

写意画家 XIE YI HUÀ JIA

总编 | 岳增光

孔维克

天津人民美術出版社

写意画家

孔维克

天津人民美術出版社

孔维克

1956年6月12日生于山东汶上，祖籍曲阜。擅长中国画人物画创作，工笔、写意兼能。

代表作《孔子周游列国图》获加拿大国际水墨大赛金奖，先后被中国邮电部、国家邮政局选为电话磁卡及邮政明信片向全国发行；《公车上书》获第七届全国美展铜奖；《杏坛讲学》获第八届全国美展优秀奖；《高士图》获中国首届国画家学术邀请展国画家奖；《白英点泉》获新亚欧大陆桥全国美术作品汇展特别荣誉奖；《孔子川上观水图》（合作）应邀参加纪念孔子诞辰2550年全国美展；《孔繁森》应邀参加光辉80年人物精品画展。1990年起先后在北京、深圳、日本、新加坡、台湾、美国、韩国等举办作品联展；在曲阜、济南、澳大利亚、新西兰、北京举办个人画展；2002年应邀赴欧洲12国作艺术考察并举办巡回联展。

《美术》《国画家》《美术观察》《美术报》等全国不少重要学术刊物常对他进行专题评价和采访，海内外有影响的报刊经常对其作艺术报导；作品多次被收入各类画册、专业辞书，作品及传略入载中国美术史权威典籍《中国现代美术全集》中国画卷、壁画卷、插图卷。出版有《孔维克画集》《孔维克作品评论集》《孔维克艺术文集》等10余种专著。

1997年被中国文联、中国美协评为中国画坛百位杰出画家之一；2000年在北京举办了孔维克作品研讨会暨画集首发式；2001年在北京举办个人画展；代表作2001年入选文化部、中国美协、中国美术馆联合主办的大型美术回顾展“中国画百年展（1901—2000）”及同名画集。

现为山东省美术家协会副主席（驻会）兼秘书长、中国美术家协会会员、国家一级美术师。

丛书总编：岳增光 责任编辑：姚重庆 装帧设计：岳增光

图书在版编目(CIP)数据

孔维克/孔维克绘、——天津：天津人民美术出版社，2002

（写意画家，7—5305—1963—8）

ISBN 7-5305-1963-8

I.孔... II.孔... III.写意画 作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第(077509)号

写意画家

孔维克

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022)23283867

出版人：刘建平

北京百花印刷厂印刷

2003年3月第1版

开本：889×1194毫米 1/16 印张：2

ISBN 7-5305-1963-8

新华书店经销

2003年3月第1次印刷

印数：0001—3050

定价：18.80元

◆ 徐恩存

齐鲁文化滋润下的当下语境

——读《孔维克作品评论文集》

在一般情况下，我们是从画家的作品复原画家的自身心态、修养、品格与艺术取向的，因为作品是他心态、修养、品格与艺术取向真实可靠的流露。纵观画家孔维克的作品，即可以让我们明晰地看到一位当代画家是如何继往开来，是如何去统一传统与现代的矛盾的……这也许是近年画坛瞩目孔维克的原因，抑或是评论界关注孔维克的原因吧。

