

當代新現實中的水墨人物

王曉輝劉慶和劉西潔張正民武藝姜永安曹寶泉蔡廣斌

生于六十年代的藝術家

當代新現實中的水墨人物

王曉輝劉慶和劉西潔張正民武藝姜永安曹寶泉蔡廣斌

生于六十年代的藝術家

江苏工业学院图书馆
藏书章

榮寶齋出版社

圖書在版編目(CIP)數據

當代新現實中的水墨人物 / 曹寶麟等繪. —北京: 榮寶齋出版社, 2004.7

ISBN 7-5003-0742-X

I. 當... II. 曹... III. 水墨畫: 人物畫—作品集—中國—現代 IV. J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2004) 第 068046 號

責任編輯: 王 勇
裝幀設計: 七彩商藝
責任印製: 廖仲輝

當代新現實中的水墨人物

出版發行 榮寶齋 出版社 郵政編碼: 100735

地 址 北京市北總布胡同 32 號

製版印刷 深圳華新彩印製版有限公司

經 銷 新華書店總店北京發行所

印 數 0001-1200

開本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/8 印張: 10.5

版次: 2004 年 7 月第 1 版 印次: 2004 年 7 月第 1 次印刷

定價: 98.00 圓

目 錄

- 依傍傳統血脉的獨行——評王曉輝水墨畫 丁 寧 (7)
- 劉慶和訪談 裔 萼 (15)
- 戴着镣铐舞蹈的劉西潔 馬欽忠 (27)
- 時尚的碎片 尚 輝 (39)
- 回到單純的狀態——武藝訪談 張 敢 (45)
- 城市的風箏與水墨 姜永安 (55)
- 曹寶泉訪談 文 心 (67)
- 詩意栖居的都市之窗——掩藏在畫面背後的孤獨眼神 尚 輝 (74)

前言

臆說三個概念：

一是可能性，再生功能——中國繪畫的筆墨程式語言之謂也。

從產生的角度講，其實繪畫在起始時的記事性的實用功能迫切要求它：畫像，且越像越好。但工具落后，能奈“像”何？當像的對象物是某個實存物時，這種無可奈何就有了許多模糊性，進而產生了無數可能性——似驢似馬，非驢非馬。當我們驚訝原始繪畫的大氣和抽象時，難道沒有看出他們的無奈，他們的焦慮？

于是努力追求，從而越來越像。工具好了，像就實現了。戰國時的饕餮，漢雕的求似，顧愷之的寫真，哪一個不是產生在要更像的心理欲求中？

但當實用在藝術中被視為俗物，當飲茶時兩杯即被視為解渴的蠢物時，當繪畫由職業轉化為文人修養，像被超越了，神似取代了形似，毛筆、宣紙、水、墨，這些繪畫工具理所當然地把過程中的表達欲求、寫意雅趣推到了創作主體面前，有時過程中娛悅感，遠甚於畫作完成後的滿足感。不信？可細究“何必見戴”的真趣。

但神似是高境界、高修養，它必得時時記得祖宗們的求形似的焦急，必得以形似為先決條件。重解蘇軾，不會不對他的“論畫以形似，見於兒童鄰”的真知灼見而傾倒——兒童時期，必得打下底子，一上來就神似，簡直是胡鬧。

在刻苦磨礪中，在娛樂陶醉裏，筆墨語言的生生不息的自足和再生功能就漸漸形成了，它在任何時候任何條件下，任何人的手裏所呈現的模樣，絕不會是完全相同的。任何外力的壓迫、擯棄，都不會影響到它的頑強的生命力和豐富的表現力。我以為，認識筆墨語言，不是什麼傳統、現代的問題，是民族的和時代的問題。你可以去丟棄傳統，你却無法丟棄民族傳承。除非你一無所知，除非你不是畫家，除非你否認繪畫中形式語言即是繪畫內容。把握住了民族傳承、藝術的時代性就成為可能，“筆墨當隨時代”的真實含義是筆墨的使用者同時又是時代的感受者，筆墨中理所應當地帶有時代風貌。這應是筆墨語言再生能力的真實含義吧！但時代性的自然流露更需創作者的創造性地帶有智慧的把握。所以，再說說創造性。在中國當代語境中，創造意味着徹底拋棄，似乎任何能見出前人影子的藝術品都非創造物。其實，這是大謬不然的。我常不理智地把這種做法稱為惡意犯規，惡意犯規是不需要智慧的，可在任何藝術行為中，智慧都是必不可少的因素，尤其是在筆墨語言的創造中。

