

Chinese Contemporary Ink Painting 水墨在当代

第一辑

主编 幻循

北京工艺美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

水墨在当代/幻循主编. —北京：北京工艺美术出版社，
2014.5
ISBN 978-7-5140-0499-1

I . ①水… II . ①幻… III . ①水墨画—作品集—中国—现代
IV . ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第090289号

责任编辑：陈高潮
责任编辑：刘艳霞
封面设计：幻 循
责任印制：宋朝晖

水墨在当代

幻 循 主编

出版发行：北京工艺美术出版社
地 址：北京市东城区和平里七区16号
邮 编：100013
电 话：（010）84255105（总编室）
（010）64283630（编辑部）
（010）64283671（发行部）
传 真：（010）64280045/84255105
网 址：www.gmcbs.cn
经 销：全国新华书店
印 刷：北京翔利印刷有限公司
开 本：889毫米×1194毫米 1/12
印 张：7
版 次：2014年5月第1版
印 次：2014年5月第1次印刷
印 数：1～2500
书 号：ISBN 978-7-5140-0499-1
定 价：80.00元

图书在版编目（CIP）数据

水墨在当代/幻循主编. —北京：北京工艺美术出版社，
2014.5

ISBN 978-7-5140-0499-1

I. ①水… II. ①幻… III. ①水墨画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第090289号

责任编辑：陈高潮

责任编辑：刘艳霞

封面设计：幻 循

责任印制：宋朝晖

水墨在当代

幻 循 主编

出版发行：北京工艺美术出版社

地 址：北京市东城区和平里七区16号

邮 编：100013

电 话：（010）84255105（总编室）
（010）64283630（编辑部）
（010）64283671（发行部）

传 真：（010）64280045/84255105

网 址：www.gmcbs.cn

经 销：全国新华书店

印 刷：北京翔利印刷有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/12

印 张：7

版 次：2014年5月第1版

印 次：2014年5月第1次印刷

印 数：1～2500

书 号：ISBN 978-7-5140-0499-1

定 价：80.00元

水墨的当代维度

（代序）

水墨艺术的当代发展不是一个新话题，但仍然是一个需要不断探索的大课题。随着全球化趋势的加剧，不同艺术观念的碰撞与交融更加激烈，纷繁的图像形态也愈发汇成视觉的海洋。作为拥有悠久历史和深厚传统的中国水墨艺术，如何在新的文化语境中保持语言的独特性，又彰显当下时代的精神气象，便成为摆在中国画家面前严峻的挑战。实际上，近 30 年来水墨艺术的当代自觉业已成为画坛整体的文化意识，老中青几代画家都以锐意进取的姿态从不同层面、不同角度切入，“水墨在当代”成为一种总体的追求。

有了“水墨在当代”这种总体的追求，就对这一课题的展开提供了思考与实践的基础。水墨的当代形态和样式不是约定俗成的，也不是单一的，而是多元指向和多维展开的，在不同年龄段、不同教育背景、不同现实经历的画家，水墨的当代诉求和表达的方式各不相同，构成了水墨在当代的丰富景观。在这个展览中汇集的画家作品，在某种程度上反映了当代水墨的多种取向、多种维度发展的可能性。

当我在中国国家画院美术馆看到这个展览时，在 8 位画家的代表作和新作组成的展览空间里穿行时，我开始有些不解这 8 位画家组合展出的缘由。8 位画家之间的年龄差距很大，艺术教育的背景乃至工作和生活情况各不相同，每一位画家所关注的主题和风格面貌差距很大，但印象深刻的是，他们都认真地拿出了代表自己多年探索的成果，展览的整体水平很高，其中不少作品第一次看到，给人以强烈视觉冲击，于是转念而思，他们走到一起也许不需要什么理由，如果有的话，那就是“水墨在当代”这个共同的目标，依此，这样的集合便有了同道相行、言归学术的价值，也有了这次展览活动留下的意义。

