即是如此。要想突破现定的程式法规，务必深究其笔墨理法和造型理法，还有必要对材料工具作些深入的探索，逐步形成个人面目。但是当今画坛的现象说明，古人的用笔用墨之法到当代也鲜有人完全超越其规范之外。

近代当有水墨画之革新家，改造传统的工具材料及笔墨之法，而形成自家面貌者。台湾刘国松可以手屈一指。然在国内作如此革新探索者鲜有。其中原因复杂，最直接的原因是革新带有极大的试验性，要试验就有风险，有风险就有失败。故不如因循守旧而稳固牢靠，容易出效果。

近几年，湖北的青年水墨人物画家谭崇正，在材料实验研究上做出了可喜的成绩，在全国性展览上不断推出其风格化的作品，已逐步引起艺术界的关注；之后，又不断读到他的系列小品人物。通过对其深入了解使我觉得年轻的画家用自己勤奋的创作，正悄然扎实地改变着传统的水墨画的程式法规。通过反复试验，他选用自制的带有蓝墨色相的墨，其墨色之色泽与民间传统的蓝印花布、扎染、腊染和民间青花瓷有异曲同工之妙，我称之为“靛墨”。在试验“靛墨”的同时，也探寻新的笔墨技法。初读其作品一定会被其独具魔力的空灵线条和变幻莫测的墨块所吸引，从而探寻究理。看到谭崇正作画的全过程，才更加深了对这独具风格形式的理解。首先，是以自制靛墨，以传统的书法线条徐徐写出人物及衣纹，用笔跌宕翻转，或如清泉细线，或如瀑布直泻，顷刻将人物大的轮廓写于纸上；稍缓，取一枝细长锋蘸以清水沿先写的轮廓线复画冲水，原先的靛墨在将干未干时，被后来的清水冲去部分，形成了中空外实的空灵而有变化的线条。在大面积的画面中，也以清水笔横竖冲画，画面慢慢地就变得空灵变化而又透明，或在背景处也以同法，只不过是墨色更淡。如此反复，直到满意为止。

一幅看似简约的作品，竟要反复多次，花费较长时间，但看起来似乎轻松自然，其作品空灵雅逸，是由线和面的空灵所决定。每根线的空灵，每块面的灵动，是如此的令人心神爽朗。正因为画家以心作画，将自己的审美理想和对客观物象的认识，幻化成简约清丽的线条和墨色，并且看似轻松实则匠心独具，这不能不是一种繁复后的简约，画家的高明和成功就在于此。

谭崇正艺术实验在当代具有在继承传统笔墨技巧之后而创新的意义，改变了传统中国画的材料之一——墨汁为自制的“靛墨”。其二，发展了传统的笔墨技法。传统的笔墨技法是书写式线条一笔写出，层层叠加，只求达到书法用笔的笔墨效果。谭崇正将传统破墨中的淡破浓之法扩大到对整幅作品“以水破线，以水破面”的创作中，创造出空灵线条和丰富变化的墨块，将以书写线条为审美理想的传统有意无意地向纵深的方向推进了一步。即内虚外实的空灵线条和变化丰富的块面结构。作品无论背景有无，构成作品意象形的框架的笔墨结构都沿着简约、空灵的审美基调去处理，这就很自然地使人联想到：南方以吴山明为代表的水墨人物画，是把宿墨发挥到了极至，但是，呈现给观众的简约空灵却带有苍润生涩之感。谭崇正则是以自制的靛墨，以独特的书法将空灵简约发挥到了另外的极至，在灵空感中却使人从其作品中读出了浓厚的浪漫楚风的意味。这种楚人的浪漫风格不同于南方，更不同于北方，是一种楚人综合南北文化后的自律性而产生的现代审美意义上的浪漫的特点。

陈传席先生在一篇“其妙贵淡”的文中说：“淡却给人以轻松、清新、雅致的感觉，淡或胜于浓，我们在当今多元的社会、纷扰的社会，使人心处于不安和紧张之中，或者这种空灵的淡，能使我们的心理找到暂时寄托和消解。”

