

中国当代绘画范本

蔡兵

现代中国画精选

天津出版传媒集团 天津人民美术出版社

中国当代绘画范本

蔡兵

现代中国画精选

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

蔡兵现代中国画精选 / 蔡兵绘. —天津：天津人民美术出版社，2014. 5
（中国当代绘画范本）
ISBN 978-7-5305-6048-8

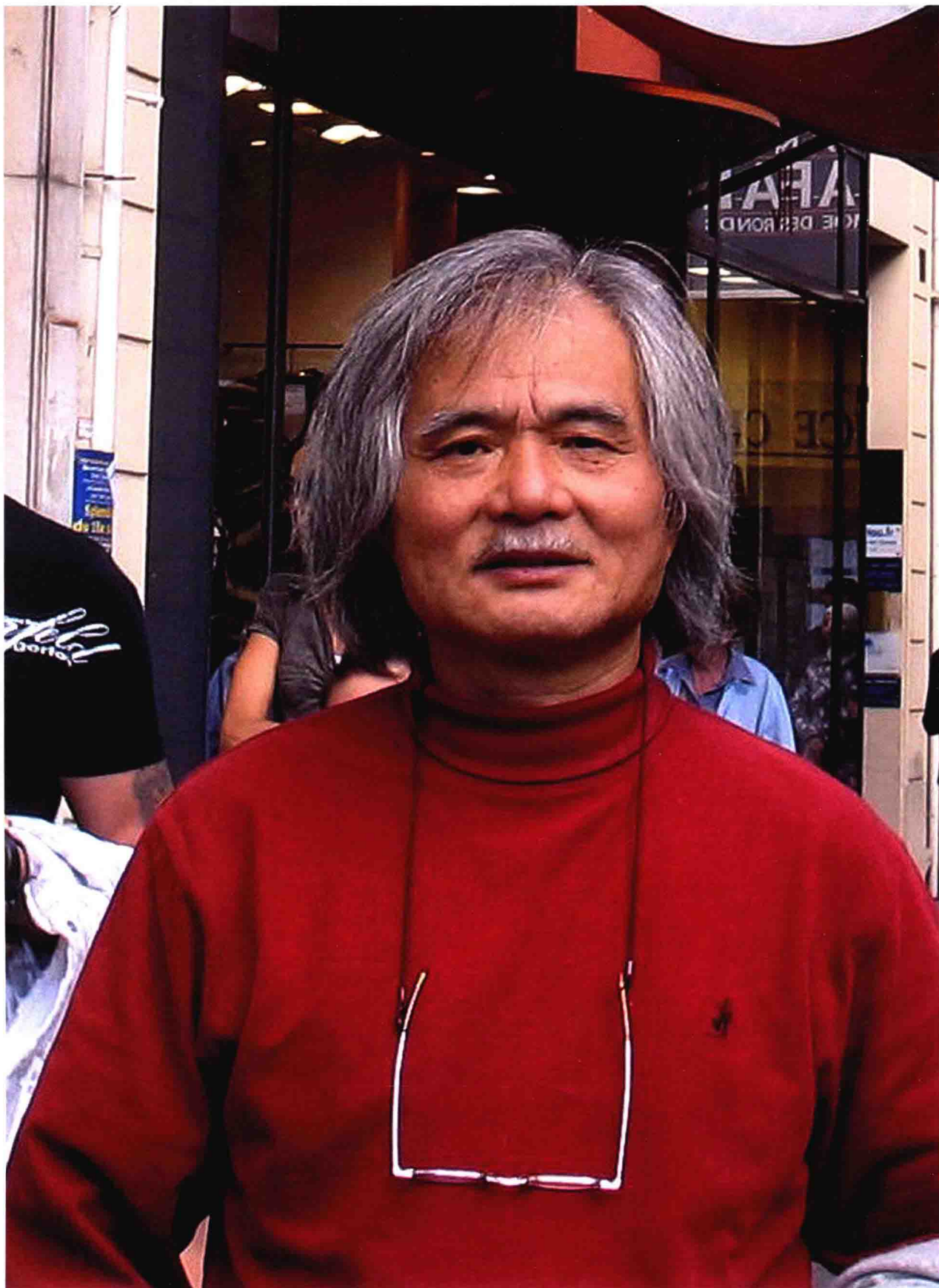
I . ①蔡… II . ①蔡… III . ①中国画—作品集—中国—现代 IV . ①J222. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 098591 号