李庚先生出自“师牛堂”名门，几十年的艺术生涯既承继家风、精研传统，更长期奋勉，指向当代，在水墨的现代构成与自然意韵之间，在笔墨精神与语言转变之间拓出了一方新的水墨意境。他的作品无论尺幅大小，都在格局上开合壮阔，在气息上氤氲化醇，为水墨艺术的跨文化交流与传播做出了积极的贡献。此回获观他的系列作品，对业已形成的风格有了新的体会，深感中国的当代水墨语言以自然为关切、以意态为形态，完全可以在西方现代绘画的抽象经验之外构筑成东方艺术的表述，在视觉上汇入国际当代艺术的大局。姚鸣京先生是画坛的中年代表，其融儒、道、释文化精神于一体的山水创作也早已奠立风格。在他的作品中，山势树影、云岚波纹、横空出世，生成了亦真亦幻的情境，作品远观奇诡不凡，近察细节丰厚，“出世”的坐忘神思与“入世”的生活意味相映成趣，在“造境”的手法上体现出“超越性”的精神向往。与这种“超现实”的取向相反，黄华三的一组大幅水墨人物别开生面，给人以强烈的视觉新鲜感。他有着现代艺术学院教育给予的笔墨功底，又在西方现代绘画的启发下沉吟反思，赴德国学习和工作10年的经历，使他对德国艺术中的表现主义传统深有体悟，意识到绘画造型的个人性与公共性之间的关系，由此敢取彰显当代视觉效果的大幅画面，也在形象的营构中采取“陌生化”的处理方式，画出了当代人的都市经验，即便画的是乡土题材，也具有都市文化的意味，他的这种作风，堪称闯入当代水墨画坛的一匹“黑马”，让人期待他的进一步发展。

在水墨从传统到当代极为宽阔的空间里，画家的自我定位是一个发展的过程，能够从容地把握自己的治学方式，在不断精进的过程中形成自为与自由的表达，就真心进入一种创造的境界。从尹沧海的作品中，便可以看到他出入传统的沉潜往复。他的笔墨感觉联系着经典，首先在笔性锤炼精粹，线条的发挥达到既造型又率意的自由，继而又在设色上探索，无论花鸟还是山水，都展现了从传统中来的路数，但表现的内容和作品内涵拥有当代的感受。

安林和闫新生的作品可谓两种道殊而神同的文人意趣。安林久居岭南，在花鸟画上自成一种南国气象，有来自文人画笔墨的内蕴，尤其在“没骨”语言的现代转换上独特经验，成功地将古法中以敷彩为主的“没骨”转换为表达奇崛个性的语言，而在画面气韵上又带有悠然于南国生活的感受，使得作品在意志上呈现出当代人的情怀，体现一种当代形态的高古之风。闫新生多年来走着素朴的“写生”之道，在表现题材上写生于农家田园，于平凡庄稼形象中寄托人文关怀，其率性、散淡、飘逸的用笔和超越传统“规矩”的画面结构，形成了一种新的文人逸兴。他近年的写生之旅甚至走向海洋，这次首次展出了一组难得的海上水墨写生，或波平无碍，或风云顿生，用中西结合的现景取象方法记下了变幻的海洋景观，而其中点、线、面的即兴表现更是不可复学。他们每人的作品摆在一起，相互映照，启示出水墨向传统向生活两端拉开张力的无限可能性。

高毅和幻循是两位女性画家，许多评论者在分析水墨的当代走向时都指出，如果认为水墨这种语言是一种“心语”的话，女画家的水墨就可能呈现一个精神世界的奥秘。她们两位的作品可以印证这种观点，因为她们表露出来的都是当代女性的情怀。在高毅的画中，现代青年女性的现实形态和生命形态结合在一起，成为精神世界的“天使”，她在淡墨的运用上把握了灰色调的微妙变化，使墨色与彩色都成为触动神经末梢的视觉元素，传达了都市化文化背景下的当代感受。同样描绘都市丽人，幻循表达的是人与环境的光色缤纷，在浮华世相中寄予对女性存在状态的关切。在艺术形式上，她更为大胆地将材料、肌理、渲染、泼彩等不同手法混合使用，使水墨形式从单纯向绚丽发展，又用水墨语言统摄全画，构成以水墨精神主导的自由表达，其作品中的抽象性使作品的视觉强度达到了相当的程度，表现出青年女性画家充满直觉、理想与热情的特质。