谭崇正艺术实践的意义在于：拓宽了传统的工具材料，发展了传统的笔墨语言，而不显山露水，将传统的审美因素和程式的笔墨语言不动声色地融合在其创作中，作品看似空灵简约，但制作过程却如此繁复和丰富，一次次的反复书写后的冲写仿佛是对笔墨的一种生命体验，是对大自然的丰富的物象的心灵关照。画家的审美情绪在这如此仿佛的书写、冲写中逐步完善。但呈现给观者的却仍是轻松简约的基调。

“繁而求简，简约而丰富，传统而现代。”这是我对谭崇正水墨人物画新图式的美学定义。相信谭崇正的水墨画新图式，在其进一步的实践中会更加完善……

（本文作者为《新水墨》杂志主编、教授、硕士生导师）

南国春早 68cm × 68cm 纸本 2006年

深湛澄明 空灵超然

——读谭崇正的水墨人物画

■ 李广南 / 文

谭崇正的水墨情结与其说是飞动之气的自由抒发,不如说是表现在以情执笔、以意抒怀和通灵无碍、物我相契的笔墨情结,同时也凝聚在他独特的视觉所观照自己的孤守空间。在以当代都市化的精神和个性的艺术认识、文化状况的前提条件下,昭示着谭崇正独立的审美形式意韵与逸趣情怀构成展示自我“心灵”的水墨精神世界。

中国画作为民族文化的一个重要组成部分,它的内在意识结构,是以儒学的以人为本的道德内涵,以追求真善美为道德使命,以道学的“天

人合一”的思想观念作为画家的思维方式去进行绘画艺术建构,使中国画在大自然与人之间以“缘物寄情”、“情景交融”的思维模式,将人的情意注入到“物我相契”、“天人合一”的境界。谭崇正的水墨人物作品立意新锐、水墨氤氲、淋漓酣畅,在清淡超逸之中使画面的意象显现空灵与流动感。

谭崇正是一位抒怀释情的气质性画家,其作品不论是现代题材,还是古典内容都洋溢着诗意的心性与情致,始终不渝地守护着诗意化的审

美情趣与艺术冲动。其参加第十届全国美展作品的《霓裳》，便是通过现代时装女性以一种典雅虚静、空灵洒脱在现代与古典之间、物质与精神之间、形而上与形而下之间确立了自己的艺术取向。这是极难统一的两个层面，但谭崇正却在作品中智慧地融入到生命和艺术境界中。其小品人物笔之柔韧灵动，墨之氤氲淋漓，成为他重要的笔墨特征。干湿浓淡叠加互用，手法丰富多样，画面清新含蓄达到一种浓郁纯正的品格，是一种气韵生动的体现。谭崇正的水墨人物画是以自己的笔墨语言与文本形式对复杂社会与世界进行秩序化而产生意义的，追求内在的精神本体为遣兴，在纵情自然与生活感受中愉悦与人格的超逸，求得在当今浮躁的世界中真正感悟和摆脱，以超越外在的规范束缚来构建人格本体，衍生一种高雅惬意的精神追求和生活方式。在他的作品中并不重视表现物象的真实，而注重对客观世界的深入体悟，以超越表象之貌去发掘精神内涵，从而构成一种自我至高的境界与追求，而传统语汇只是传达这种精神的手段。

总体感觉，谭崇正的作品有其“逸”的格调和“雅”的品质。画面自有洒脱的笔墨、线条的节奏、色彩的清雅和谐，尤其在空白处理上匠心独运地利用虚幻空间位置去承担画面的造型任务。空白中显出幽深，即便笔墨所未到，亦有灵气空中行。“淡尽尘滓，独存孤迥”，以自然主义的表现方法，尚不能称之为“美”。因而需要“粹”，只能通过“粹”的提炼、筛选，才能使艺术表现更集中、更典型。艺术所创造的境界是凭借匠心独运的艺术手法所熔铸而成的情景交融、物我贯通，能深刻表现宇宙生机或人生真谛，从而使审美之体超越感性物象进入无比广褒的艺术境界。

我期待谭崇正通过自己的性格与执著，在艺术世界里开径自行，超旷自由，进入一个全新的空间享受所带来的乐趣。画家谭崇正是一位具有睿智的思维和不懈的艺术探索者与实践者，他是以自己的艺术执著来表现生命固有的浪漫情怀的。

