

新时期 中国画之路

1978-2008

作品集

THE ROAD FOR
TRADITIONAL
CHINESE PAINTINGS
IN NEW ERA

COLLECTION

OF

WORKS

中国国家画院 中国美术馆

中国青年出版社

1480244

新时期 中国画之路

1978-2008

作品集

THE ROAD FOR
TRADITIONAL
CHINESE PAINTINGS
IN NEW ERA

COLLECTION

WORKS

中国青年出版社

J222.7 / 688

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期中国画之路. 1978 ~ 2008 作品集 / 中国国家画院主编. — 北京: 中国青年出版社, 2008

ISBN 978-7-5006-8507-4

I. 新 ... II. 中 ... III. ①中国画—绘画史—研究—中国—1978 ~ 2008—文集 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. J212.092-53 J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 172881 号

责任编辑: 李文华

*

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 64034349 营销中心电话: (010) 84039659

北京雅昌彩色印刷有限公司印刷

*

787mm × 1092mm 1/8 40 印张

2008 年 11 月北京第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 480.00 元

新时期中国画之路·1978-2008作品集

总策划 / 龙 瑞 范迪安

副总策划 / 马书林 卢禹舜

策划 / 刘曦林 张江舟 梅墨生 陈履生 张桐瑀 张冬卉 徐沛君 邓 锋 李万万

展览统筹与实施: 裴建国 王 兰 陈凤新 吴 琼 王晓梅 于 歌 邓 锋 邵菁菁 张 赫 任 哲

张 丹 李洁冰 韦 枫 樊杰颖 田 澍 赵永伟 王可以 冯友兵 韩卫国 孙红健

主编 / 龙 瑞 范迪安

编辑 / 张子康 邓 锋 李万万 张 晨 刘 燕 徐芸芸

编辑统筹 / 曾孜荣 陈爱儿

设计 / 赵 妍 王 蕾 李秀梅 秦 华

作品摄影: 王书灵

序

斗转星移，时光如流。改革开放近三十年的时代进程，推动着中华民族迈入了新的历史阶段，中国社会进入了前所未有的社会意识与文化观念的历史转型期。市场经济的建立、社会形态的转变，以及西方文化的渗透都随着改革开放的大潮，作用着我们每一位身处其间的艺术家。中国画艺术的当代发展被纳入到世界艺术格局中的同时，也被置入到新的时代语境中。东方与西方、本土与外来、传统与现代、继承与发展、守旧与创新已是我们中国画创作必须要同时面对的重要课题。

改革开放伊始，刚从浩劫中走出的老一代国画家，在新时代的感召下，焕发出无穷的生命活力和创造力，纷纷拿起画笔，挥毫泼墨，拉开了新时期中国画探索之路的序幕。老画家们本着高度的文化使命感，在完善自我画风的同时，也将着眼点放在了中国画传统语汇的薪火相传上，启发了一大批有志于中国画创作的青年画家。

检视往昔的中国画创作，“写实手法”与“现实主义”在各种社会运动中常常成为社会致用和意识形态的应时之需。特别是在“高、大、全”和“红、光、亮”的历史文化情形中，现实主义表现出了不现实的虚饰成分，此种情形只有待新时期现实主义回归之际才发生了根本性的改变。在新时期中国现实主义回归中，原来的矫饰与修饰成分被朴实而实在的表现题材和表现语汇所陵替，“现实主义”真正回归到了现实中，继而开始向内心世界的真实感受表达跃进，并努力将观众带入画家心灵深处的体验与思考中。

随着门户的开放，西方各种文艺思潮大量涌入，并在新时期中国画坛激起阵阵涟漪，从不同的方面激荡着中国国画家。此时的中国画不仅要解决自身由传统向现代的转换，还

要应对西方外来艺术的强大冲击，并在这种紧要关头，作出切实可行的文化抉择。为了应对本土与外来的双重重压，为了中国画的生存与发展，中国画内部开始分化出了多股力量。抽象水墨、实验水墨、观念水墨等水墨类艺术探索也就在中国画前景堪忧之际孕育而生，开始开疆拓土，扩大着自身的生存空间，努力在世界绘画格局中寻找着自我价值和意义。值得我们关注的是，虽然原来意义上的中国画和新兴的水墨类艺术都有着为中国绘画时代发展而努力的共同愿望，但在现实的理论与实践、观念与手法上却显示出了太多的差异。传统意义的中国画更注重保持具有传统法式、规则和文化内涵的笔墨特性，而新兴的水墨类艺术更注重通过挖掘媒材工具的水墨效应来实现艺术观念的全新表达。而这种观念与手法的差异也许是原有意义上的中国画和新兴水墨类艺术之间纷争不断的一个原因。虽然当代水墨类艺术在对待中国画传统的认识 and 对待西方文化的态度上，受到一些学术质疑，但不能否认水墨类艺术和原有意义上的中国画所形成的现代绘画语境张力场，对当代中国画的发展来说还是起到了相当重要的参照作用。