在中國，在當代，創造性是連接民族性和時代性的橋梁。這座橋梁的支撐點是智慧，是藝術的智慧，是視覺的智慧。不是說中國藝術是帶着鎖銬的舞蹈嗎？不用心，不智慧，行嗎？

三說“六十年代”。這個概念應該是一個符號（千萬別把它質實），因為它象徵着某些特徵，昭示着某些必然。當大哥哥們因餓肚子而大聲抱怨時，“六十年代”在母親的呵護下呀咿學語“學習雷鋒好榜樣”，當那場非理性非人性的大劫難使大哥哥們瘋狂時，“六十年代”瞪着驚恐的眼，默默戰栗。當偉大走下神壇，重歸人性時，“六十年代”從中暗說：一切不過如此。當“六十年代”懂得畫是我最愛時，老師及時教給他如何去搞透視、找結構。“六十年代”說：我喜歡，所以我有條件畫。

“六十年代”是理性的、靜默的、厚積薄發的、正規的、執着的等等特徵的象徵。如果把這種品質視為優點，那我無異在這裏自誇，因為我也出生在六十年代。

聲明一下，我對上述概念的理解，是受我這幾位同齡藝術家行為的啓迪。我在“話”，他們在畫。

孫金韜

2004年5月8日

目 錄

- 依傍傳統血脉的獨行——評王曉輝水墨畫 丁 寧 (7)
- 劉慶和訪談 裔 萼 (15)
- 戴着镣铐舞蹈的劉西潔 馬欽忠 (27)
- 時尚的碎片 尚 輝 (39)
- 回到單純的狀態——武藝訪談 張 敢 (45)
- 城市的風箏與水墨 姜永安 (55)
- 曹寶泉訪談 文 心 (67)
- 詩意栖居的都市之窗——掩藏在畫面背後的孤獨眼神 尚 輝 (74)

王曉輝藝術簡歷

1963 年生于河北，祖籍西安。1989 年畢業于中國美術學院中國畫系人物專業，1993 年結業于文化部在中國美術學院舉辦的全國中國人物畫高級研修班，1997 年以優異的成績畢業于中國美術學院水墨人物專業獲碩士學位。現為中國美術家協會會員，執教于北京首都師範大學美術學院。

主要參展

- 1987 年 中國藝術節·中國畫展(紐約)
- 1988 年 第七屆全國美術大展(廣州)
- 1991 年 中國畫聯展(日本·奈良)
- 1991 年 學院派第二回展(杭州)
- 1994 年 中國美術學院作品邀請展(臺北)
- 1995 年 現代中國畫新潮流展(韓國·漢城)
- 1995 年 “正義與和平”紀念反法西斯戰爭勝利 50 周年國際美術大展(長春)
- 1996 年 “人類與環境”——亞西亞美術作品邀請展(韓國·漢城)
- 1997 年 建國七十周年全國美展(北京)
- 1997 年 中國當代素描藝術大展(北京)
- 1997 年 中國當代名家邀請展(珠海)
- 2000 年 現代美術研究所學術邀請展(北京)
- 2000 年 “民族魂·國土情”全國中國畫展(南京)
- 2001 年 中韓美術作品展(北京)
- 2001 年 1901—2001 百年中國畫展(北京)
- 2001 年 國際中國畫年展(大連)
- 2001 年 21 世紀中國藝術家年度邀請展(上海)
- 2001 年 學院派十人展(煙臺)
- 2002 年 中國當代藝術家年度邀請展(南京)
- 2002 年 “面對面”油畫國畫肖像藝術邀請展(上海)
- 2002 年 東方美術家作品交流展(北京)
- 2002 年 中國當代名家巡回邀請展 [江蘇畫刊提名](常州、蘇州)
- 2003 年 中國當代名家巡回邀請展 [江蘇畫刊提名](洛陽)
- 2003 年 “今日中國美術”展(北京)
- 2003 年 第二屆中國畫展(長春)
- 2003 年 “東方之韻”中國畫學術提名展(北京)
- 2003 年 2003 水墨狀態現代水墨研究所學術邀請展(北京)
- 2004 年 21 世紀中國當代藝術家 14 人巡回展(江蘇畫刊提名)(北京)
- 2004 年 Galerie Fraiche 畫廊(巴黎)

