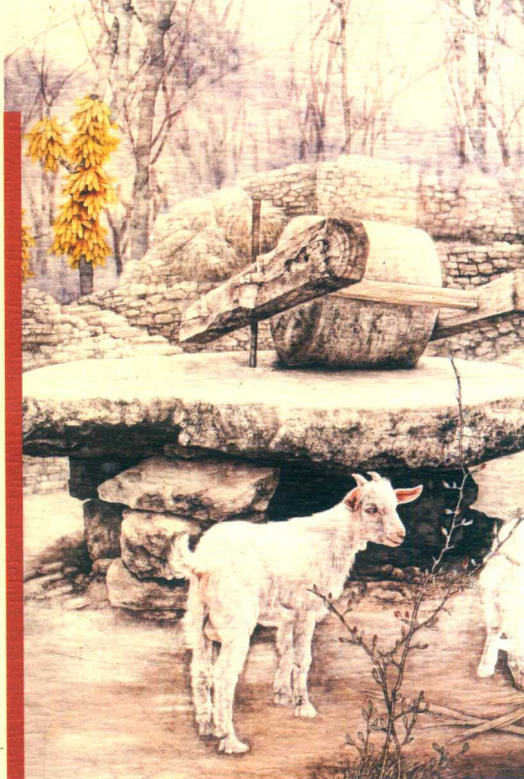

沂蒙画派概论

庄乾坤 编著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

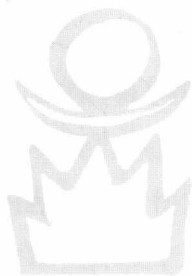

庄乾坤
编著

沂蒙画派概论

山东人民出版社·济南

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

沂蒙画派概论/庄乾坤编著.——济南:山东人民出版社, 2018.3

ISBN 978-7-209-11384-7

I. ①沂… II. ①庄… III. ①中国画—画派—山东 IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第053802号

责任编辑:王海玲

装帧设计:李海峰

沂蒙画派概论

YIMENG HUAPAI GAILUN

庄乾坤 编著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东人民出版社

社 址 济南市英雄山路165号

邮 编 250002

电 话 总编室 (0531) 82098914

市场部 (0531) 82098027

网 址 <http://www.sd-book.com.cn>

印 装 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

经 销 新华书店

规 格 16开 (170mm × 240mm)

印 张 23.25

字 数 270千字

版 次 2018年3月第1版

印 次 2018年3月第1次

印 数 1—35000册

ISBN 978-7-209-11384-7

定 价 56.00元

如有印装质量问题,请与出版社总编室联系调换。

序

以画家何乃磊为代表的乡土画派，长期活跃在沂蒙山区，又走出沂蒙山区，以他们的作品和成熟的思考，登上当代中国画坛，逐步形成“沂蒙画派”。他们的作品以淳厚的气质、朴素的语言、单纯的形式与娴熟的技巧，彰显了鲜明而又强烈的精神理想和审美取向，洋溢着浓郁的现实生活气息以及艺术的“中国经验”。作品内在精神充实、饱满，外在形态清新、丰富，以生机蓬勃、祥和自然享誉画坛，成为一个时代的缩影和艺术转型期的重要标志，为人们津津乐道。

沂蒙画派整体阵容及实力日渐形成，从稚嫩走向成熟，是一个唤醒自我意识的过程，一个回归到艺术自觉的过程。它的经验与启悟对整个中国画坛有着独特的意义。

一部中国美术史，从古至今数千年中，画派林立。仅以近现代而言，便有长安画派、金陵画派、海上画派、岭南画派，乃至黄土画派、漓江画派、关东画派等等。而以乡土风情、民俗文化为特点的沂蒙画派却有着自己的艺术特点与意蕴魅力。

沂蒙画派的倡立者、引领者、组织者何乃磊与他的同道们，从一开始便要求自己在回到传统的同时，要走出传统，在面对日新月异的现实生活时，要艺术地表现自己由衷的感受。所以，他们不是一般地画风情、民俗，也不是一般地讴歌素朴纯真。与其他画派不同的是，他们着力避免绘画时尚与流行的概念符号，坚决摒弃“伪文人心态”的矫情造作与无病呻吟。他们的突出之处是，在作品中，不约而同地集中体现文化历史、时代精神、个人体验的综合特点，并在这一前提下，向中国文化根脉、儒家文化以及“天人合一”的人文情怀深入掘进。因此，沂蒙画派的作品主要反映了山乡情致，其人物与环境、意象与氛围、技法与情景，乃至画面细节——沂蒙小推车、石磨盘、石碾盘、石板小径、田边地角、柿子南瓜等物象的描绘，都笼罩着齐鲁山乡的色泽，诠释了著名的《沂蒙小调》所涵盖的深情与境界。人们从中领悟到返璞归真、淳朴厚重的“古风”与现代性的人文演绎。