在西方绘画观念的影响下，新时期许多中国画家开始寻求用西方绘画观念或借鉴一部分西方绘画观念，将中国画传统法式符号和笔墨程式进行局部拆解和放大，并按照画家的意绪，重新进行组合，在中国画的腹地建构起了崭新的视觉景观，并形成了一股“构成风尚”，影响着新时期的中国画坛。随着对传统法式的局部放大和拆解重组，许多画家逐渐感受到了传统绘画的魅力所在，开始将个体的生命能量转移到传统绘画中，并开始尝试从传统中寻求中国画发展之路。

当新时期新兴水墨类艺术企图借助外力来推动和拓展中

国绘画形式语言表现之际，也有许多国画家开始着眼于从中国画内部寻求表现方式的各种可能，来完成中国画表现语汇的拓展和现代转型。这些画家在原有表现媒材工具的基础上，发掘各种表现潜能，在中国画媒材质料上，施以新的配料或开发新的媒材产品，以期取得意料之外的视觉体验和视觉效果，完成时代观念的表达，促进中国画的当代发展。

我们在谈到新时期中国画发展问题时，不能忽视工笔画在当代中国画发展中的作用。改革开放以来，在十分有利于艺术创作的时代环境中，中国工笔画又一次出现了繁荣局面，并取得了令人欣喜的成绩，特别是涌现出的一大批优秀青年工笔画家，成为当代工笔画坛的生力军。当代中国工笔画不仅突破了传统工笔画的一般模式，还和新时期以前的工笔画拉开了样式与风格上的距离，向着注重工笔绘画本体规律方向回归，并以崭新的时代面貌呈现在我们面前。

在新时代的发展中，中国画艺术经历了20世纪80年代对民族传统的质疑和对西方绘画思潮的盲从，经历了20世纪90年代的各种绘画表现方式的尝试和拓展，又经历了新世纪从各种探索的成功与失败中吸取教训，回归到重视绘画语言本体的探究历程。我们看到，新时期中国画在历经了发展过程中的种种曲折后，仍然显示出一种既有民族文化特质、又有当代审美理想，既有多元样式、又有时代气象的生命活力，并在当代民族文化伟大复兴中发挥出了积极作用。

新世纪以来，中国画在经历了20世纪八九十年代的各种思潮洗礼后，开始从激进躁动、思潮云涌中走出来，因时代性变革而起于中国画阵营的各种观念与手法、语言与精神的求索也从含混不清、错综复杂中走出来，变得明确和清晰起来。当代中国画似乎在这多元、多极的张力场中恢复了某种自信

和冷静，开始寻找以笔墨为切入点的本体表现，旨在重新认识传统，从传统中寻求中国画的当代发展的推动力。基于中国画本体论认识，新世纪以来，许多国画家开始将创新的眼光由外部转向内部，开始重新审视和认识中国画传统，“正本清源，回归文脉”，着手梳理中国画本体发展规律，按中国画发展规律去发展中国画。新世纪以来的中国画更注重以传统为基点的手法创新，挖掘民族艺术的人文价值，努力把握中国画的自律性，寻找符合当代人视觉经验和生活经验的切入点，用笔墨担当起绘画语言 and 精神的载体。

新时期出现的优秀画家不计其数，但此次“新时期中国画之路”展览因场地所限，在选择作品上难免有挂一漏万的遗憾。不过，我们通过这三百余幅的作品，也能约略地看到改革开放新时期中国画发展嬗变的轨迹和脉络，从中得到某种启示。对新时期中国画的梳理，旨在寻找出一条中国画当代发展的总体走向和趋势，在反思与总结经验教训中，寻找出未来中国画发展之路。

回顾过去，展望未来，我们在中国画新的历史发展中，应将“科学发展观”落实在中国画时代发展的现实中，实事求是，努力按着中国画发展规律去发展中国画，鼓励广大画家按照中国画本体规律去创作和创新。在当前和谐文化、和谐社会的建设中，中国画更应发挥其应有的文化作用，在创作中注重人与自然、人与社会、人与人的整体和谐，将优秀的作品献给广大人民群众。

我们相信，中国画在新世纪未来的发展中，一定会继往开来，不负众望，用具有民族性、时代性和“中国作风”、“中国气派”的优秀作品，去构筑中国画现代发展的壮丽前程。

目录

艺术春天与现实主义回归..... 3

形式探索与语言风格拓展..... 99

文脉传承与新的人文关怀..... 205

改革开放三十年中国画大事记..... 306

目录

艺术春天与现实主义回归..... 3

形式探索与语言风格拓展..... 99

文脉传承与新的人文关怀..... 205

改革开放三十年中国画大事记..... 306

艺术春天与 现实主义回归

改革开放之初，坚冰融化。走出“文革”困境的老一辈中国画家获得了艺术的新生，整个中国画坛迎来了艺术的春天，他们的创作热情与艺术活力惊现于世，老笔新姿，佳作叠呈。

新时期以来的主题创作，在“二为”和“双百”方针的基础上注入了鲜明的时代信息，许多现实主义的作品纷纷涌现。在全新的写实理念与再现手法的有机结合中，将宏大叙事与体物入微各尽极致，希望这些力作带领我们感受那些开放的春天的喜悦并置身于庄严而真实的历史或现实的画卷之中。

宋文治 飞流直下三千尺 138 cm × 66 cm 1978年 中国国家画院藏

李苦禅 绿雨 94.7 cm × 44.3 cm 1978年 中国美术馆藏