天津人民美术出版社出版的《孔维克作品评论文集》，便是上述原因的具体表现。

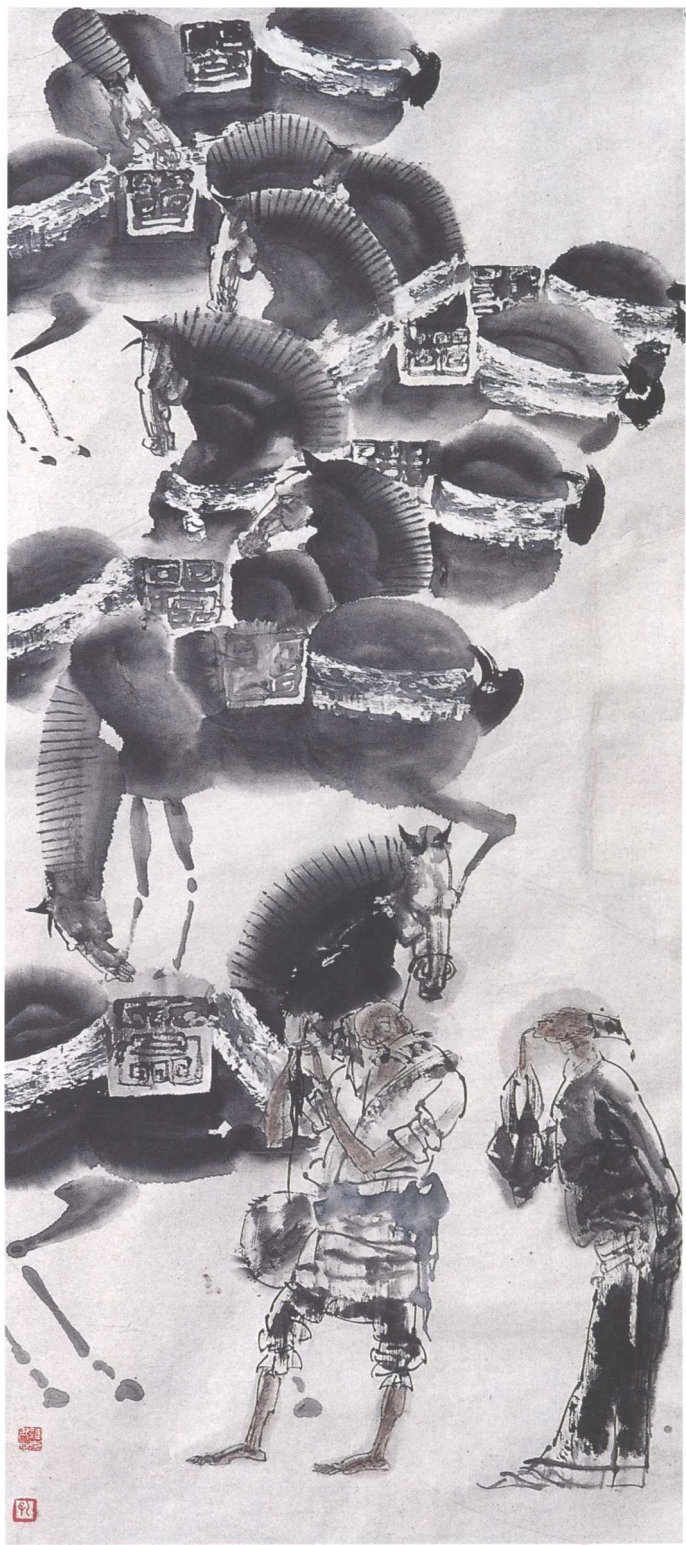
诸多专家、学者、同行都对孔维克的艺术观念、艺术实践、艺术探索及创作心态，作品背后的文化气息进行了大量而详尽的分析、评论。在这本厚厚的书中，汇集了以不同观点、方法、视角与论点进行评析的文章，全面而又客观地对孔维克的作品进行了评价。