如此对这个展览中的画家及作品作几句点评，是因为其中有成熟的东西，也有实验性的东西，而后者是更有价值的。“水墨在当代”需要的不是匆忙的定型，而是持续的探索，自然的生发和必然的生长。

李庚

1950 年生于北京

画家李可染先生的小儿子

李可染画院执行院长

日本京都造型艺术大学教授

日本京都造型艺术大学历史遗产研究中心研究员

中国国家画院研究员

加古川市名誉市民

日本加古川市文化功劳者

曾师从李可染 李苦禅 黄永玉 黄胄 上村淳之

展历

1985 年 抽象画系列—西游记巡展（朝日新闻社策划）

1988 年 在静冈美术馆举办画展

1989 年 李庚画展 东京三越百货店美术馆、京都思文阁、大丸百货店举办

1992 年 唐朝诗人与宋人诗意 作品发表《开始马勒的研究》
画坛旗手李庚展 加古川市文化中心美术馆

1994 年 两洋的眼—现代绘画展

1995 年 日本德岛美术画廊举行陶画展 《三国演义》《西游记》《水浒传》等中国传统人物
在日本名艺陶器《猪口》上发表

1999 年 马勒的空间艺术展（由神戸新闻主笔策划）

2000 年 马勒音乐与绘画展 中国美术馆

2006 年 抽象绘画的墨与色—日本现代艺术画廊举行作品展
时间与墨—现代绘画展
李庚个人作品展 本间美术馆

2007 年 李庚个人作品展 中央美术学院美术馆

2007 年 大象无形—李庚水墨作品个展 可创铭佳艺苑（北京）

赠李庚，他的脸上身上布满刀痕，但他微笑着望着大海。中国画有着诗一般的韵律，这是古老的民族艺术，在一代一代天才艺术家的继承和发扬中得以升华和创新。我十分高兴借此展览的机会，向德国艺术界以及广大观众们介绍这位中国优秀的艺术家。他的作品在你们眼前展开一个诗一般的世界，但愿你们能引起共鸣。

文 / 艾青
诗人

20 世纪初，奥地利音乐巨匠古斯塔夫·马勒（1860 – 1911）在其晚年创作了《大地之歌》，将中国唐代伟大诗人李白、王维、孟浩然、钱起的诗意谱入交响乐曲中，近一个世纪瓦尔特、伯恩斯坦、克莱姆佩勒、卡拉扬、小泽征尔等音乐大师们竞演不绝，风靡世界。

马勒一生与画家关系密切，他曾积极支持过当时革新画派——维也纳分离画派的艺术创作活动。他的艺术也令罗丹、科林姆顿等艺术家们倾心不已。

画家李庚自幼喜爱唐诗宋词，在德国生活和从事科学、研究期间，对马勒的作品产生浓厚兴趣。到日本后，在紧张的教学、创作之余，继续研究马勒。曾应邀为一家日本电视台纪念日本音乐巨匠朝比奈隆氏的艺术活动制作过《大地之歌》中的唐人诗意画，并在最近一次特别音乐会上发表水墨画新作，获得成功。

这次从他近十年的多次展览中遴选出 45 件作品，展示给国内朋友们，期望能使观众通过作品感受到唐人诗意在西方音乐中产生的回响和画家在音乐旋律中获得的灵感。音乐、诗歌、绘画，东方与西方，穿越时空与地域，正在不断地增进着人与人、民族与民族之间的相理解。

文 / 李松
中央美术学院教授

李庚的作品，有时给人看到奔放大胆跃动式的笔触，但又经常使人感到画面漂泊着荒凉、寂静的情绪。在传统的山水画中，他却能使人看到新意。画中树与树的姿态，果断的泼墨是他心境的反映，是崭新的。

文 / 梅原猛
日本文化勋章获得者 哲学家
节选自《李庚的艺术》

李庚只有四十岁，但已来日十年以上了，是优秀的水墨画家，与我还有一层关系，同在京都一所大学任教。但是，使我感铭的是他那使人不可思议的画才，还有不知足的热烈求知精神。他有很高天分，却衣装朴素地在世界各地探求不已。几乎是用步行僧式的态度，按东方先辈画家们的方法“行万里路，读万卷书”，他也在现代社会实行吧！就这些使我相信他不会不做出充满魅力的成绩。……我希望在 21 世纪，他成为世界一流的水墨画家……