主要個人展

三次舉辦水墨肖像寫生巡回個展

獲獎

- “正義與和平”國際美術大展金獎
- 中國當代素描大展獎
- “民族魂·國土情”中國畫展優秀獎
- 河北省美術作品展優秀獎
- 浙江省美術作品展優秀獎

發表

學術論文及作品散見于《美術》《江蘇畫刊》《美術觀察》《國畫家》《美術向導》《藝術界》《學院藝術》《美術文獻》《東方藝術》《中國畫研究》《中國美術》《水墨研究》《新美術》《藝術探索》《人民日報》《光明日報》《美術報》《藝術狀態》等主要報刊、學術展覽集冊以及眾多水墨人物、素描人物、人物速寫等書中。

作品出版

- 《中國當代美術家作品集——王曉輝中國畫作品》
- 《水墨肖像》
- 《感受錯覺》

奔向 2008 之一 / 王晓辉

奔向 2008 之二 / 王晓辉

奔向 2008 之三 / 王晓辉

奔向 2008 之四 / 王晓辉

04/2003

依傍传统血脉的独行

評王曉輝水墨畫

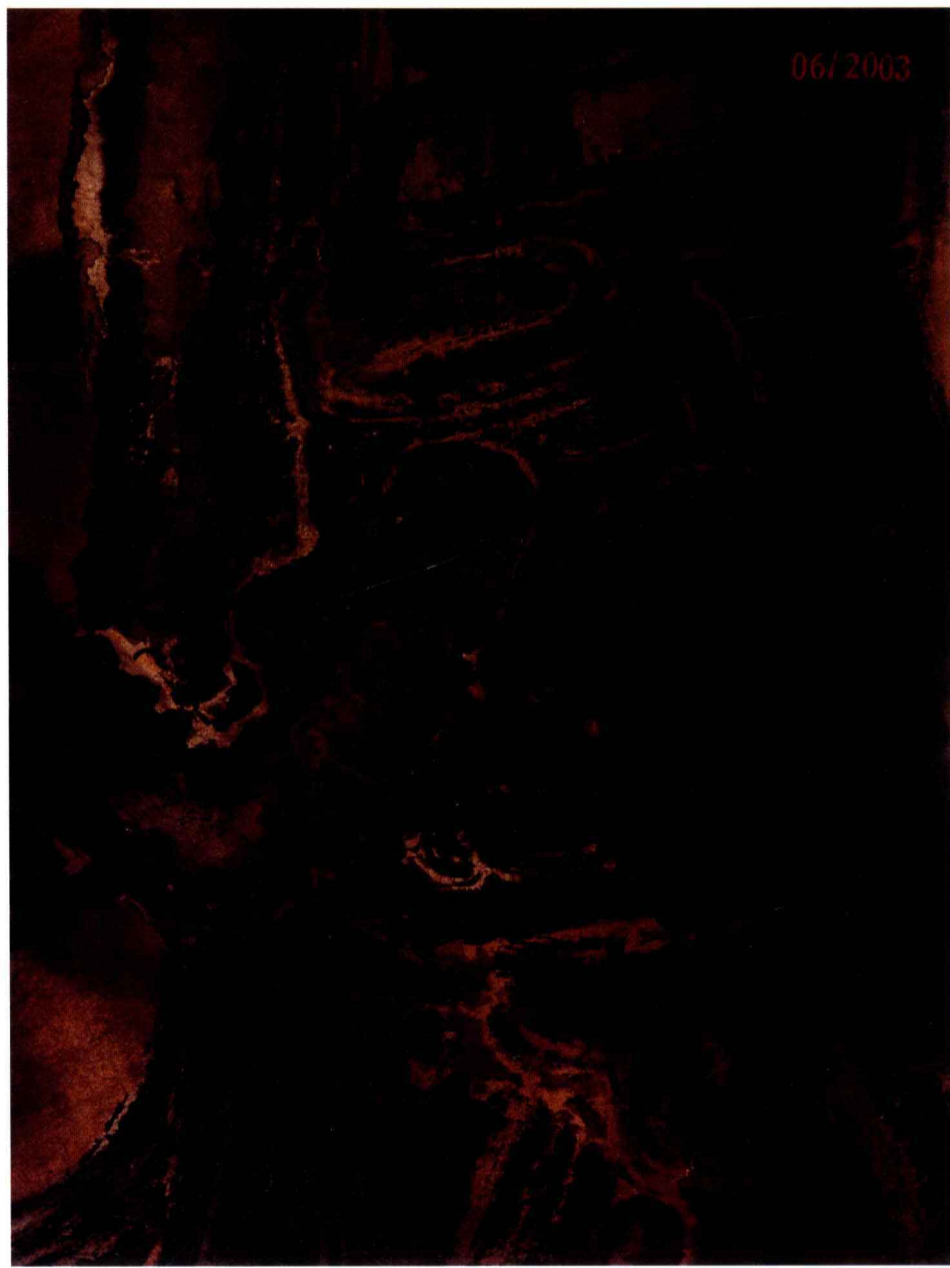
丁寧

在中國畫目前這一相對沉寂的時期裏，可圈可點的畫家委實已鳳毛麟角。人們如果稍稍有點感覺的話，當可清醒地意識到，若要在一種傳統以及現代的積淀極為豐厚和高度嚴謹的人物畫領域裏有所建樹的話，那麼，畫家就必定非有相當的潛養、過人的膽識和超常的努力不可。

王曉輝和許多銳意創新的畫家一樣，也在一種新的創造語境的不斷挑戰中思索、探究，甚至痛苦着。但是，作為一個有着深厚的學院派滋養背景的畫家，他似乎比同齡人更為自覺和深切地看重傳統的份量和依托力。