这本书体现出这样两个不容忽视的特点：

一、近距离地研究一位当代画家，显示出一种生动、翔实而又鲜活的特点，特别是对创作动机、创作背景及审美效应的考察，具有“面对面”的真实感与贴切感。

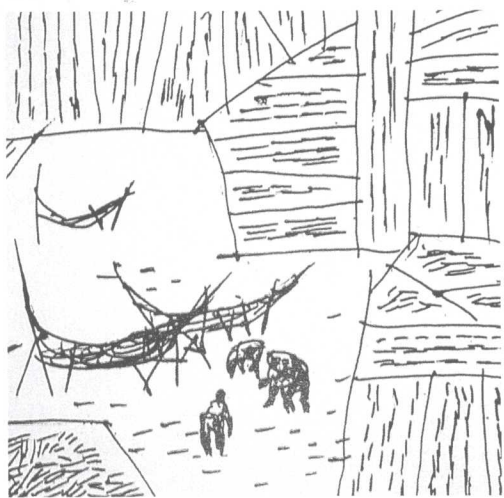
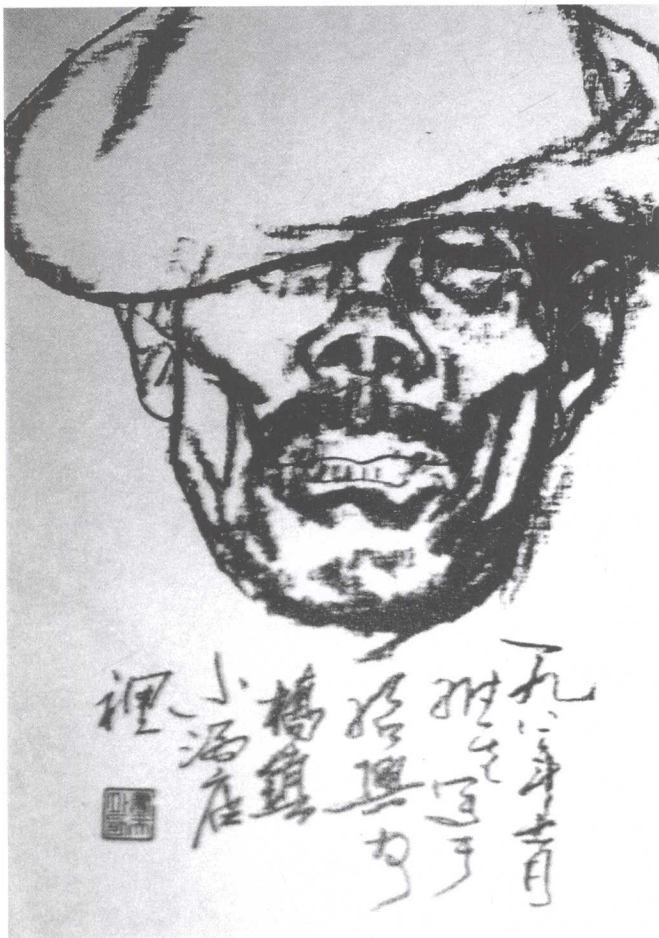
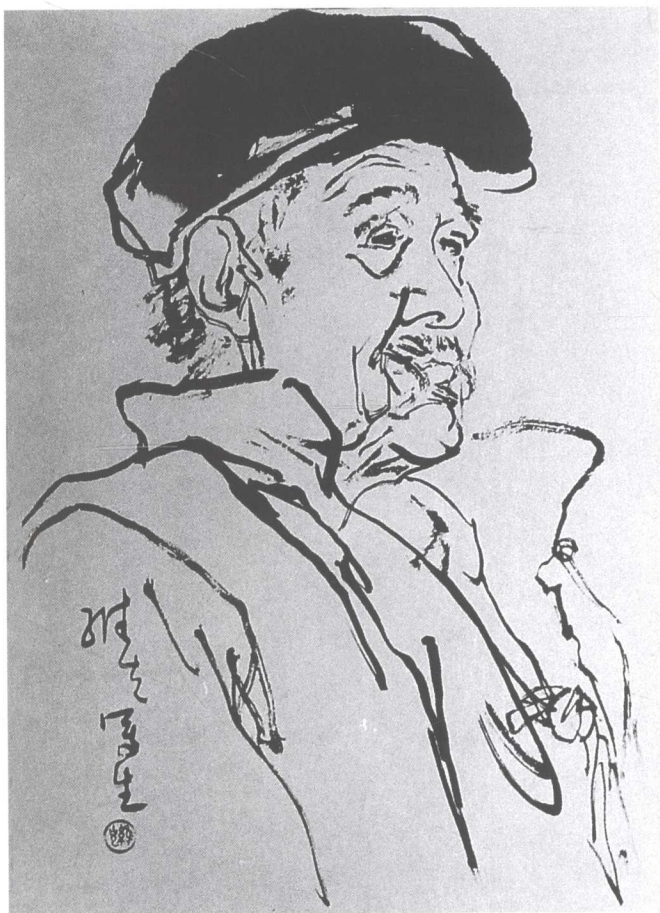
二、把画家置于“当下”语境中进行分析研究，从“转型”的特点切入，以点带面，以孔维克的作品为个案钩连到诸多的当代艺术命题，譬如传统与现代、古典与“当下”、东方与西方等，使之对孔维克作品的研究带有了对当代画坛的普遍意义。

作为新时期转型状态下的画家孔维克以一系列的作品享誉当代画坛，其创作题材包括历史的和当代的，这些都表现了一位当代

写意画家 ● 孔维克

□ 马图 136cm × 68cm 1991年

画家对历史和当代的现代性诠释。即使是历史题材，他在形式语言的运用上，也都呈现出一种强烈的当代性，从《孔子》系列、《古典诗词》系列等作品中可见，孔维克是十分清醒自己作为当代画家的角色的。他对历史题材的诸多绘画素材的运用和处理，都反映出了一种直面生活的特点，因为孔维克在创作历史题材时所作出的价值判断与审美心理判断所依据的都是当代人的价值与价值标准；而他的现实题材创作，无疑更是一种直面生活的结果，从《沐》、《故乡小调》系列等作品中可以看到，其艺术形式、语言、风格等无不是从生活现实中发现、提炼的，而那种鲜活感、诗意与魅力都标志着孔维克对现实生活的贴近与敏感，简言之，孔维克是现实生活的歌手，他讴歌现实生活中的真善美，他的绘画也正是现实生活的滋养下走向了成熟。

不少批评家都在文章中指出，必须确认孔维克绘画走向成熟的当代语境。那么，在这样一个重要的点上大家是取得了共识的：即孔维克不属于传统型的中国画家，他当属于新中国画运动的重要一员。显而易见，孔维克是在如下两个方面完善自己的艺术并建构自己的艺术空间的——首先是艺术观念的更新，其次是艺术本体上的功力。基于这两个方面，孔维克较好地解决了历史与现实、古典与当下、传统与现代的矛盾，并在实践