文 / 河北伦明
日本文化勋章获得者
日本京都国立美术馆馆长

李庚的绘画抽象与写实兼有，有时他的用墨与笔触重叠，样式带有强力的构成空间形式。有时随着墨色变化绘制着云烟。他在这方面绘画态度与塞尚相似。为什么这么说呢？塞尚将自然用几何形的要素进行还原，从那里着手再创作，给绘画带有骨骼与立体性。这些在李庚艺术上能找到相通点。

文 / 木村重信
日本国立国际美术馆长

可以说李庚的绘画是有独自的画境，他绘画的各个角端也使人感到一种知性。听说他的家哪里都是书。生活在书堆里，那么一定喜欢书吧，我想的不错的话，他的灵感一定是从此得到启示术。

文 / 江上波夫
日本文化勋章获得者
西亚博物馆长
日本考古学会会长

李庚先生是一位诚实、执著而又具有浪漫情怀的艺术家。几十年来，他痴迷水墨，研究其传统渊源和现代转型，寻找它与现代社会文化的内在联系，发掘其表现的各种可能性，并取得了丰硕成果。

李庚自幼受传统文化熏陶和秉承父训，在经历了一段生活磨难之后，长期在东瀛发展和完善自己的艺术创造，受到日本和西方文化艺术界人士的高度评价，并在传播水墨艺术、促进中外文化交流方面做出了贡献。他的艺术创造和事业上的成功，也受到国内美术界的关注与赞许。

李庚有深厚的艺术修养和广阔的视野，他深谙中国民族传统艺术与西欧古典，在深入研究它们创造原理的同时，悉心加以比较，体察它们之间的相同与差异。更重要的是，他用理智与激情探索水墨语言的现代形态，并在抽象水墨上发挥自己的才能。李庚善于因心造境，以手运心，不仅借种种意象以寓性情，而且借以表达对茫茫宇宙和人类心灵世界奥妙的探究。通天地之情之思，隐然蕴于其内，寄托遥深。他的抽象水墨画气象万千，有无穷的意味和幽远的境界。它们予人以美、以力、以丰富的想象，它们激发着人们的思维与创造力。

文 / 邵大箴
中央美术学院教授

李庚：驰骋水墨间

文 / 妙音斋主 冬 焱

李庚自幼喜爱中国古典文学艺术，对绘画更加痴迷，秉承其父李可染训教，钻研水墨，取得了丰硕成果，在国际上声誉日隆。清华大学教授王鲁湘称其“血液中流淌着父亲李可染先生对神秘崇高的宇宙精神悠然神往的可贵品质。对自然神性有一种发自灵府的会意……山水风云无言大美，水墨语言的玄化鸿蒙，在他看来都是道通天地的律动，他所做的就是‘从而和之’让气韵发自笔端……把父亲早年的墨戏和晚年的抽象推到了一个风神飘举的境界，他的绘画作品弦韵淡泊，情思淹济，风气韵度似父亲而更恣纵迈达”。

20 世纪 80 年代初，李庚经日本文豪蒙井上靖先生荐举跻身日本文化艺术界，后经日本著名哲学家梅原猛先生邀请，进入美术大学从事教学和研究工作，并受托重建曾因明治维新“脱亚入欧论”影响而被废除的大学水墨画课程，成为 20 世纪 80 年代日本画系教研室仅有的外籍教官，被认为日本京都第三学派梅原猛的新人之一。李庚曾在日本的两个美术大学里导入“水墨画研究学分制度”，参与推动日本系列“研究性”和“前倾性”的艺术研究活动。他的古典技法及素材表现，还有墨的研究最受青年学生们的支持与欢迎，包括日本画系、油画系、建筑系、立体造型系、陶艺系、染织系、影像系等。李庚经过在前西德和日本十几年的潜心研究，最终创立了具有抽象性和观念性的“素材 + 表现”、“从零开始”等新的海外水墨教学方法。如今，李庚的艺术已自成体系，被日本艺术界称为“心境山水”（1982—1985）、“新古典主义”（1985—1989）、“染色媒体 + 麻草类支持体”研究系列（1984、1994）。