一方面，傳統以及現代的人物畫的精粹總是令其時有一種壓抑無比的“痛感”，使他不得不心慕筆隨，惟恐功力和眼識不及前人。當然，畫家并不甘心於對傳統的那種亦步亦趨式的目證，儘管要做到這一點，亦已非易事，或可令不思再作進取的畫家現成地受用一生。無疑，王曉輝是更心儀於那種“大象無形”式的“心心相印”的，始終以為這才是參悟傳統的真正旨歸。因此，他絕不自閉或是自足地陶醉在筆墨範式的形似上，而總是在孜孜不倦地尋求着進一步超越和突破的契機；同時，這些年來他又決不追隨時下任何一種具有做秀性質的群體活動，一以貫之地保持了清醒、超脫而又不盲目的心態。當然，惟有在藝術家能確定其獨特的創作坐標時，藝術上的這種獨行狀態才顯得彌足珍貴。也許是沉浸於傳統或學院派的道統為時已久，王曉輝在這幾年獨行中特別地自覺於自我語言的鑄就，而且特別令人注目的是，他所凸現的是一種力度自顯的語言。應該說，就其本質而言，這已是相當先鋒的作畫之道了，祇是這種先鋒意識更內向些，更具有個人化的修養與智慧，是一種非尋常意義上的一己標榜所能比擬的獨特精神。與不免小品化或過分講求精致的做法不同，王曉輝起用了更難駕馭的大號毛筆，採納的則是更大的幅面，從而使水墨人物畫領域裏司空見慣的那種優美、淡雅有餘而氣度和力量則多少有點見弱的筆墨與構圖變得異乎尋常的剛健、強悍和大氣起來。但是，與此同時，他的畫依然不失筆墨固有的水氣淋漓和曲盡其妙的綿綿意味——這無論如何是一種令人興奮不已的筆墨的拓展和語言的深化！這也是我隔了數年之後再看其近作時有一種莫名的驚奇、欣慰和感動的原因所在。正是畫家的這種既與傳統血脉相連又與戛戛獨造的追求息息相通的狀態，為當代的水墨人物畫的邏輯遞進傳送了一種清新的訊息，依傍傳統血脉

