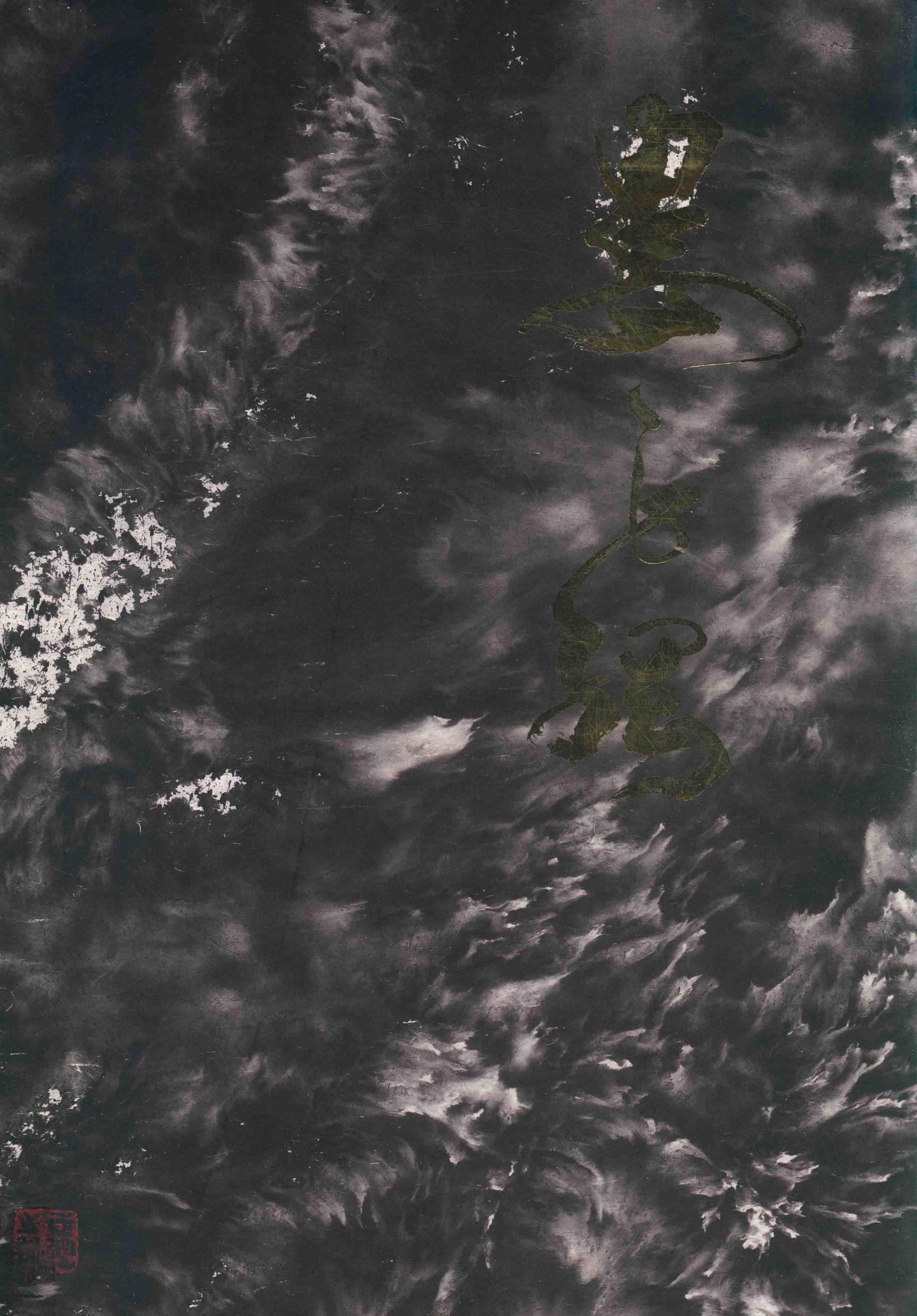

紅印

中国当代名家画集

娄正纲

人民美术出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集. 姜正纲 / 姜正纲绘. — 北京 : 人民美术出版社, 2016.7
ISBN 978-7-102-07507-5

I. ①中… II. ①姜… III. ①绘画—作品集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第166037号

中国当代名家画集
姜正纲

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: 67517601 67517602
邮购部: 67517797

责任编辑 纪欣 刘士忠
责任校对 马晓婷
责任印制 王志戎
制版印刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
经 销 全国新华书店

2016年7月 第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27
印数: 0001—1300册
ISBN 978-7-102-07507-5
定价: 380.00元