中建立了自己独到的形式语言秩序以及笔墨方式，尤其是强调了一种文化的自觉。这些都在无形中使之形成了孔维克作品较强的艺术风格。

同时，又由此而引出了笔墨语言自身的问题，也就是笔墨秩序问题。细察孔维克的作品，如《公车上书》、《伊秉绶》等画，其整体方式是小写意笔墨语言的展开，加上对西方绘画造型、解剖、比例的吸收与融入，因而使他的人物画形象饱满生动，更接近当代人的审美习惯。严格地说，这是一种写实表现的方式，明暗的运用，增强了画面的层次与秩序，人物因而得到了烘托，这种方法一扫传统绘画的单调、乏味与套路的重复，使他的作品更生动而富于活力。在笔墨运用中，线依然是孔维克的主要语言，孔维克的线极具书写特点，一波三折、节奏韵律恰如其分，使线本身具有极强的表现性与形式感，在不温不火的抒写中游刃有余地展示出特定的美感魅力；他无论在主题性创作还是在小品画中，其线都被置于“骨架”的地位，都在特定语境中发挥着不可替代的美感作用，他作品中的美感魅力在很大程度上得益于他的这种笔墨方式，并且由此形成了孔维克艺术鲜明的特点，创造了独特的审美境界。

《孔维克作品评论文集》分两大部分：上编是“孔维克研究及艺术评论文章选”，编辑

了近年来散见于海内外各报刊上全国诸学者研究评价孔维克及其作品的文章；下编为“孔维克作品研讨会暨《孔维克画集》首发式”，是当时在京30余位专家学者对孔维克作品艺术探讨的发言记录。这些文章和发言不仅从理论角度肯定了画家作品观念上的更新与开拓，也在笔墨技巧方面做了认真大量的分析，从画家的气质、修养、取向上评论了他的艺术特点。大家就其作品所体现的古典精神、意象造型、符号化处理、线条的流变等形式语言方面所进行的开拓性探索予以了充分肯定，同时就画家的艺术道路及其所引发的中国画面临21世纪发展的诸多问题进行了前瞻性探讨。

显然，在面对市场经济带来的大众文化时代，适时的艺术调整是符合“与时俱进”精神的。许多文章都肯定了孔维克作品定位，“雅”与“俗”在孔维克作品中不是一个对立的观念，而在画家的实践中被统一在一个完整的图式之中、虚实之中、浓淡之中、简繁之中、雅俗之间的特定美感，无疑将会覆盖着更大面积的读者群，也将使更多的人受到美的启蒙。

《孔维克作品评论文集》就总体面貌而言，是朴素的、认真的、负责的、中肯的，有肯定、有批评、亦有希望，无疑，它反映了当代画坛对孔维克的关注与希冀，也说明了孔维克的绘画艺术具有较强的现实性与当代

■孔维克与家人在一起（2001年）。

意义。这本书除文字外，还穿插了200余幅作品及作者艺术活动的资料性照片，可读性、研究性、资料性都很强，值得一提的是这本书无论装帧还是印刷方面都很有特色，非常精美。作为文字的载体它无疑更能增进阅读的愉悦感。对一个当代画家的评论，在《孔维克作品评论文集》中体现为这样三个基点：生存状态、个人体验、艺术实践。它构成了这本书的基本框架，也反映了当代美

术批评的基本视角与现实依据。本书诸家的评论与评价，是非常符合孔维克的创作实际的，它既是对孔维克的艺术创作活动的一种总结，也将启迪着他向艺术的纵深继续进行新发掘。

由“走向世界”所想到的

自上世纪80年代末始，国门打开了，许多人匆匆忙忙地走出去，许多人从从容容地走回来。一时间纷纷扬扬，人们大谈着如何“走向世界”，但仔细一琢磨感到挺新鲜：难道我们在“世界”之外吗？

实际上，自改革开放以来人们已经熟悉了这个口号式的名词，认可了一个不算新的概念，这个“世界”已经脱离了以前那个地理的、狭义的指代，大概包括世界经济、世界文化形态的意思。从这个角度上讲我们则被关在了“世界”的外面，似乎还未“走向”它。但是，文化的发展并不像经济和科技那样可以轻易地“走向”或轻松地“拿来”，这是一个让人有许多话要说却又难以说清的问题。

中国经济的腾飞并与世界“接轨”（这是如今挺时髦的说法），似乎并不困难。但作为与意识形态、社会观念相对应的艺术，与其说“接轨”，不如说“碰撞”更为合适，相比之下问题就复杂多了。东、西方两种文化在哲学上、认识论上、语言表达上尤其是精神上的差异或对立，使历史上没有哪个时代能像今天一样把文人（尤其是有历史使命感、勇于开拓的一族）推向了一个相当尴尬的境地。中国画家尤甚，我们似一群失魂落魄的人背着沉重的文化包袱千里迢迢去与西方汉子对话，可是人家却对您表述的语言和内容根本听不懂或不感兴趣。凭心而论，中国的传统绘画尤其是山水画大写意发展到今天，已经达到了一个非常高的艺术水准，即高到非欣赏者本人亲自从事这行当多年并达到相当的造诣，否则就看不懂的境界。曲高自然和寡。在中国，不仅普通人不能看懂高品位