沂蒙画派，不是空洞的称谓，不是勉强为之的冠名，因为他们的作品不论人物、山水、花鸟，都指向生命与自然、历史与现实、现实与未来的齐物而纯真的忘我境界。他们“以技入境”的创作过程，透出浑朴、拙厚、含蓄、混沌之美，焕发出齐鲁文化源远流长的流风神韵。

何乃磊与几十位画家的作品，体现的是对“中国经验”的发扬与光大，是对齐鲁文化传统的认知与运用，开拓出自身独特的思维空间和绘画天地，并使之成为一种“审美优势”。

沂蒙乡情——石屋、小路、矮墙、柿树、山花等意象——的形式、语言，表现了沂蒙画家们在现实生活中得到的启悟，并由此推衍出如此多样、如此广阔而又存在于现实之中的诗意世界。这是沂蒙画派的贡献，也是沂蒙画派的收获。它给当代绘画的启示是：现实世界是极其丰富的，除物质世界外，还有一个精神世界，它们多姿多彩、生生不息、生机蓬勃。

沂蒙画派的作品，不是同类山乡风情作品的重复表现，而是充满地域特色与文化意蕴的“天人合一”的新世界。尽管它们带有乡土特征，但其意义是现代的，体现的是“中国经验”。

由此可见，沂蒙画派孜孜以求的是营造一个现代人的精神家园。

沂蒙山，对艺术家而言，是艺术创作的圣地，以它为核心，凝聚了多方位与多元的文化精神要素。一方水土养一方人，从特定意义上说，这可以理解为一种“宿命”，注定如此，注定了生命与艺术一体化的走向，也注定了生命活力与创造力的爆发。而且，沂蒙山又是一种自我态度和积极精神的表现。

沂蒙山为沂蒙画派提供了强大的精神资源和精神力量。在今天，有谁能像沂蒙画派的画家们那样，把乡情高度意象化、象征化，成为精神灵魂的印记？他们如此执着而又如此诚挚，真是难能可贵。

这是沂蒙画派的可敬之处，也是弥足珍贵的情感表达。在一个科技至上的时代，对于生活在工具理性中的现代人来说，这种乡情的呼唤无疑是一种提醒；对于寻找“家园”的现代漂泊者来说，也有着警示、抚慰与引导的意义。那就是，乡土是我们的原乡，我们从那里出发，浪迹天涯，依然千思万缕地怀念她；在历经世事风雨后，尤其感受到她对我们生命无穷无尽的大爱；有了她，我们的生命之树才能常青。

任何富有活力的艺术作品，都有其精神源头和力量支撑。沂蒙画派的作品，其感性经验、意象选择、内心世界、情绪意蕴、感性生动的生命形式以及“集体无意识”，不仅来源于沂蒙的孕育、启迪，而且得到了沂蒙的肯定。经验告诉我们，艺术并非某种神秘禀赋，它来自我们立足的土地，来自历史的赋予以及对未来的理想与憧憬。

沂蒙画派是改革开放近四十年的产物，他们借助历史转型与大时代风云的助力，顺势而起，成绩斐然。

“一切皆流，无物常驻。”生命就是超越，生命在永恒的超越、变

化中，显出不同的样态，构成不同的生命形式。

沂蒙画派在乡土中崛起，也必将在乡土中充实和壮大起来，并循着生命—艺术一体化的道路，在当代文化语境、传统民俗的深厚基础上，保持情感的纯正、态度的诚恳、艺术的质朴，以创造人与自然的和谐之美。这是因为他们直接从民族原生态中撷取艺术灵感，以超越社会功利的审美意识，向生命的永恒精神逼近，其作品必然传达出抒情感性的生命形式。

艺术的成就，不是单纯技巧运用的结果，而是一种对于复杂生命律动的把握。唯其如此，才能接近生命意义的本体，才能表现“天地之性”和由此产生的“气质之性”。

在艺术的自觉中，沂蒙画派必将攀上新的高度，其生命之树也必然越来越枝繁叶茂，四季常青！

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized Chinese characters: '徐' (Xu), '兴' (Xing), and '存' (Cun).

