

二十一世纪中国美术新十年

Huiquan Xu

中国美术学院出版社

徐惠泉

策 划:周跃华

责任编辑:郑亦山

版式设计:莫军华

责任校对:南 山

责任出版:葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

二十一世纪中国美术新十年. 徐惠泉 / 徐惠泉著.

— 杭州 : 中国美术学院出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5503-0184-9

I. ①二… II. ①徐… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第230044号

二十一世纪中国美术新十年. 徐惠泉

徐惠泉 著

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11月第1版

印 次: 2011年11月第1次印刷

印 张: 13

开 本: 889mm×1194mm 1/16

字 数: 58千

印 数: 0001-3000

ISBN 978-7-5503-0184-9

定 价: 98.00

二十一世纪中国美术新十年

Hui
Quan
Xu

徐
惠
泉

中国美术学院出版社

序	序一	文/尚辉	006
	序二	文/李一	008
文	徐惠泉的墨彩世界	文/周京新	019
	从水墨到彩墨	文/牛克诚	025
	功力、修养与悟性	文/邵大箴	039
	徐惠泉人物画的现代意义	文/陈瑞林	043
	观心见性 彩墨情怀	采访/朱天杰	053
	艳丽	文/张晴	072
	黑头发蓝眼睛的彩墨画	文/车前子	081
	古乐声声	文/谢海	085
	从工笔彩墨到水墨写意	文/贾德江	098
	飘逝的梦，尘封的歌	文/黄鸿仪	113
	文人的意和事	文/张渝	129
	投入另外的陌生	文/荆歌	134
	打开画	文/陶文瑜	140
	多情而伤感的倾听者	文/薛亦然	162
	画外惠泉	文/常新	174



文学家朱自清	彩墨	016	对镜	彩墨	073
水塘边	彩墨	031	清风缘	彩墨	074
初夏	彩墨	032	荷塘诗情	彩墨	080
花之梦	彩墨	037	春江花月	彩墨	082
和风	彩墨	041	静土	彩墨	083
清风世家	彩墨	042	青花之二	彩墨	084
往事	彩墨	047	水印	彩墨	089
荷叶罗裙一色裁	彩墨	048	听荷	彩墨	091
闲日	彩墨	048	疏林秋淡诗意	水墨	100
疏影	彩墨	050	秋山诗吟	水墨	104
绣春	彩墨	052	五月枇杷实	水墨	110
花季	彩墨	057	微风	水墨	112
江南可采莲	彩墨	059	浩然正气图	水墨	115
红果	彩墨	060	春水流香	水墨	116
荷韵	彩墨	062	松竹诗韵	水墨	119
凤兮凤兮	彩墨	064	爱莲图	水墨	120
荷韵之二	彩墨	067	香步独徘徊	水墨	123
妆	彩墨	068	柳荫秀色	水墨	124
青花	彩墨	071	静云秋高	水墨	126

一跃冲向万里涛	水墨	128
佳苑诗吟	水墨	133
柳亚子小像	水墨	135
高原雪晴	水墨	139
扇面之一	水墨	141
扇面之二	水墨	143
扇面之三	水墨	144
扇面之四	水墨	145
扇面之五	水墨	146
扇面之六	水墨	149
扇面之七	水墨	149
扇面之八	水墨	151
扇面之九	水墨	152
扇面之十	水墨	155
莲香轩册页之一	水墨	156
莲香轩册页之二	水墨	159
莲香轩册页之三	水墨	160
莲香轩册页之四	水墨	161
萧疏烟波里	水墨	163

秋山远黛	水墨	165
箫声远	水墨	167
佳苑诗意	水墨	168
速写之一	速写	175
速写之二	速写	176
速写之三	速写	176
速写之四	速写	177
速写之五	速写	179
速写之六	速写	180
速写之七	速写	180
速写之八	速写	181
速写之九	速写	182
速写之十	速写	183
速写之十一	速写	184
速写之十二	速写	185
速写之十三	速写	186
速写之十四	速写	187
速写之十五	速写	188
影像	影像	190