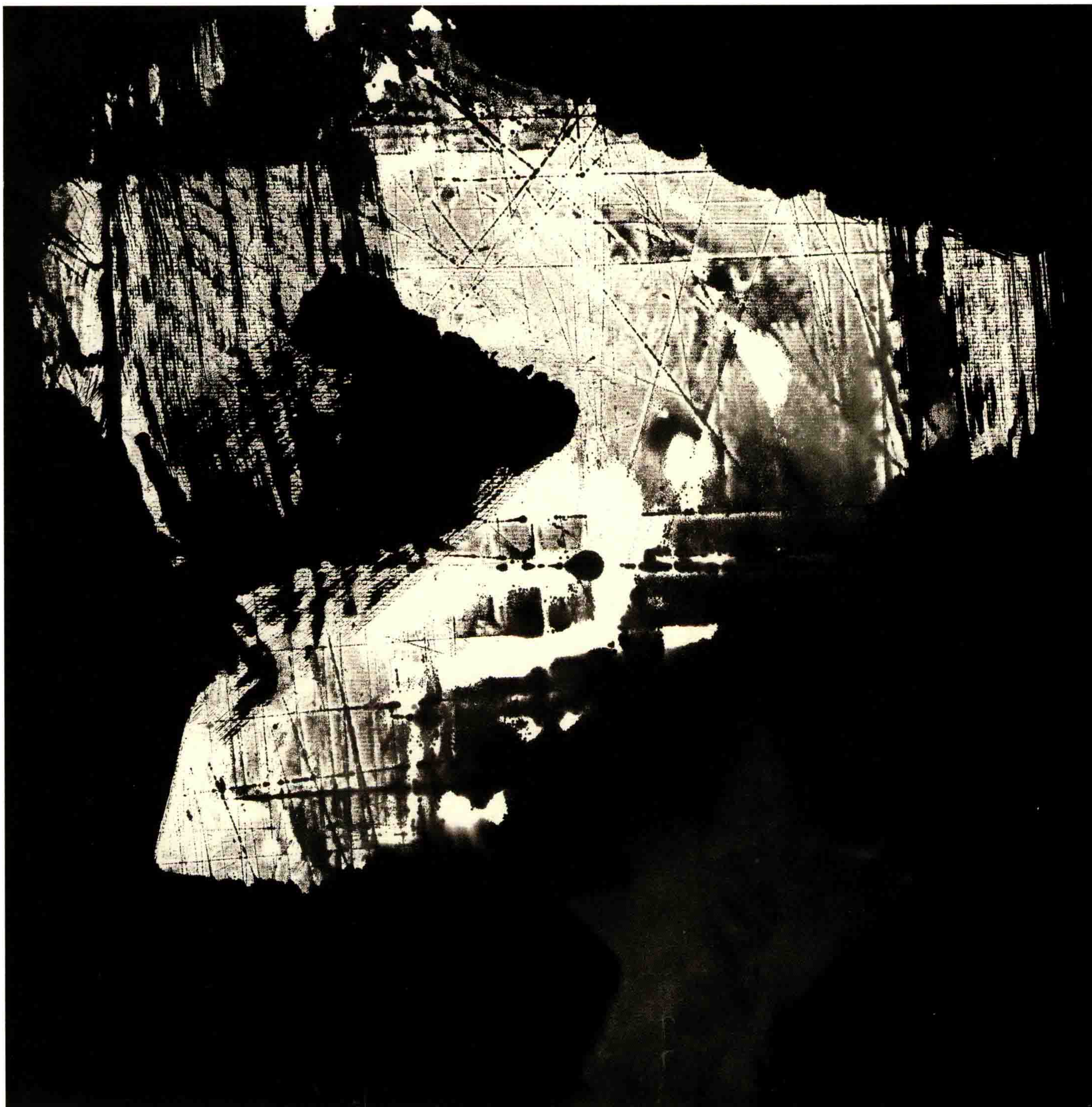
李庚是一位有着浪漫主义情怀的学者型艺术家，深厚的艺术修养使他得以纵横驰骋于水墨间，勇于探索，不断求真，将东方与西方、古典与现代巧妙地结合起来应用，他的水墨气象万千，有无穷的意味和悠远的境界。