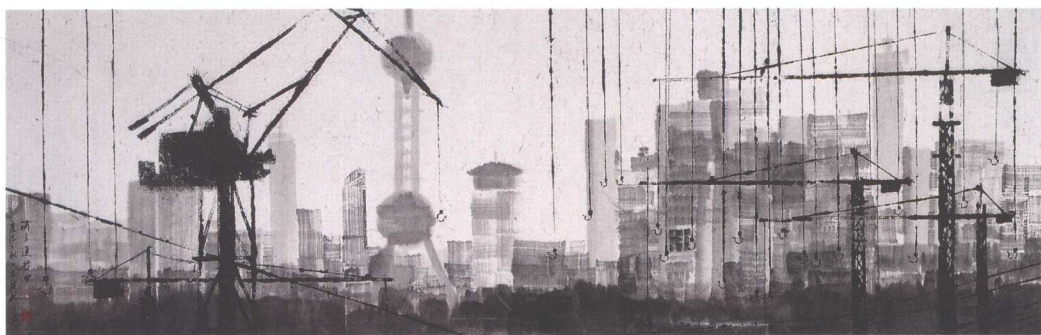
■教学示范（2000年）。

■在老家屋前的唯一一张留影（1973年）。

■信息时代——耳朵尚够用，可惜嘴一张（1999年）。

■浦东进行曲·水墨写生 45cm × 196cm 1999年

■煮茶话孔学——与孔祥楷（左二）、孔仲起（左三）在浙江衢州南宗孔府（2001年）。

■《孔子周游列国》邮政明信片首发式（2000年·曲阜大成殿）。

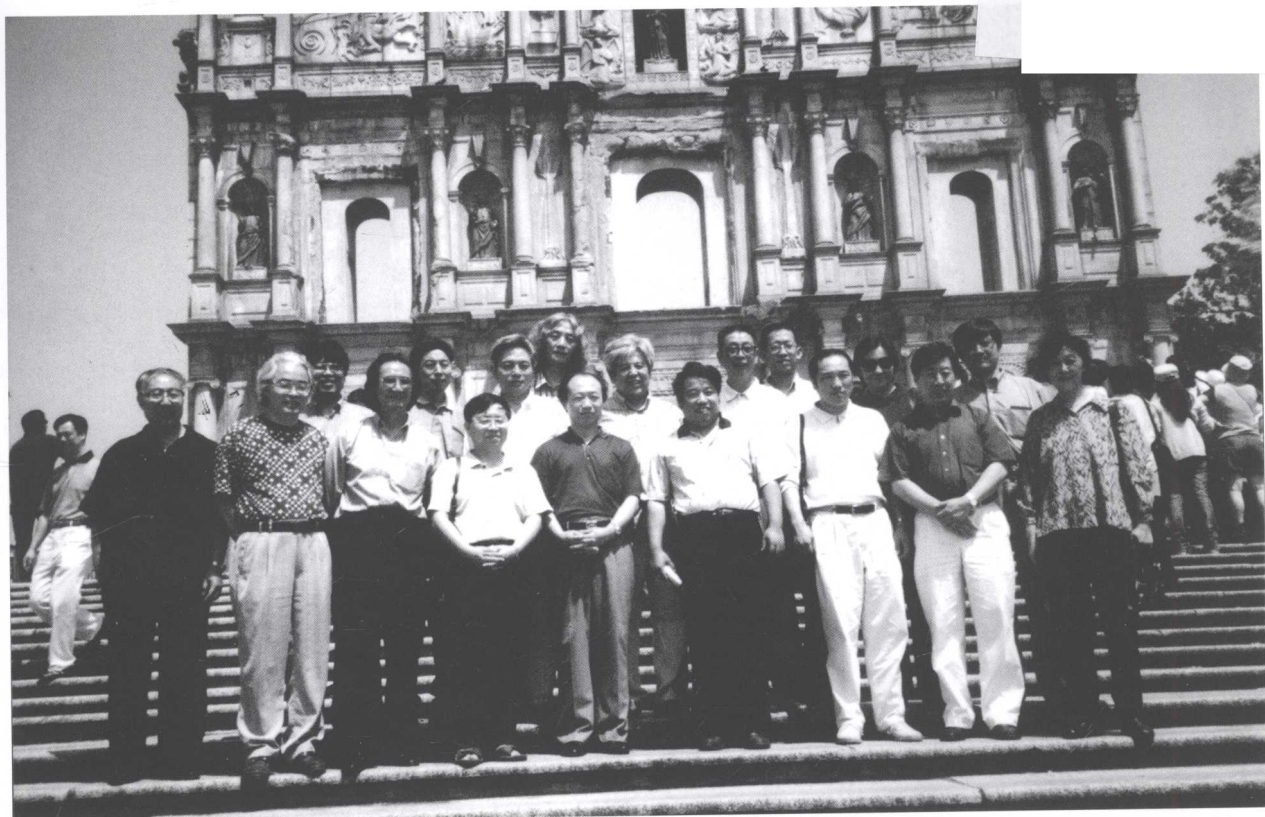

■孔维克国画人物画展开幕式（2001年·北京中国美术馆）。

■孔维克作品研讨会暨《孔维克画集》首发式（1999年·北京）。

的中国画，即使从事艺术工作或其它画种操作的画家也很难从根本上理解它。不仅花鸟、山水、人物画家之间互相很难真正理解其要旨，就人物画家来说传统型和开拓型等不同艺术观念的画家也难以真正去沟通。同为开拓型的艺术家，因进入的层面不同，也容易造成不同的隔膜。实际上中国画是在一个相当窄小封闭的圈子内互相观摩、互为知音，从中国美术馆的参观者和美术刊物的订阅者抽样调查中则可更清楚这一点（这与群众运动似的书画热是两个概念，一种文化现象的背后往往潜有多种复杂的社会因素，此现象另文专述）。您想让洋人理解它岂不更难？无论是使中国画参与世界美术的进程成为世界现代美术发展的不可分割的一部分，还是退一步说起码做到让西方人理解并接受中国画（在这个基础上才谈得上走向世界，谈得上艺术市场），首先面临着一个艺术语言的解读、艺术思潮的国际化问题。但作为民族艺术，窃以为还是要保持自己的民族特色及东方文化的精神本质，才能平等地立于世界艺术之林。这个工程是艰巨的，因为传统的中国画已经将精神和载体达到相当完善的结合，并且形成了顽固的审美定式，所以用现代观念重新审视传统并创造相适应的阐释手段是相当困难的。尽管宽松活跃的环境为我们提供了在艺术道路上多向选择的可能，但有眼光的画家应该意识到我们世纪末的一代作为转型期画家的历史使命。事实上已经有不少人在勇敢地朝前走了，其成果也越来越显而易见，尽管毁誉不一。也许洋人说不够现代，国粹者却说背叛了祖宗，成了