繁复与瑰丽， 徐惠泉水墨重彩人物画的独特语式

文/尚辉

在新时期的人物画创作领域，徐惠泉是在水墨重彩方面取得突出成就的艺术家。

相较于上世纪五六十年代，新时期人物画不仅突破了题材的禁区，而且突破了笔墨加造型的单一模式。在人物画题材方面，表现古装历史人物、表现审美性的情愫、表现非主题的人物形象，更加丰富了人物画对于现实主题的表现。在艺术语言方面，除了笔墨加造型相互结合的个性化探索之外，回归传统写意人物画的表现方法更成为一种潮流；而工笔淡彩对于西式造型与色彩的借鉴，也极大地提高了传统工笔淡彩的表现能力。但相对而言，试图将重彩和水墨写意结合起来的艺术探索显得较为稀少。新时期之初云南的工笔重彩和当时流行的一些水墨重彩人物画，曾绽放一时，而至90年代末期所剩寥寥无几。水墨重彩没有形成蔚为大观的格局值得美术史学者进一步探讨。

以水墨重彩名世的徐惠泉，早在上世纪90年代就从事水墨重彩人物画创作并形成了自己独特的风格语式。他的作品一直和现实主题保持着优雅的距离，画面往往通过对深闺女性闲适恬淡生活的描绘，捕捉她们忧伤缱绻的心理表情。他的这些画面大多注重江南园林庭院、亭台楼阁的环境描写，以此反衬深闺之中江山无尽、美人迟暮的文人心理。徐惠泉的这种和现实主题表现出适度距离的人物画，既揭示了新时期人物画对于此前意识形态化的现实主题的反拨，也反映了“85美术新潮”后传统中国画对于西方现代主义

艺术潮流的逆向运动。而包括徐惠泉在内的江苏新文人画群体，正是在这两种文化思潮的夹层之中获得了生成与发展的文化土壤。他们都以传统文人画的出世心态和对于文人笔墨的玩味而和现实社会拉开距离，以此表现出他们对于传统文化的一种敬重与回望。作为此种新文人画思潮的体现，徐惠泉的人物画一直以描绘古装仕女为题材、以表现美人迟暮的文人心境为主题，由此而体现出对于当代人物画的另一种文化表达。

不过，和这个新文人画群体中的其他追求笔墨表现性的画家不同，徐惠泉更偏重对于绘画视觉审美性的探索，他的创作也由此而和当代视觉审美经验相贴近。在徐惠泉的艺术构成中，笔墨的表现性是其人物画不忍丢掉的一个重要特质，因而这决定了他没有完全走向工笔，他的画面的底色乃至人物勾线，都保留了丰满的水墨用笔与水墨气象。但他更注重色彩与水墨的融混探索以及其他复合材料的运用，以此为传统水墨人物画增添新的视觉审美的因素，这使他的水墨人物画跨入到重彩领域。他在人物画方面的成就也便体现在这种将水墨与重彩结合在一起的语言跨界上。

材料美学是当代艺术的一个重要标志。从当代审美的角度，几乎没有什么材料不可以进入画面。或许是受当代艺术理念的影响，徐惠泉不遗余力地在他的水墨画面上尝试着各种材料，从有机颜料到矿物颜料再到化工颜料，从水溶剂到胶溶剂再到矾溶剂和洗涤剂，从拓印、转印到多种

溶剂混搭再到泼墨、泼彩、贴金和敷箔，他的水墨重彩也许是当代中国画家运用材料最为驳杂、制作程序最为繁复的画家。多种材料的运用赋予了他的水墨重彩以富丽厚重的色彩，但这种色彩的富丽与厚重依然保持了水墨的墨色和宣纸水墨的渗化与氤氲之美。对于水墨重彩而言，难的并不是色彩不能够斑斓富丽，而在于水墨与重彩的相互结合；难的是水墨之中见色彩、厚色重彩之内见水墨。从这个角度看，徐惠泉敢于并善于运用多种复合材料，一方面是为了在水墨基底之中制造肌理多变而又透明空灵的底层，另一方面则是在色彩表层创作丰富的色彩质感以追求斑斓富丽的色彩意趣。