版权所有 侵权必究

姜正綱

目 录

健步走在传统与现代结合的道路上

——娄正纲的艺术创作 .....邵大箴 1

评娄正纲艺术 .....朱青生 3

飞逝的花 1990年 52cm × 65cm 9

古 香 1990年 65cm × 66cm 11

汉 香 1990年 65cm × 80cm 13

古韵新姿 1990年 65cm × 80cm 15

花 馨 1990年 65cm × 80cm 17

春秋的风 1990年 65cm × 91cm 19

时空之情 1990年 65cm × 80cm 21

远古呼唤 1990年 65cm × 80cm 23

天使之声 1990年 65cm × 80cm 25

黄 土 地 1990年 65cm × 91cm 27

醉 月 1990年 80cm × 60cm 29

花 施 1990年 65cm × 80cm 31

光 阴 1990年 200cm × 300cm 33

源远流长 1990年 200cm × 300cm 34

远古薰风 1990年 134cm × 266cm 37

无涯——黄山 1997年 96cm × 132cm 39

淡远——桂林山水 1997年 127cm × 127cm 41

得月——庐山 1997年 96cm × 132cm 43

静寂——武陵源 1997年 127cm × 127cm 45

瞬间与永恒 2000年 116.7cm × 91cm 47

燃烧的记忆 2000年 91cm × 116.7cm 49

日月同辉 2000年 100cm × 100cm 51

命 运 2000年 100cm × 100cm 53

共 生 2000年 116.7cm × 91cm 55

日 出 2000年 91cm × 116.7cm 57

自由的天空 2000年 91cm × 116.7cm 59

梦 2 2002年 100cm × 100cm 61

梦 3 2002年 100cm × 100cm 63

梦 5 2002年 100cm × 100cm 65

梦 8 2002年 91cm × 116.7cm 67

梦 11 2002年 100cm × 100cm 69

和合 2 2003年 144cm × 75cm 71

和合 31 2003年 144cm × 75cm 73

和合 49 2005年 144cm × 75cm 75

和合 89 2005年 144cm × 75cm 77

和合 91 2005年 144cm × 75cm 79

日月同辉 17 2010年 128cm × 128cm × 2 80

日月同辉 18 2010年 128cm × 128cm × 2 82

日月同辉 19 2011年 128cm × 128cm × 2 84

日月 29 2008年 144cm × 75cm 87

日月 38 2008年 144cm × 75cm 89

日月 39 2008年 144cm × 75cm 91

日月 45 2008年 144cm × 75cm 93

日月 46 2008年 144cm × 75cm 95

日月 48 2008年 144cm × 75cm 97

日月 50 2008年 144cm × 75cm 99

日月 59 2008年 144cm × 75cm 101

日月 64 2008年 144cm × 75cm 103

日月 82 2008年 144cm × 75cm 105

日月 97 2008年 144cm × 75cm 107

日月 101 2008年 144cm × 75cm 109

日月 106 2008年 144cm × 75cm 111

日月 3 2008年 144cm × 75cm 112

日月 4 2008年 144cm × 75cm 113

日月 11	2008年	144cm × 75cm	114
日月 12	2008年	144cm × 75cm	115
日月 99	2008年	144cm × 75cm	116
日月 100	2008年	144cm × 75cm	117
日月 107	2008年	144cm × 75cm	118
日月 108	2008年	144cm × 75cm	119
自然 6	2008年	128cm × 93cm	121
自然 15	2008年	128cm × 93cm	122
自然 16	2008年	128cm × 93cm	123
自然 60	2008年	128cm × 93cm	125
自然 123	2008年	128cm × 93cm	127
自然 18	2014年	240cm × 125cm	129
自然 19	2014年	240cm × 125cm	131
自然 31	2014年	240cm × 125cm	133
自然 32	2014年	240cm × 125cm	135
自然 34	2014年	240cm × 125cm	137
自然 35	2014年	240cm × 125cm	139
自然 44	2014年	240cm × 125cm	141
自然 59	2014年	240cm × 125cm	143
自然 L2-3	2014年	240cm × 250cm	144
自然 L2-6	2014年	240cm × 250cm	146
自然 L2-7	2014年	240cm × 250cm	148
自然 L2-9	2014年	240cm × 250cm	150
自然 L2-10	2014年	240cm × 250cm	152
自然 L2-16	2014年	240cm × 250cm	154
自然 L2-19	2014年	240cm × 250cm	156
自然 L4-3	2014年	240cm × 500cm	158
一	2000年	100cm × 100cm	161
日	2000年	100cm × 100cm	163