中国当代绘画范本 蔡兵 现代中国画精选

出 版 人：李毅峰
责 任 编 辑：陈 彤 薛 强
技 术 编 辑：李宝生
策 划：李生有
版 面 设 计：宋 芳 崔雪晨
制 作：北京艺博林轩书画院
出 版 发 行：天津人民美術出版社
社 址：天津市和平区马场道 150 号
邮 编：300050
电 话：（022）58352900
网 址：[http:// www.tjrm.cn](http://www.tjrm.cn)
经 销：全国新华书店
印 刷：北京永诚印刷有限公司
印 张：4
印 数：1-2000
开 本：889 毫米 ×1194 毫米 1/8
版 次：2014 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷
定 价：48.00 元

版权所有，侵权必究

蔡兵
摄于法国巴黎

蔡兵

(又名华天), 1943年生于上海, 曾就读于中国美术学院, 日本名古屋艺术大学研究员。中国农工民主党中央文体委员会委员、中国农工民主党中央文史委员会资深委员、中国文学艺术家联合协会副主席、国家高级美术师、中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、上海华夏书画院院长、《中国美术词典》编委、挪威第七届国际版画展评委、日本全国水墨画协会特别评审委员。

作品入选美国、加拿大、法国、英国、意大利、德国、俄罗斯、波兰、捷克、新西兰、丹麦、塞浦路斯、罗马尼亚、挪威、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等国家和中国台湾、香港地区举办的重要展览。许多作品被国际和国内大型美术馆、博物馆收藏。被国际政要和友人——法国著名影星阿兰·德龙、新加坡前总理李光耀、日本前首相竹下登、世界著名科学家美籍华人牛满江等收藏, 数十次入选参加全国性美术作品展览。

1984年, 获“首届上海市文学艺术奖”美术一等奖。

1993年, 英国剑桥艺术中心为表彰蔡兵首创“玻璃彩印版画”, 取得中国美术界的第一个国家发明专利, 并被授予“世界杰出人物奖”。

1999年, 被中国版画家协会评为八、九十年代“优秀版画家”, 并获得“鲁迅版画奖”。

2002年, 获日本名古屋市教育委员会颁发的“教育委员会奖”。

2005年, 获世界教科文组织授予的“特殊贡献奖”。

蔡兵(华天)具有独特风格和形式的“现代中国画”被海外赞誉为“蔡兵现象的启示”。出版有: 1995年, 《蔡兵中国画作品集》; 1998年, 《蔡兵画集》; 2009年, 《蔡兵版画作品集》; 2010年, 《中国文化大使五人集》(吴冠中、蔡兵、赵杰、刘大为、潘公凯); 2010年, 《中国画坛领军人物六人集》(吴冠中、董文政、刘文西、蔡兵、靳尚谊、于志学); 2010年, 《建国六十年60家》; 2010年, 《全球华人艺术巨匠》; 2011年, 《蔡兵现代中国画集》; 2011年, 《大师之路朱德群、蔡兵二人画集》; 2011年, 《聚焦中国艺术大师四画家集》(刘大为、蔡兵、詹建俊、杨之光); 2013年, 《华天当代油画作品集》等十余种。华天(蔡兵)应邀访问采风近三十个国家, 在美国、加拿大、日本、新加坡等国家和中国台湾、香港地区举办二十余次个人画展。

国际级国画大师蔡兵的成功秘要

文 / 周生力

2011 年出版有《大师之路朱德群、蔡兵二人画集》，这本画册将蔡先生推荐给了国人，更推荐给了全世界。法国当代艺术大师 M.Moliy（马塞尔·穆利）对蔡先生的现代中国画的评价尤为贴切，他说：“蔡兵的现代中国画作品很有生机，有独到之处，大胆用色且能如此和谐，充满激情。我们之间的绘画里蕴含着相同的语言。艺术应当属于全世界的。”

怎么解读蔡兵先生的现代中国画画作？如果仅从当代中国画家们的审美创造规律及热议中的艺术理论常识来看，是难以获得解释的。面对这个变革时代，面对自己每天的绘画行为，几乎所有的画家都会想这样一个问题：我怎么画才能成功？几十年如一日的刻苦努力，以求自己个性化创造能被社会认可，其中不乏有很多人希望从中获取个人名誉、地位与财富。我今天在此提出这个问题，是因为我发现了蔡兵先生的思考与所有以个性化为主要特征的画家们的思考之间的不同点。