由深入浅是他协调水墨与色彩关系而独创出的一套自己的创作程序。他的这种由深入浅、浅中求色的画法，无疑和一般的中国画创作程序相反。这意味着他必须解决一系列逆向运墨设色的方法与技巧。譬如，“墨”，在他的画面中代表着“空”；“浅”，在他的画面中则成为“有”。这种“空”不仅意味着画面的“深境”，而且也是画面显现水墨意蕴之处。他画面所有的“有”，都是通过重彩提“浅”，其设色过程也是逐渐让画面从深处走向近处的过程，而每一笔的重彩又通过运笔而泛出墨色，因而每一笔也都体现出反向的“用笔”意蕴。色墨相融的笔性，或者说，色墨相融的写意精神，除了上述的反向“用笔”外，还体现为他画面不断出现的墨痕褶皱。这些褶皱，既像瓷器的开片，具有皴

裂自然的线纹美感；也是不断分割重彩，让墨时隐时现于色彩表层的一种巧妙方式。显然，墨痕褶皱不仅增添了他画面的装饰意趣，而且也是他自由进行墨色混搭的有效手段。

总体而言，徐惠泉的水墨重彩人物画追求繁复瑰丽的审美品格。他的画面是在深暗之中寻求色彩的富丽与斑斓，因而重彩并非十分的光鲜与绚丽，而是追求古朴和静雅。可谓斑斓之处见玄思，墨深至极见瑰丽。除了水墨重彩人物画，徐惠泉还兼擅水墨写意人物画，这或许是他追求繁复缱绻的水墨重彩画面的另一种审美图式。这既可以看作是他舍繁复而追求简约率真的别样体裁，也可以认为他“养”水墨重彩写意精神之“气”之“格”的一种手段。因而，在他的水墨写意人物画中，人们可以看到他对于明清文人画传统的研习，尤其是海派任伯年那种勾线造型的人物画技巧，加之吴门灵秀洒脱的笔意墨蕴，而形成了他率意恣肆、落拓不羁的画风。应该说，笔墨的收放自如和清雅灵秀也回馈到徐惠泉的水墨重彩人物画的创作中，从而完善了他在这个领域鲜明而独特的艺术个性与审美语式。

尚 辉 中国美术家协会理事、中国美协理论委员会委员、
《美术》杂志执行主编

清凉世界可销魂

品徐惠泉画作

文/李一

与惠泉兄交往是非常愉快的，无论是在苏州、在北京还是在其他地方，我们每次见面都留下了很美好的回忆。他性善、温和、谦让、细心、沉静，处处替朋友着想。朋友们到了苏州，他便想方设法让朋友领略天堂之美。惠泉是地道的苏州人，在苏州城出生，长大又一直在此工作，对家乡了如指掌，我每次去苏州，都由惠泉兄陪同游览体验风土人情，听他讲苏州的古今逸事，每次去都有新的收获。记得十几年前初次到苏州，是一个细雨濛濛的晚上，惠泉兄特意安排到城河边的一个黛瓦白墙的小楼品茗听琴赏雨，用一口标准的苏州普通话不紧不慢地给我讲吴门的掌故，让我领略雨中苏州之美。如此盛情美景，使我感到很惬意，随口吟出了“濛濛细雨润姑苏，黛瓦白墙入画图。小巷深深吴语软，烛光夜影有若无。”诗虽然写得不好，却是有感而发，是惠泉善待朋友让我有了写诗的欲望。

惠泉兄为人低调，但做事标准高。他为人不张扬，不像有的艺术家喜欢自我放大，但做事总是想把事做得完美到位。他多年担任苏州文联和苏州美协的秘书长，秘书长这个职务是个忙差和苦差，是协会对内对外联络、协调、服务的关键人物。苏州是文化名城，艺术家荟萃之地，文艺活动频繁，秘书长必然是频繁活动中的忙人。惠泉做事很认真，总是想把事情做得好上加好，这自然就辛苦自己了。好在他遇事不慌，沉稳细