■ 1999年9月随中国美术家代表团在澳门回归前夕赴澳门访问（澳门·三八大牌坊）。

非驴非马、陷入两难。但这仅是在转型期和观念的冲撞中必不可少的一个必然阶段。就像魏晋、大唐美术之受印度美术浸滋，明清岭南、海上画派受西欧美术的影响一样。所谓“传统”从来就不是单一不变的僵死具象的物体，它应该是充满中华民族精神的、开放的、流动的、多维的一个“场”。人的审美疆域和接受意识其实是可以开拓、培养的，谁能断言今天不会成为以后的传统、不断开拓的探索不是明天的存在呢？

山东的美术作品近十年来在全国各种大型美展和交流活动中入选及获奖数均占上游水平，已经引起了全国美术界的关注，但还未从本质意义上参与全国美术界在上述背景下产生的美术思潮及推进历史发展的现代美术运动。其标志是这些作品入选、获奖的原因多是在艺术主题性的把握上或艺术语言的完善化上做得较地道，而不是在艺术观念的变革上受到重视。所以很少拿到最高奖，也无“划时代”“领风骚”的画家和代表性的作品出现。但可喜的是已经进入与全国美术界

交流、并经常在高层次美展中入选获奖的画家几乎全是青年人，他们在驾驭多种材料的能力、踏实的绘画基本功、对艺术的较深层次的理解上已经获得公认，这是山东美术的希望。

山东有着悠久的历史积淀，曾产生过孔子、墨子等一批举世瞩目、创造历史发展文化基因的哲人，鲁国虽只存在了数百年，但其文化的影响却穿透出了亘古的光辉，成了华夏五千年文化的精神核心。今天，我们亦应用现代思维来看待儒家思想的“中庸”，实际上它更多地呈现出辩证的色彩，正确地理解它仍有其积极意义。在跨越新世纪、跨入世界文化的时空里，我们应在艺术上作出无愧于祖先、无愧于后人的努力。