05/2003

2003 · 呼 · 吸之一 / 王曉輝

2003 · 呼 · 吸之四 / 王曉輝

素描作品 / 王晓辉

的獨行，正是一種潛力遠大而又彌足珍貴的藝術創新，而王曉輝的具體實踐則正如一股清風或一縷亮色為當代的人物畫的前景奉獻了一種不無鼓舞性的啓示！

另一方面，王曉輝尤為注重作品的獨特的精神含量。這首先是其始終不渝的肖像化傾向。在我個人看來，在宣紙上用水墨作畫已屬非易，而若在肖似對象的同時又要有筆墨的韵味就難上加難了。作為承學于浙派人物畫精神的後起之秀，畫家除了在語言上的千錘百煉的拓展外，極為注重貼近于世態生活的寫生和直接揮灑于紙上的“傳移模寫”，往往以頗為果敢的勾勒和瀟灑的渲染表現人物的音容笑貌。模特兒幾乎是隨意而定的，都未必艷如仕女或美若天仙，而是普普通通的人，既沒有艷麗的裝扮，也沒有特別的姿態造型，一切均自然而然，不加修飾。由此，畫家營造了一個相融于現實生活常態的人物畫廊，同時也就與不少的近乎時尚化的水墨人物畫迥然有別：去掉了甜俗、輕靡、淺近和逼仄等，而強調了冷峻、凝重、深邃和宏大等。其次，畫家為了趨近和把握人物的內在精神氣質，絕少擺布對象，而是捕捉和點化人物在不經意中流露出來的性情，讓個性十足的人物躍然紙上，或默然，或憂鬱，或恬然，或愉悅……宛若我們生活中似曾相識的人們，可以面對，可以交談。再次，特別值得一提的是，王曉輝筆下的大多數人物沒有多少英雄和精英的色彩，而是我們現實生活中的芸芸衆生而已，但是畫家有時自覺為之的大筆觸和有意選取的碩大構圖卻又極為自如地使有些人物形象平添了一層不凡的品質，從而格外顯得意味雋永。并非所有大筆觸和大構圖都有內在的理由或支撐的力量，有時反而會顯露出底氣的不足。王曉輝的實踐無疑是貢獻于傳統以及現代的水墨人物畫的一種異響，也是畫家在水墨人物畫創作中的一個銳意進取的重要個案。好些年以前，我感興趣的也許祇是王曉輝的那種異乎常人的“可塑性”，他的創作潛力之大曾給我印象極深。如今，我則對其透現着傳統意蘊和現代氣勢的力作深長思之。我相信，憑藉其經年累月的默默積累和語不驚人死不休的創新意識，王曉輝在走向未來的獨行路上當有更令人興奮不已的作為。

劉慶和藝術簡歷

1961年出生于天津

1987年畢業于中央美術學院民間美術系

1989年畢業于中央美術學院國畫系獲碩士學位，現任中央美術學院國畫系副教授

主要參展

1981年 第二屆全國青年美展(北京)

1988年 四人聯展(北京)

1991年 新生代藝術展(北京)

世紀中國大展(北京)

中國畫研究院人物畫邀請展(北京)

1992年 中央美術學院國畫系教師作品展(香港)

1993年 首屆全國中國畫展(北京)

1994年 第八屆全國美展優秀作品展(北京)

1996年 中國水墨現狀展(北京)

“水墨延伸”——中國人物畫邀請展(北京)

1997年 全國中青年畫家邀請展(廣州)

中國當代名家中國畫邀請展(珠海)

'97中國藝術大展(上海)

中國當代素描藝術大展(北京)

1998年 中央美術學院國畫系作品展(北京)

1999年 “水墨延伸”——中國畫肖像作品展(北京)

都市水墨——中國當代水墨畫家邀請展(廣東、深圳)

城市的懷念(舊金山)

生命之樹(波士頓)

當代中國(柏林、蘇黎士)

第九屆全國美術展覽(廣東)

2000年 “世紀之門”——中國當代藝術邀請展(成都)

新中國畫大展(上海)

第二屆深圳國際水墨雙年展(深圳)

上海美術館收藏展(上海)

2001年 中國當代畫家作品展(悉尼)

水墨本色——當代中國畫邀請展(北京)

百年中國畫大展(北京)

水墨延伸——當代中國畫邀請展(北京)

實驗水墨二十年(廣東)

生活在此時——中國當代藝術展(柏林、漢堡)

“紙上之韻”——中、日、韓三國代表畫家邀請展(漢城)

20世紀名家邀請展(南京)

2002年 兩岸水墨畫邀請展(臺北)

中韓代表畫家邀請展(漢城、水原)

上海雙年展(上海)

第三屆深圳國際水墨邀請展(深圳)

2003年 漢城國際藝術博覽會中國主題展(漢城)

開放的時代展(北京)

今日中國美術展(北京)

中國當代藝術展(漢城)

點輻射與深入——來自紙墨的視覺表達(馬來西亞、廣東)

東方既白——20世紀中國當代繪畫展(巴黎)

主要個人展

1992年 西班牙馬德里皇家美術學院

1993年 馬德里 SEPHIRA 畫廊

1994年 中央美術學院畫廊

1995年 深圳美術館

1997年 北京紅門畫廊

2001年 清華大學美術學院

波士頓 QINGPING 畫廊

2003年 “風行水上”北京紅門畫廊

作品出版

《名家談創作》、《名家訪談錄》，個人專集《中國名畫家精品集——劉慶和》、《行走的都市》、《走近畫家——劉慶和作品集》、《名畫家陶瓷作品集——劉慶和》、《當代名家藝術觀——創作篇、教學篇》、《劉慶和人物畫寫生作品》等等。

作品收藏

中國畫研究院、深圳美術館、廣州美術館、廣東美術館、上海美術館、BHP公司、澳大利亞大使館等等。