心，联络有方，协调有力，服务周到，很好的人缘，艺术家们都愿意与他合作共事，所以做事也顺利。去年的“新吴门·六月风——苏州美术大展”，我应惠泉之邀前往担任学术主持，亲眼目睹了十几个展览的壮观景象，目睹了惠泉的繁忙和做事有条不紊。大展很成功，在全国引起强烈反响。可以毫不夸张地说，惠泉为美术的“新吴门”崛起付出了辛苦的劳动，做出了突出的贡献。

惠泉终归是个画家，尽管协会事务繁忙，但他始终没有放松自己的艺术创作。早在学生时代，他就有振兴吴门画派的壮志。从事协会工作后，随着交流的广泛和视野的开阔，更感到振兴吴派的责任重大。越是事务繁忙，越有创作精品的紧迫感。因为他知道，一个画家要靠自己的作品说话，要用精品去打动人、感染人。作为一个生活在苏州的当代画家，他深知老吴门画家是靠作品彪炳史册的，历史的光荣不等于现实的光荣，新吴门画家必须立足于当下，着眼于全国，拿出时代的精品。几十年来，他不断探索，多方尝试，以人物画为重点，在古与今、中与外、传统与现代、工笔与写意、水墨与彩墨、重彩与淡彩之间，乃至各种工具材料的尝试中寻找突破口，探索不同于古人不同于时人的表现方法和表现形式，以自己的功力、修养和悟性，创造了独特的风格和韵味。徐惠泉的人物画，有古意也有

新意，既传统又现代，工笔中有写意，重彩中有淡彩，打破了古与今、中与外、传统与现代、工笔与写意的界限，使其相互渗透，贯通一体。惠泉创作的可贵处是以开放包容的心态从传统的文人画、工艺美术、民间美术和现当代的各种艺术中汲取营养，既注重中国画本体的深入研究，又敢于跨界实验以求拓展。在当代中国人物画创作中，惠泉的绘画风格是极其鲜明的，人物造型、彩墨运用都有自己的特点，特别是那具有互联网作用的笔线，把人物与山石云水花木器具网为一体，气脉相连，成为他同于古人不同于时人的独特标记。

惠泉的画最打动人、感染人的是那独有的韵味：清新、幽静、优雅、朦胧。我觉得惠泉是一个造梦的高手，骨子里是一位抒情诗人。他用诗意造梦，造令人心醉的梦。读惠泉的画，也如入梦境。梦入江南水乡，花前月下，清风徐来，爽气袭人。见窈窕淑女，英俊少男，古之高士，今之贤杰，一个个向我们招手会意，倾吐心声，他们或弹琴吹箫，或读书品茗，或高歌，或低吟。他们神态安逸，不像我们活得那么紧张；他们生活节奏缓缓，从从容容，不像我们那么劳累和匆忙。他们的表情微微有些忧伤，可能是忧伤我们的生态环境出现了问题……惠泉用画笔构筑了一个清凉而美丽的世界。这个清凉而美丽的世界，似真似幻，忽远忽近，既清晰又朦胧，令人神

往，令人深思。

清凉世界可销魂。在地球变得越来越暖，人心越来越浮躁，生活节奏越来越快的今天，我们应该静一静，停一停脚步，赏一赏美景，看一看赏心悦目的画图。观惠泉的画最有赏心悦目之感，看他笔下的荷塘月色和雅人高士，如同在炎热的酷暑送来阵阵清风。

李一 | 中国美协理论委员会副主任、秘书长、
《美术观察》杂志主编、中国艺术研究院研究员



彩墨画比传统的水墨画更易于制造气氛，
更适宜精细刻画，
同时与传统的工笔画相比更随性、更轻松。
好的彩墨画作画时既能保持传统水墨画的精神，
又能精细地刻画局部，
既能吸收工笔画的长处，
又能传达写意、营造气氛。
彩墨画是中国画的延续、突破和发展。

潘公展
中国书画函授大学
杭州分校教授



彩

墨



辛卯秋惠良書
朱白書