■ 在'99中国画坛百杰颁奖大会上讲话（1999年·北京）。

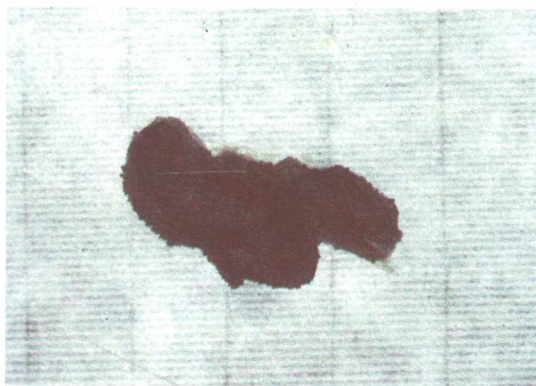

■ 孔维克画展开幕式（2001年·北京）。

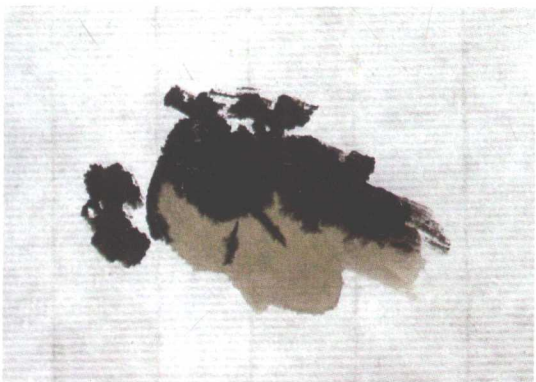

■ 接受中央电视台记者采访（2001年）。

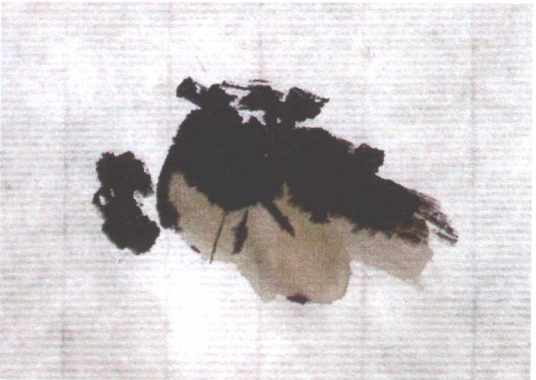
孔维克艺术创作解析（没骨仕女画法）

面部画法：①用朱砂加适当石绿（三绿）和适量水调成“肉色”，画出面部的“剪影”。注意额头、鼻子和下巴的造型。

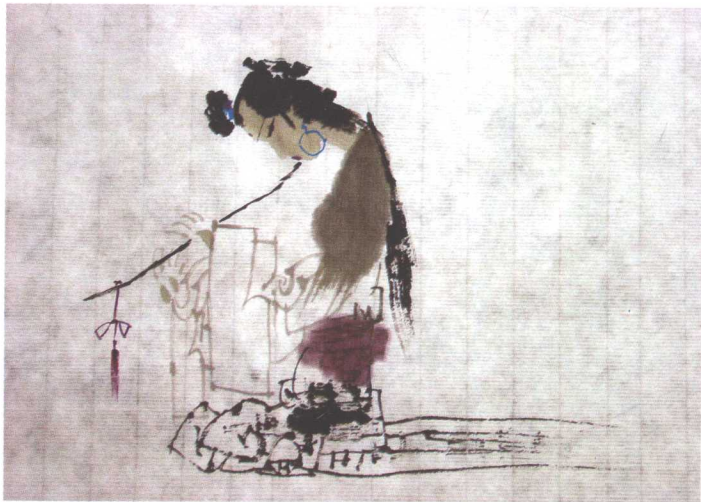
②趁湿蘸浓墨画出发髻，点出眼睛。额头与鬓角要与肉色自然地渗化在一起；眼睛趁湿画容易产生朦胧的美感。

③待干后再用挺拔的细线写出眉毛，要注意与眼的距离和角度；用胭脂调少量淡墨点出嘴，因是侧面又要表现吹箫的口型，注意不可太大。

身体画法：①要将所画人物的体态及动势有一个整体的把握。用淡墨画胸部，注意肩和胸的关系、乳房的位置和造型，不可过大或过小，以突出“古典美”。

②换浓墨勾臀部和裙裾。用笔要灵动洒脱，注意线的穿插及结构处理，同时用笔趁势皴擦。

左上图：③用没骨法写手，注意手执箫的动作；调胭脂加墨、水染出淡绛色腰带；用浓墨渴笔写箫管，浓胭脂色画出饰物。

左下图 置景：人物画妥后布景很重要，因为人总是生存于一定的环境中。所以画人物画的朋友同时须掌握一些山水、花鸟的技法，以用来补景。这幅画用没骨法写人物，背景则选取以淡墨线为主的（树）的方法来置景以形成对比，再配以淡绿色（果），更突出其“清韵”、淡雅的格调。