李庚对明清宫廷山水绘画空间关系和古典艺术技法有着精深的研究，对墨象的研究也同样取得了卓著成果，他的水墨表现手法主要是积墨法和没骨法。李庚早期作品多趋向于写实主义的抒情派；中期为表现主义、抽象主义的浪漫派；后期为古典主义超越派；近期为澄怀派，有“透明水墨的诗人”和“墨的呼唤者”之称。李庚的同事——日本文化勋章获得者（日本京都国立美术馆馆长）河北伦明说：“使我感铭的是他那使人不可思议的画才，还有不知足的热烈求知精神。他有很高的天分，却衣装朴素地在世界各地探索不已。几乎是用步行僧式的态度，按东方先辈画家们的方法‘行万里路，读万卷书’。”目前，李庚的主要代表作有《麻 + 染色 + 黑》系列、《墨 + 表现》系列、《西班牙之夜》、《意大利之桥》、《西德之河》、《古都三桥》系列、《诗人》系列、《为世纪末大作曲家马勒而作》系列、《彭城怀古》等。日本现代文学巨匠水上勉评价道：“李庚的画给人感到大，笔的力度如音响一样逼人入其境，山也在动，水也在流，使人想到东方学派，在小小的纸上总是布满岩石、繁林茂树，水流涌出，这就是李庚的山水画。不管怎样，小的画也存在着空间的妙意。他的绘画透过纸通向宇宙。”

除绘画外，李庚对日本以及西域绘画、铜版画、素描、壁画以及文艺复兴早期艺术的发展进行过深入研究，针对宋元、明清绘画研究提出文人画是“概念的享受”的观点。

面对中国的快速发展，李庚深有感触地说：“现代化不是西方所专有。中国以及亚洲正通过巨大的努力进入到现代化社会。其重要的组成部分就是对抽象思维以及抽象性的感性享受。现代化将微观世界及宏观世界带进我们今天的生活中……一个新的奇妙的世界展现在眼前，打开你的心扉吧，不要拒绝你不知道的东西，而是感觉它、理解它及运用它来创造一个新世界。”

李庚的作品具有前卫性和时代感。画家申明，它是现代社会的需要，也是现代社会的重要组成部分。我国诗坛泰斗艾青在 1987 年就说过，李庚的作品“在人们面前展开一个诗一般的世界，但愿能引起共鸣”。

墨+表现 尺寸: 30 cm × 30 cm

李家山水有传人

文 / 王鲁湘

记得宋文治先生这样说过：“当人们都不知道中国山水画应该怎么发展的时候，李可染的出现使问题出现了转机，他给人们带来了希望。”李可染以其强烈的问题意识、挑战精神、承担魄力和苦学实践，突破中国山水画600年的格局，把旧山水画带入新山水画，成为中国山水画家第一个穿过20世纪50年代那扇“时间之窗”的人物。

任何事物在其发展过程中，都会因为内部矛盾的积累和外部情势的变化而不断出现变革的要求。这种内外交迫的压力可能会在某些特殊的年份爆发出来，这些特殊的年份因此而成为事物转化的“时间之窗”。如果有人穿过了这扇“时间之窗”，那么事物就出现创造性转机；如果无人穿过这扇“时间之窗”，那么该事物的发展可能因此就停滞甚至衰亡。20世纪50年代，就是中国许多传统事物的“时间之窗”。李可染似乎天命注定被挑选来穿越中国山水画的“时间之窗”。他的学术准备，他的专业素养，他的师承，他对时代的敏感，他的年龄，他工作的地区 and 单位，甚至于他出生徐州赋予他的兼容南北文化的心理气质，加起来，成为一种为唯他所具的合力，一跃穿过“时间之窗”。