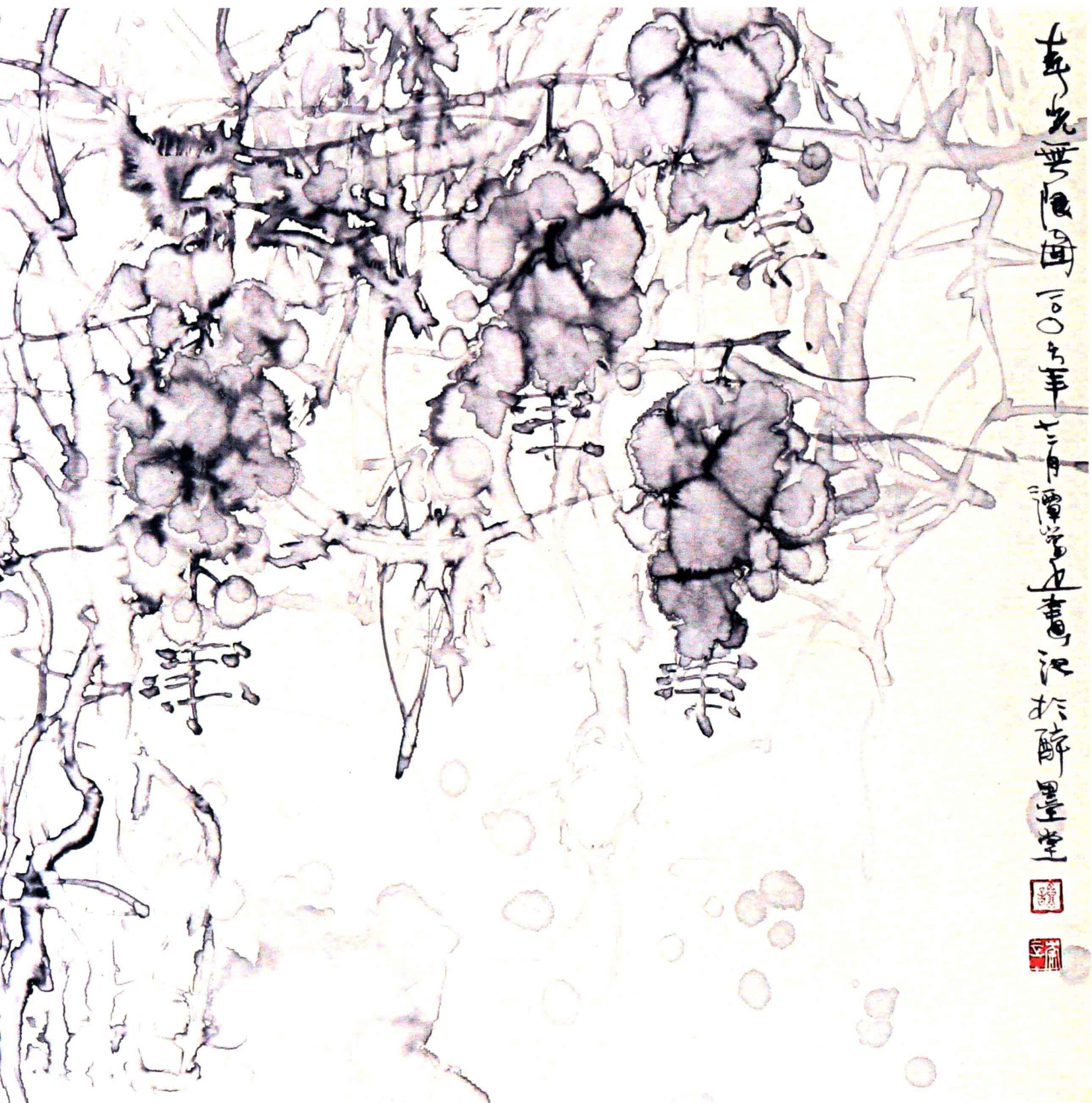
（作者为《中国美术》杂志栏目主持、编辑，副教授、硕士生导师）

读书图
136cm × 68cm 纸本 2006年

春光无限 68cm × 136cm 纸本 2006 年

梅花喜神圖
二〇〇五年十二月
畫於上海
沈於醉墨堂

雨霁图 68cm × 68cm 纸本 2007年

清韵之美 率真传神

——谭崇正的现代水墨人物画

■ 孔 奇 / 文

提起青年画家谭崇正并不陌生，但他作为我省最年轻的中国美术家协会会员也许很多人还不知道，尤其是2004年一年中五次入选全国性美术展览，其中有三次获奖应该说在美术界不多见。从此谭崇正崭露头角，在他的同龄中出类拔萃，引起了美术界同行和收藏家的关注，这也就充分说明了他的艺术灵性和创作实力。

我一直在关注着谭崇正的艺术进程，因为他是我地地道道的老乡，我们同靠一座山脉，共饮一条河水，一样的风俗方言，一样的土屋田园，

有着同样的生活经历，让我俩先后进入了艺术圈。我们还有共同的追求，都热衷于现代水墨人物画的创作。而他在短时间内，凭着他对现实生活的深刻认识以及熟练的写实造型技巧，使他的作品率真传神，洋溢着清韵之美，形成了自己独特的艺术风格，取得了丰硕的成果。

崇正是一步一个脚印走进自己的艺术领域的，除了他的艺术天赋外，最重要的一点是刻苦勤奋，在实践中广学百家、虚心求教。他还大量临摹古今名家作品，提高自己的造型能力，尤其是以线为基础的造型能力。

我曾经听他说过：“我白天要教学，画画都是晚上，经常一画就是夜半三更，黄胄、周思聪等大家的画册就是我的范本，我时常整本临完。”从这里可以看出，他对艺术的认真态度和治学精神。同时，他对传统文人画的笔墨与西画光色造型形式还有较深的研究积累。他不仅钻研中国人物画的传统，对山水、花鸟画的传统笔墨也都认真领悟，从多方面吸取营养。在创作过程中，他充分发挥书法用笔，突出一个“写”字，将线条勾勒法和没骨法、破墨法融为一体，找到了现代人的艺术理念和审美规律，在中国人物画坛独树一帜，自成一派，表现出一个青年画家的胸怀和人格力量。