（作者为画家、著名美术评论家、《中国美术》主编）

目 录

1 序

1 第一章 绪 论

9 第二章 沂蒙画派的形成与发展

10 第一节 沂蒙画派的基本概念与现状

19 第二节 沂蒙画派产生的文化渊源

58 第三节 沂蒙画派发展的群众基础

69 第三章 沂蒙画派的艺术主张

71 第一节 坚守沂蒙乡土

76 第二节 抒发沂蒙情怀

81 第三节 弘扬沂蒙精神

85 第四章 沂蒙画派的艺术风格与美学特征

87 第一节 写实的笔调

91	第二节	朴实、细腻的艺术语言
106	第三节	敦厚、质朴、宁静的生活意境
113	第四节	浓郁、厚重的乡土文化气息
123	第五章	沂蒙画派的价值追求
126	第一节	沂蒙画派崇高价值追求的内涵
128	第二节	沂蒙画派崇高价值追求的文化背景
134	第三节	沂蒙画派崇高价值追求的美学意义
137	第四节	沂蒙画派崇高价值追求的时代意义
141	第六章	沂蒙画派的图腾崇拜
142	第一节	图腾崇拜的文化意义
145	第二节	沂蒙画派图腾崇拜的精神内涵及其作用
153	第七章	沂蒙画派存在的问题与发展方向
154	第一节	沂蒙画派存在的问题
160	第二节	沂蒙画派的发展方向
175	第八章	沂蒙画派部分代表作品赏析
176	文质相兼 画意相生	
	——何乃磊作品赏析之一：《蒙山十月》	
181	情到深处 画意悠悠	
	——何乃磊作品赏析之二：《悠悠蒙山情》	
185	天地内美 大爱无言	
	——何乃磊作品赏析之三：《春晓初动》	

- 190 干裂秋风 润含春雨
——何乃磊作品赏析之四：《飒飒金风润山乡》
- 194 悠悠沂蒙 金秋飒爽
——何乃磊作品赏析之五：《请到沂蒙看金秋》
- 200 深邃旷远 腕底风云
——朱仕明作品《孟良崮下祥云起》赏析
- 205 大俗大雅 另辟蹊径
——庄肃伟作品《故园秋色》赏析
- 209 任重道远 厚积薄发
——李忠恩作品《沂山秋韵》赏析
- 212 拙朴厚重 大气内美
——张美忠作品《秋到沂蒙》赏析
- 215 情景交融 静穆苍茫
——李长庆油画作品《蒙山雪》赏析
- 218 工写之间 灵动蕴藉
——王玉山作品《晴雨》赏析
- 222 沂蒙山脉多奇崮
——解植军作品《留云崮》赏析
- 225 在寂寞中前行
——陈伟虹作品《沂河清韵》赏析
- 229 第九章 沂蒙画派创始人、相关人物及主力画家
- 230 第一节 沂蒙画派创始人——何乃磊
- 236 第二节 沂蒙画派相关人物
- 250 第三节 沂蒙画派主力画家

303	第十章 名家述评沂蒙画派
304	诱人的梅 ——走进何乃磊的画 许麟庐
307	田园情韵扑面来 ——何乃磊作品赏读 丁雪峰
310	为沂蒙画派点赞 于钦彦
313	以宗教般的虔诚表现沂蒙 王界山
319	加强修养 追求本真 毛同恺
322	沂蒙画派 让人想家 庄乾坤
330	“沂蒙风情”何乃磊国画展及学术研讨会专家发言摘要
343	第十一章 沂蒙画派大事记
358	后 记

绪论

沂蒙画派是一个具有鲜明地域文化特色的当代画派，完全符合学术界关于画派概念的界定，具备完整、明显的学术特征。

以2015年10月30日由文化部、重庆市人民政府主办的“中国精神·民族魂——中国知名画派邀请展暨艺术机构联展”为标志，沂蒙画派跻身当代十大知名画派，并在全国产生初步影响。

“沂蒙画派”概念的提出，始于2008年出版的日照作家许家强先生等撰写的散文体传记《他从沂蒙走来——何乃磊与沂蒙画派》。后来，这一概念得到一些著名美术理论家、画家的认可，如许麟庐、刘大为、朱全增、李魁正、王界山、邵大箴、薛永年、王镛、徐恩存、孙克、尚辉、夏硕琦、丁雪峰等，都对沂蒙画派及画派创始人给予热情关注和高度评价。中国书法家协会理事、山东省文学艺术界联合会党组书记于钦彦也对沂蒙画派给予充分肯定。他认为，无论从画派作品的风格特征，还是从题材内容来看，这一概念都是站得住脚的，且沂蒙画派已经成为客观存在。他亲自撰文《为沂蒙画派点赞》，对沂蒙画派进行阐述。为了更好地鼓励、指导沂蒙画派的发展，于钦彦先生亲手推动，将沂蒙画派纳入“官方认证体系”，由山东省文学