李可染从1954年到1959年的山水画写生，其时代的、社会的、共性的意义更大一些。这一时期的写生山水画还不能称之为“李家山水”，因为李可染并没有提出明确的个性化和风格化的目标，他的任务是刷新人们对于水墨山水画的视觉经验，接受穿过“时间之窗”后眼前出现的新天地。从20世纪60年代开始，李可染终止了大规模写生，转而沉进内心，以深化和升华新意境为山水画招魂，以创构和锤炼新图式与新笔墨为山水画树骨，以黑白关系的“拓扑反转”为山水画吹气，改变了中国山水画的质感、量感、空间感、色彩感和氛围感，其图式特征日见鲜明，高远立势，平远拓境，高大峻厚与深远幽邃合为一图。尤为奇特的是，中国山水画几百年的“南北宗”之争，竟被李可染消弭，他的山水画是强烈的北宗气象与深厚的南宗气质的浑融一体。应该说，从20世纪60年代中期开始，李家山水作为一个新的山水画范式确立了。

李氏一门，禀赋灵性，从艺者众，而尤以四子小可和五子李庚称著。二人幼承庭训，生活在一个普通中国人根本无缘际遇的浓厚而高雅的艺术环境之中，可以说是大师环伺。及长，遭遇丕变，沉入社会底层，迭经磨难，而不改其忠良品质，对美的事物发自内心和天性地热爱与执著，终于以自己的发奋图强，做出了不辱家门的艺术成就。

李可染是憨厚忠良与幽默风趣集于一体的二重组合性格，而小可和李庚好像是各遗传了一重。小可憨厚，李庚风趣。憨厚的小可在艺术道路上走的是写实的路子，他笔下的风景，哪怕是远在天边，也一定要走到跟前去老老实实写生，他那些青藏高原的神秘景致，包括三江源的冰川雪峰，可不是照着别人的相片画出来的，那都是他无数次冒着生命危险闯入生命禁区，亲临绝地“搜”回来的。他成长在北京，由衷喜爱古都古韵，他笔下的北京风情质实而古朴，带着小可自身的憨味。李庚是个学者型画家，聪明，文气。他血液中流淌着父亲对神秘崇高的宇宙精神悠然神往的可贵品质。他对自然的神性有一种发自灵府的会意。因此，唐人诗歌的宇宙意识，马勒音乐的超越情怀，山水风云的无言大美，水墨语言的玄化鸿蒙，在他看来都是道通天地的律动，他所要做的，就是“从而和之”，让气韵发于笔端。李庚的水墨画把父亲早年的墨戏和晚年的抽象推到了一个风神飘举的境界，其作品弦韵淡泊，情思淹济，风气韵度似父而更其恣纵辽达。

李小可立足本土，却能以宽厚心胸容纳各种艺术主张与风格，故其作品愈来愈浑厚；李庚身在东瀛，却能以全球视角反观省悟中华传统之现代性，故其作品愈来愈显超迈。李可染的山水，既浑厚又孤拔，其传人要想全面继承这种二元矛盾的性格组合，实在不可能。李小可和李庚各承一脉，亦能花开两枝，水分双叉，李家山水之传承，或许翻出新局矣。

意象 马勒交响曲 尺寸：40 cm × 30 cm

► 意象 黑龙江之夜 尺寸：60 cm × 60 cm

意象 长白山之夜 尺寸: 64 cm × 64 cm

水墨作品 尺寸:30 cm × 30 cm

姚鸣京

1959 年生于北京
祖籍江苏无锡
中央美术学院教授
硕士研究生导师
中国美术家协会会员
李可染画院副院长
中国画院副院长
上海中国画院特聘画师

展历

2006 年 姚鸣京山水艺术展 哈尔滨市美术馆
2007 年 中国当代水墨姚鸣京·禅境·山水艺术展 捷克布拉格斯科纳美术馆
2008 年 姚鸣京山水艺术展 烟台美术馆
2009 年 中国的东西方 法国巴黎阿拉贡艺术基金会
水墨聚焦——2009 年中国当代画提名展 联合国总部
2010 年 渐修顿悟——中央美术学院教授姚鸣京山水艺术展 烟台美术馆
2011 年 山水清音——姚鸣京教授山水艺术展 无锡市博物院

出版

《姚鸣京画集》 广西美术出版社
《当代山水印象——姚鸣京》 中国收藏出版社
《写意画家——姚鸣京》 天津人民美术出版社
《名家写生——姚鸣京写生集》 天津人民美术出版社
《姚鸣京画集》 人民美术出版社

梦山图 尺寸: 68 cm × 45 cm 年代: 2010