完成作品：画上杂树枝，勾点竹丝以丰富完善画面。最后题款、盖印。题字是中国画完成的最后一个环节，它既可使画面增色，也可使之失色，所以画画的朋友练好书法很重要。如题字不擅长，不妨先题“穷款”。

□杏坛讲学 230cm × 170cm 1994 年

长恨歌
 施李宝开日
 秋雨梧桐叶落时
 白居易诗
 孔维克画

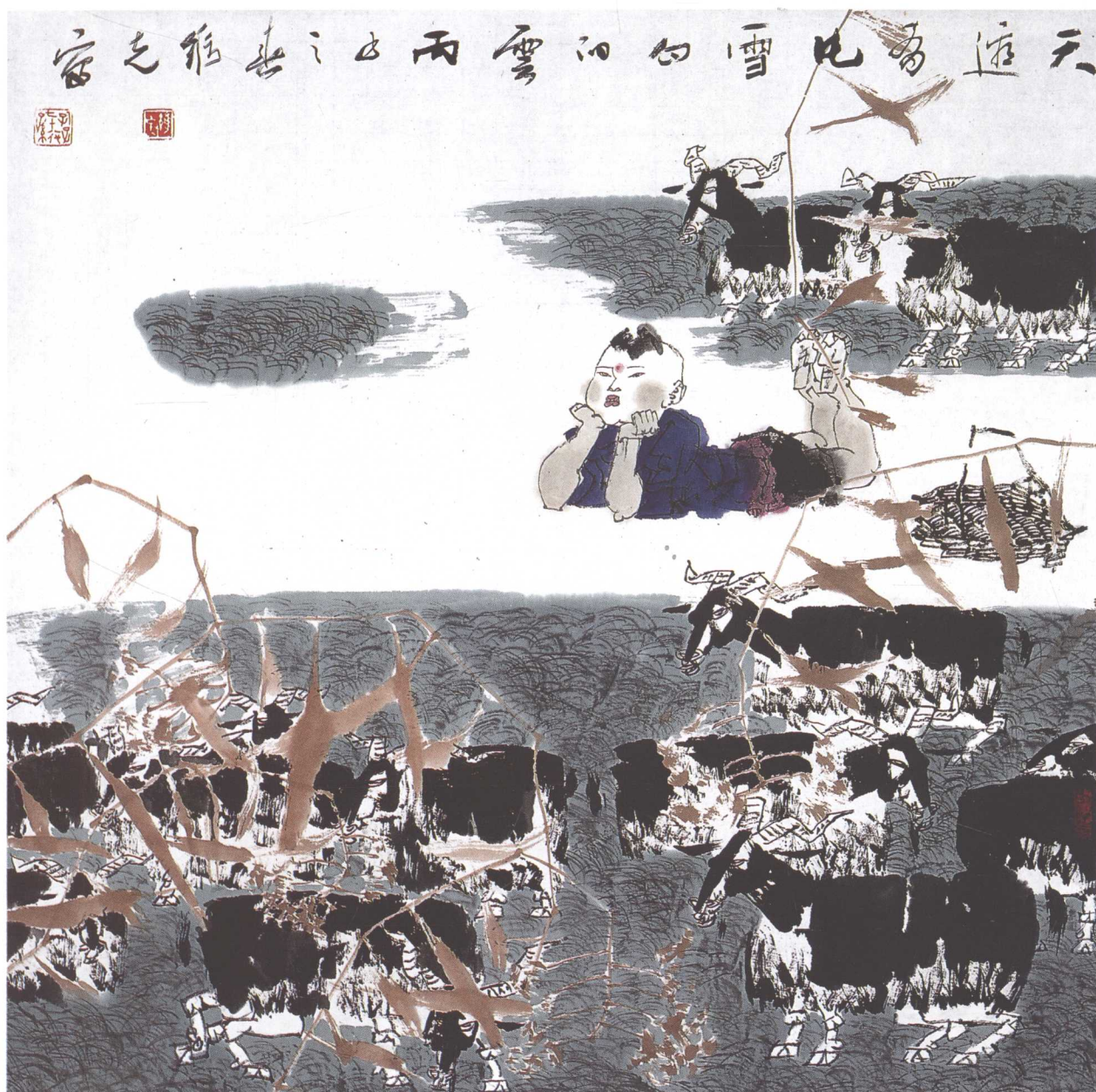
□长恨歌 45cm × 25cm 1996年

□沂蒙小调·等姥姥 68cm × 68cm 1996年

□沂蒙小调·艳阳天 45cm × 45cm 1996年

童年忆趣·天边有片雪白的云 68cm × 68cm 1996年

写意画家 ● 孔维克