月	2000年	100cm × 100cm	165
春	2009年	144cm × 75cm	167
凡	2009年	144cm × 75cm	169
心	2009年	144cm × 75cm	171
道	2009年	144cm × 75cm	173
恕	2009年	144cm × 75cm	175
万象 1	2015年	234cm × 720cm	176
万象 2	2015年	194cm × 800cm	178
万象 5	2015年	194cm × 600cm	180
万象 6	2015年	194cm × 600cm	182
万象 7	2015年	194cm × 800cm	184
万象 8	2015年	194cm × 400cm	186
万象 9	2015年	194cm × 400cm	188
万象 10	2015年	194cm × 600cm	190
万象 11	2015年	194cm × 600cm	192
万象 12	2015年	194cm × 800cm	194
心之绊：七夕	2005年		196
悦 遊	2012年		199
盯 石	2012年		201
姜正纲常用印章			202
姜正纲艺术年表			204

健步走在传统与现代结合的道路上

—— 娄正纲的艺术创作

邵大箴

中国绘画与书法艺术要向前拓展，面临最大的问题是要解决在继承和发扬传统的基础上进行创新。艺术上的创新意味着对传统精神和技巧继承的同时，做适当的修正与否定。不是全盘地继承，也不是随意地否定，而是在两者之间取自觉的平衡，做有学术深度的艺术追求，目的是借鉴新的观念和手段进行创造，以适应新时代人们的审美需求。要做到这一点，艺术家必须要有扎实的传统艺术功力和修养，要有对现代社会、现代文化的深刻认知，要有开阔的国际艺术视野。

娄正纲是在有中国传统文化教养的家庭里成长起来的。她从小爱好书画，表现出不凡的天赋，改革开放大潮为她提供了难得的发挥才能的机遇。受多位书画名家指导，她经过勤奋学习，逐渐走进艺术之门，继而负笈东瀛，游历欧美，扩大眼界，磨炼功力，领悟艺术原理，并探索传统书画开拓创新之路。由于勤奋和艺术悟性，又有胆识，她的创造成果得到国内外业界和广大观众的好评与赞赏。

传统中国书法与绘画是高度程式化的艺术，程式化意味着观念和技巧的十分成熟，不仅是历代艺术家长期实践经验的积累，而且承载和传递了历代哲学、美学前贤的智慧。中国传统书法和绘画传达的天人合一的观念和深邃的人文精神及其审美的写意体系，在世界艺坛上独树一帜，发出耀眼的光芒。传统书法、绘画中的笔墨最富有人性，最有人情味，最与人的心灵世界相通。我们说娄正纲有艺术悟性，就是因为她在少年时期刚刚接触传统书画时，即能心领神会，爱不释手，可以说是“心有灵犀一点通”吧！

大家不仅赞赏娄正纲传统书法和绘画的全面功力，更品评她作品情趣和格调的纯正。传统中国画的基础是书法用线，是笔力墨韵所构成的艺术境界。正因为她有书法的功底，写意技巧掌握得灵活自如，又吸收了西画的造型结构，作品形神兼备，或形中求意，或忘形得意，水墨淋漓，色墨相互衬映，有来自客观自然的真实和生动，更有来自主观的想象和创造，有写境，有造境。在这个基础上，她开始求变，开始大胆拓展水墨艺术语言的新手段，探索创造水墨艺术的新境界。驱使她求变的原因来自两个方面：其一，长期实践使她由技入道，领会守成与求新的辩证原理，深知艺术个性风格的建立不可能靠守成获得，而应该在寻找表达个人心性和对客观世界感受的基础上自然形成。其二，来自于时代变革和新艺术思潮的启发和刺激。新艺术思潮，包括西方当代抽象性、观念性的装置艺术，运用新的质材和科技手段进行的创造，使艺术生活化和生活

艺术化，大大拓宽了艺术表现的范畴。这种带有激进思想的艺术，我们不必机械挪用，但其方法可以适当借鉴，用来补充传统艺术的表现语言，强化其表现力，适应新的空间需要和当代人的审美趣味。娄正纲对西方现代和后现代艺术激进主义有所分析，从中西艺术的相互比较中，她加深了对中国传统文化“中和”观念的认识。同时，她也清晰地认识到，中国传统艺术不能固步自封，它必须接受时代的洗礼，正面地迎接外来艺术的冲击，而不能以不变应万变。她的这一认识反映在近几年的创作中。