艺术界联合会发文批准，于2011年3月成立山东沂蒙画派研究院，何乃磊任院长。2012年3月17日，山东省首个以地域特征命名的当代画派正式宣告成立。沂蒙画派在地理范围上涵盖了山东省南部地区，包括日照、临沂、潍坊、淄博、泰安、枣庄、济宁、莱芜等八个市，汇集了大沂蒙地区近百名画家。加入沂蒙画派的画家，秉承沂蒙精神，尊崇“刻苦、奋进、奉献、担当”的价值追求，弘扬崇文尚义之风气，履行文化责任，担当文化使命，开始了新的探索与征程。沂蒙画派以弘扬沂蒙精神为主题思想和精神动力，以大沂蒙地区的风土人情为题材，以中国画的工笔、小写意技法为主要表现形式，涵盖人物、山水、花鸟等各种艺术体裁，同时容纳部分油画、水彩画，创作了数百幅展览作品，从不同的角度展现了沂蒙风貌。2014年10月16日至19日，“沂蒙颂——沂蒙画派作品展”在中国人民革命军事博物馆举办，引起首都美术界的高度关注，得到全国人大常委会原副委员长何鲁丽、中国美协主席刘大为的赞赏和社会各界的广泛认同。2015年10月30日至11月3日，由文化部、重庆市人民政府主办的“中国精神·民族魂——中国知名画派邀请展暨艺术机构联展”在重庆国际博览中心开幕。此次展览共邀请了全国十个当代知名画派，沂蒙画派应邀参展，并以鲜明的艺术特色赢得专家和广大观众的赞誉。中国当代画派联谊会主席、黄土画派创始人、著名画家刘文西先生也对沂蒙画派给予高度赞扬。沂蒙画派成为山东省的重大文化品牌和展现山东形象的文化名片。

理论在实践中产生，实践需要理论指导。沂蒙画派经过六年多的实践和发展，取得了一些基本的成果、经验，也产生了一些问题，更存在一些疑惑，需要从理论上剖析、梳理、总结、提炼，并释疑解惑，探讨今后的走向。没有理论指导的画派，就像没有罗盘的航船，随时都会迷失方向。所以说，理论建设是画派建设的一个重要组成部分，画派发展了，相应的理论研究也要跟上。

本书坚持以习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话和在全国第十次文代会、第九次作代会上的讲话精神为指针，倡导沂蒙画派弘扬主旋律，努力创作传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品；倡导画家努力追求德艺双馨，通过创作更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求，彰显信仰之美、崇高之美。

正是基于这种思想认识，本书最鲜明的特点和创新，是提炼出沂蒙画派的价值追求和图腾崇拜，强调画派的精神内涵和文化担当。在古今中外画派研究史上，关于画派艺术追求、艺术风格的研究比比皆是，唯独少人研究画派的价值追求和图腾崇拜。其他画派可以不讲价值追求，而沂蒙画派必须讲！因为沂蒙地区是一个特殊的地理文化概念，有其特殊的历史渊源和时代背景，产生了特殊的文化现象，炼化出佛骨舍利般宝贵的沂蒙精神，在中华民族精神史上闪耀着绚丽夺目的光彩。本书结合沂蒙画派产生的文化土壤、思想背景、画家的精神状态、作品的思想内涵，提炼出沂蒙画派的“八字价值追求”（刻苦、奋进、奉献、担当）和画派的图腾崇拜，旗帜鲜明地提出沂蒙画派是沂蒙人的画派，理所当然地具有沂蒙人的精神境界、沂蒙人的担当情怀，突出强调画派的思想性、画派的文化担当。这是本书与其他画派研究著作的不同之处。

本书自始至终洋溢着对地方文化和地方精神的自豪。沂蒙，是一个地理概念，更是一个特殊的精神概念，它包含强大的精神支撑力。沂蒙人，就是要讲究一股精气神。特别是沂蒙文化人，更要强调精神的力量，更要善于运用沂蒙精神鼓舞自己，以沂蒙精神作为战胜困难、创造奇迹的法宝。丢掉了沂蒙精神，就是丢了魂，丢了最宝贵的财富。研究沂蒙画派的过程，也是一次经受教育的过程，尤其是在研究一些老艺术家的艺术经历、奉献精神 and 沂蒙画派艺术主张、价值追求的过