最近又看到了谭崇正一大批新作，笔墨语言更加丰富，在不断走向成熟；除了他严格的造型结构外，还表现出对艺术效果的高度强化。他的作品体现了生命在于运动，宇宙在于流动，天地人的合成一体和真善美的和谐相融。崇正有着多方面的修养，他热爱生活，跟随时代的发展；他懂得人们审美的需求，不走前人老路，并能根据人物的不同生活、不同形象、不同情景，表达不同意境，让作品格调清新，情趣高雅。他的《花样年华》、《高原佛光》、《弯弯的小河》等作品，都给人们的审美带来了全新的感受。中国画的气韵和灵动，历来是中国画的生命。他在运用笔墨和水的把握上有独特的手法，真正做到水墨淋漓，虚实相应，情景辉映，整体自然。其小品人物画笔墨形式新颖，随意潇洒，有内在的气质，表现了现实生活的诗意与人生的快乐自由。这些正是谭崇正水墨人物画耐人寻味的艺术价值所在。

崇正心里很清楚，知道人物画创作的难度，必须迎难而上，去记录新时代的艺术历程。用人物画反映现实生活最为重要，所以他尽力探索水墨人物的新语言、新面貌，构成了自己的一道独特的景观。

谭崇正有了自己鲜明的绘画风格，加之在美院受过多年的严格造型训练，基本功扎实，对艺术有着很高的悟性。我相信他的聪明才智，必将带来艺术创作上的硕果累累。

2007年4月

于武昌载真堂

（作者为湖北中国画研究院院长，享受国务院特殊津贴专家）

野趣图

136cm × 68cm 纸本 2007年

高原雄鹰
136cm × 68cm 纸本 2007 年

夏趣
68cm × 68cm 纸本 2006 年

不染图
68cm × 68cm 纸本 2007 年

立秋
136cm × 68cm 纸本 2006 年

夏至图
136cm × 68cm 纸本 2006年