她的艺术探索沿着两条路线在前进，一方面以古开今，发掘传统书法和绘画的潜力，赋予作品更强烈的意象特征和写意性，并使它们与现代建筑空间融合，在笔墨技巧、尺幅和文化内涵上具有现代感；另一方面引进现代科技手段，吸收西方现代艺术的观念性、抽象性、构成性和装置手法，使它们与传统水墨组成新的图像，产生更强烈的艺术感染力。例如近几年在北京举行的题为“日月”、“悦游”以及最近分别在东京和香港举办的以“万象”为题的系列屏风画展，她的实验性作品和新的展示方法，予人耳目一新的感觉。她用现代综合材料和光、电等科技手段展示水墨的特性、笔墨的魅力，让人们领略书画笔墨创造成果之美和创作过程的奇异。

在创作理念上，她采用的男性和女性的符号，既有西方开放的特征，又传达了中国传统的阴阳观。西方现代文化对性的张扬被她巧妙地纳入中国传统艺术的含蓄与蒙眬之中。她打破传统平面展示作品和观众静态观赏的传统，让观众踏上木质廊桥回转走动观瞻散落的灯箱式作品。复合结构的层次使作品具有文化深度和内在意味，彰显了传统水墨新的生命力。这大胆而富有匠心的艺术构思受到国内外的关注和赞赏，是理所当然的。

娄正纲健步走在传统与现代结合的道路上，相信在这广阔的艺术空间里，她将会更充分地发挥自己的才智，为大众贡献更多的新作！

2016年3月

（邵大箴 中央美术学院教授、博士生导师）

评娄正纲艺术

朱青生

娄正纲是一位女性水墨艺术家，似乎从性别的方面来看，就像从她的名字“正纲”字面来看一样，跟她的艺术好像没有什么关系。我曾经试图问过娄正纲本人，性别是否会影响艺术家在水墨上的创造，她笑而不答，因此，我们还无法从这个角度来对问题进行思索。水墨画的问题容易形成中国本民族文化认同。若干年前，我曾写过一篇论文来论证水墨画和中国民族复兴之间的关系，其中涉及水墨作品提示的问题。很多年过去，当重读这篇文章的时候，我觉得这个问题变得需要重新反省。水墨画到底是否可以作为民族意识觉醒和民族文化发展的凭借？娄正纲最新的水墨实践却主要不是与本民族文化认同发生关系，使我们现在要对这个问题加以怀疑。怀疑的理由是：我们是否应该把一个民族的复兴当作是对其已有的观念和方法的继承，还是把民族复兴看成是一个通过与今天世界上所能达到的最高境界之间的竞争而取得的领先优势？如果我们在领先文明的意义上来看待各个文化在自我发展过程中的自信和创造力，也许我们可以把一味地满足和固定于自己已有的文化的因素的做法看成是一种逃避、守旧和复古的象征，因为这虽然似乎总能够获得本民族的共鸣，甚至是获取世界上某种似是而非的所谓民族化理论、文化多样性理论的共识，但是，这种做法本身其实并不能真正实现民族复兴的初衷，反而会被一些在人类文明的最前沿被甩开和遗弃的失败者和失意者、由于愤怒而疯狂寻求报复和权力的投机者利用，他们没有能力和办法在世界范围内取得引领的地位，就退缩到本文化、本民族的范畴之内，用一种狭隘的排外道德的绑架，对一切为了人类文明和世界前途的思考和努力加以攻击。而娄正纲的作品提供了一个典型案例：作品是水墨，但并不以偏安而拒绝文明，而是用创造取向光明。

所以我们讨论娄正纲的艺术的时候就要从自我发展过程中的自信和创造力的角度，来看待她的作品的贡献。到底应该怎样对待自己的传统文化中间的因素是一回事，如何利用这样的因素，当然又是另外一回事。

首先是在水墨画范围中间有哪些因素是娄正纲有所贡献之处？水墨的问题有些是得之于材料，有些得之于结构，有些得之于偶然效果，但这些方面都不是娄正纲艺术的特长，因为她能做到的事情，同时代许多艺术家也同样能做得好，而且在全中国、全世界的范围内，近几十年来，已经有成千上万的艺术家的做到了。他们之间的不同，是有些艺术家善于把他们的作品表达出来，而有些艺术家只是在他们的工作室里或者在他