程中，研究者深受感染和激励，经历了一次崇高精神的教育、洗礼，增强了奉献、担当的意识，增添了刻苦研究、奋发图强的动力，决心为沂蒙画派提供具有一定高度、深度的理论支撑，引导沂蒙画派健康发展，为大沂蒙地区文艺事业尽到自己的一份力量。因此，本书字里行间自始至终贯穿着一股喷薄奔放、昂扬向上的激情。

本书突出强调沂蒙画派的“方颜”，即乡土特色，提出“沂蒙生活场景画”的概念。自全球化浪潮袭来，某些中国人对自己的文化产生了自卑自弃的心态，特别是地域性的乡土“方颜”，更是被拥有过它、享用过它、受益于它的人们所鄙视，所嫌弃，文化自信日渐式微。而在失去文化自信的背后，是传统价值体系的毁灭。本书强调“方颜”，是对乡土文化的高度自信。“沂蒙生活场景画”中包含着乡土社会纯朴宁静的心态，天然有序的伦理，醇厚温馨的风尚，展现出中国乡土社会几千年沉淀下来的宝贵的传统价值追求。描绘生活场景的画作自古有之，但是色调、笔法相对而言比较简单，且没有成为一个学术概念。到了沂蒙画派，描绘生活场景的画作得到极大的丰富、完善，画面容量大，色调、笔法丰富多彩。沂蒙画派创始人何乃磊先生依据自己独特的生活体验和审美视角，对沂蒙农家生活基本要素进行提炼、概括、组合，创造出一幅幅敦厚、质朴、宁静的“沂蒙生活场景画”，“方颜”鲜明，呈现出浓郁的沂蒙乡土特色，且完全成熟、定型，一看就知道是“沂蒙的”。“沂蒙的”，为其地域风格、乡土特色设定了属性，与众不同，明显区别于“放之四海而皆准”的“普通画”。正如法国著名哲学家、评论家丹纳所言：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确的设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”^①本书将沂蒙画派的艺

① [法] 丹纳：《艺术哲学》，傅雷译，江苏文艺出版社2012年版，第14页。

术主张、风格特征放在沂蒙地域文化和特定时代背景下进行研究，既做了纵向的梳理，又做了横向的比较，同时结合其作品，对其艺术主张和风格特征进行详细解读，立体地呈现沂蒙画派的艺术主张和艺术风格。这是本书最为突出的特色。

当下，“乡愁”一词成为流行语，而“乡愁”究竟有什么意义，为何被那么多人经常挂在嘴边？本书阐释了“乡愁”所蕴含的文化价值，进一步突出了沂蒙画派所展现的乡土文化价值。在一日千里的现代化进程中，面对渐行渐远的乡愁，画家的担当情怀在升腾。这种情怀，体现在每一张画中。石头垒砌的沂蒙山村，看似贫困落后，却承载着深厚的文化价值，浸润着浓厚的亲情故谊，演绎着自然社区千百年不曾破灭的天理人伦、公序良俗。构架小山村的石头是冰冷的，但是流淌在石头间的故事是温热的，传递在石头间的人情是温馨的，笼罩在石头间的传统的社区伦理、序俗是温润的。当今，人与人之间如何做到和睦相处？人类如何与自然和谐相处？人类如何才能重新走进自然、亲近自然、尊重自然、反哺自然？为什么小山村里会存在人类淳朴的精神世界？当代城市人如何才能在小山村里重拾宁静、恬淡、淳朴的原本心性？如何重构现代城市社区伦理、序俗？当人们跟随画家的笔墨走进沂蒙山村，走进石板小径，走进石头院落，沂蒙山村蕴藏的文化价值便凸显出来，那一道道石头墙、一拱拱石桥、一弯弯石径、一曲曲山溪，便成了美的凝固。

本书在最后一章指出沂蒙画派存在的问题以及今后的努力方向。本书十分坦率地指出沂蒙画派存在的问题，不遮掩，不回避，直击要害。其中有些问题也是当今中国美术界存在的共性问题，比如写生水平不高而导致“越写越生”的问题，素材储备不足的问题，创新不足的问题，作品雷同的问题等等。本章提出“写生五个要领”——“写生”“写细”“写熟”“写气”“生写”。本书还总结了绘画布局的规律，