们的练习中集成了一堆堆的自我保存和自我欣赏的材料。在很大程度上，评价一个现代水墨画家已经不是在看其是否能创作什么样的艺术作品，而在看他/她将其创造的艺术作品进行传播，使之成为一个公共资源的能力。这种转换的公共资源也是时代的特殊现象，有的水墨画家甚至可以做到这样的程度：将其艺术变成一种生意、一种操作、一种公司股票和资产代码，与金融资本以及房地产相结合，形成一种社会财富的运作媒介、可以承载变现功能的变相的“金融产品”，这个过程中间，以通过做局、炒作、编造故事来使得那个作品在社会上流通并获得认同、关注。因此，我们甚至可以把这个艺术家的作品看成并不是他的作品，而是他的整个运作行为，这个运作行为把一个社会在一个特殊的爆发阶段所形成的活力、创造性、急切的欲望和发财的梦想显现得淋漓尽致。当理论界和艺术界看到这样的现象已经变得通行、开始令人担忧时，大家对于水墨艺术能够达到的能力和一个艺术家在其中能够做出的贡献就更加关注，甚至对其有一种希望和寄托。这时就出来了娄正纲，我们希望这个艺术家能在自己的作品中有所贡献，使得水墨艺术——超出传统或现代的局限，能够显现出对于艺术本身的拓展和贡献。寄托就是，我们对这个艺术家的评价，无论是从一个刚刚发达的民族所需要的对自我根源的肯定的角度，还是从一个走入世界竞争的新的力量要用自己的文化在世界范围之内进行比较来显现自己的活力和专长的角度，就显得至关重要。评价娄正纲的作品正是要从这样的角度出发。

娄正纲作品的独特之处是与“光”联系起来。单独地论其画，前面已经说到，她具备所有从事水墨的人都具有的基本技巧，能够利用水的感觉来牵引着墨，随着自己的情绪、动作，随着自己对外界的理解，随着自己掌握笔墨的细腻程度来展开。这样的技术当然众多水墨艺术家都能做得到，关键在于如何能往前推进一步，这就是我们一直寻求的，也是希望在某一个艺术家手下能够看到的。所以，当我们发现娄正纲有这样一种出色表现的时候，感觉十分惊喜！

娄正纲的特点，首先是她用墨时对空白的使用和表达。计白当黑，把白处做成了着重表达的要点，而在黑处反复涂画，每次画得愈加深厚，则白处相得益彰。这个方法与中国明清书画的布白有所区别。传统的布白是以白处的宁静广远舒展为特征，而娄正纲则以空白处的焦急、紧迫和变动见长，其技术效果有点类似于李可染画山水时所采用的技术，即反复点染浓黑之处，给空白留出了光感。

娄正纲的水墨与光更像是一个水墨装置，在展示的同时引入进入。它可以从俯视的角度，像一个池塘的涟漪一样地展开，随着涟漪的荡漾，画幅层层相接，既像是水，又像是一片奇异的花丛。但是在这个枝桠和浓阴中间，有一道光在其间穿行，使得水墨的艺术达到了全新的境界。娄正纲通过在画的后面、在水墨画完的纸堆中间安置灯光，使得黑与白的关系好像一个上元灯会华灯初上的瞬间，透露出一种独特的幽静和深沉。这种光的力量实际上是非同一般，就像在夕阳西下之际或者晨光熹微之中，云缝里的天光透过云层猛然照出来的时候，会突然引发一种激动，超出了中午晴朗的天空的那种爽朗，超出了黑夜里满天星辰的那种宁静。与其完全不同的是，这种云中透出的光是一种动人的、使人凝视和关切的状态。更何况，在阳光强烈、天气闷热的时候，一股强冷的空气插进了山间，乌云翻卷，但是在这乌云的奔腾之间，只有一丝云缝中间还透着金色，一条搅动的云缝稍纵即逝，紧接着霹雳、电闪雷鸣，这种感觉就更增加了人的苍茫和绝望的感觉，一种令人惊异的力量、一种对世界感到既恐惧又充满向往的感觉，迫使人瞬间要去投身、献身，想要把自己的热血和那道光融为一体，撕裂而后飞升，瞬间的快感顿时造成终生难忘的印象。这种光现在从娄正纲的水墨画中表现出来了，当然就动人。娄正纲的作品也许更多的是宁静、温和，像笔墨铺洒在一大片地上，纸或折或平，灯或隐或散，好像是迷茫的月色流照今古，在冰面上有一些残荷夹杂在里面，形成细腻感

觉，稳住大片空间，但是，宁静的感觉中突然就有一线强光迎面而出，热烈地迸发，击中人心，这种水墨的境界是前所未有的艺术贡献。

这就是娄正纲艺术给我们的印象，也希望娄正纲能够继续带给世界更多的惊奇和震撼，而这种水墨盛筵不是在抚慰我们的口味，而是能提升我们对于精神的瞬间的感悟。

2016年6月1日

(朱青生 北京大学教授、博士生导师)

图 版

飞逝的花 1990年 52cm × 65cm

古 香 1990年 65cm × 66cm