在和蔡先生长谈并作更深入的了解后才知道，蔡先生从艺已五十余载。自 20 世纪 70 年代末以来，作为一名中国画家，站在中国改革开放的转折点上，他始终想的是如何让中华民族及其文化与世界各民族大融合的问题，沿着这样的思路，蔡先生的“现代中国画”用画笔不辞劳苦地整整进行了三十多年的求索，其间讲学办展周游了二十多个国家和地区，用自己广博的知识，尽力而为，给各国人民讲解中国文化与世界各国文化的同一性和个别性。

2011 年返回祖国，8 月在北京中国美术馆举办了“蔡兵现代中国画展”，这是中国美术馆历史上第一次出现的以“现代中国画”为名的个人大型画展。蔡先生盛誉之下，他的胸怀是博大的，眼界是有高度的，是无我的，是一位卓有成效的文化使者，是一位对民族、对国家、对时代有担当的画家。

20 世纪初，国人振兴救国，风起云涌，康有为、陈独秀等革命先驱们吹响改革中国画的号角已百年有余，西方美术、绘画、雕塑等艺术品大量涌入，猛烈地冲击了国人的视觉，直接与国人的笔墨感受发生冲突。陈独秀又公然倡导用洋画写实精神改造中

国画。致使后来很多画家放弃笔墨，迎合时流，以西画为范本，标榜创新，机理搞巧，更有甚者，用艺术元素全然取代文化元素，搞画面视觉冲击力以遣兴。20 世纪下半叶以来，中国画的总趋势是以艺术创作为原则的美术作品占主导地位，将中国画列入美术的范畴，从艺术的视角进行评论，岂不知艺术的概念不足以涵盖中国书画。关于笔墨问题，消解的有之，坚守的有之。徐悲鸿等一批近代画家承上启下，负责任地对中国画笔墨进行了改良，使其成功地步入了新的时代。但近现代的中国画笔墨内涵，对于西方人来说，仍然是一头雾水，似懂非懂。它还是中西方文化交流的一堵很难逾越的屏障。怎么办？继续改！怎么改？这就是继徐悲鸿等前辈之后，蔡先生正在实践的一份继往开来的工作。

蔡先生美术绘画功力深厚，那是众所周知的事。年轻时，他曾就读于原浙江美院。早在 1978 年秋，在中国画一统画坛的艺术氛围中，始终追求创作精神的蔡兵先生首度提出“现代中国画”的理念，并创作了第一批“现代中国画”作品。之后“现代中国画”的理念逐渐得到画坛的广泛认同。作品第一次亮相，《归途》就入选上海市美术作品展，并在《艺术世界》杂志（1985 年第 4 期）（展览会上唯一选中他的作品）上发表。此后蔡兵先生的“现代中国画”创作一发不可收拾，1995 年由绘画大师刘海粟题名，蔡兵的首部现代中国画作品集《蔡兵画集》在香港开益出版社出版，《蔡兵现代中国画〈珍藏版〉》（香港天马出版公司 2007 年出版），《蔡兵现代中国画集》（上海人民美术出版社 2011 年出版），《中国当代绘画范本——蔡兵现代中国画精选》（天津人民美术出版社 2014 年出版），《大师之路朱德群、蔡兵二人画集》的出版，更加确立了蔡兵现代中国画的国际大师地位。

中国画如何才能现代化、国际化？很多画家都在做着各种探索与尝试，主要的方法都是想摆脱传统的笔墨、布局、构图及题材的藩篱，按照自己的理解，独创一套新法和画面效果。由于中国画讲究传承性，西画强调个性化的创新，这二者关系将如何处理？这是个很难处理的课题，大多数画家都因不伦不类而放弃。有些画家在山山水水上用重彩而自诩了不得。而蔡先生是怎么处

理的呢？我们可以察觉到以下几个方面：

一、蔡先生十分重视中国文人画注重写意的特点，笔墨抒情之长处，用这两种方法来表达现代国内国外生活中的各种题材。

二、蔡先生用的毛笔、墨汁、颜料、宣纸都是中国画家们常用的传统用品，工具与材料未作任何变革。

三、蔡先生除了运用传统笔墨线条的传情手法，还擅用传统的色彩传情手法。蔡先生的画面是二重传情的。这与蔡先生对中国民间丰富的色彩的观察，对敦煌壁画、寺庙道观装饰色彩的深入学习是分不开的。再者，蔡先生的油画功底也让画面的色彩效果非一般人所能及。

四、蔡先生崇尚中国画创作时的宽松心态，使笔涂色都很放松，但其画面效果却是紧凑的，这就是蔡先生版画的基本功所在，是弥足珍贵的。

五、蔡先生对西画，尤其是凡·高、塞尚、毕加索、马蒂斯、鲁奥、菲拉芒克、维亚尔等的作品烂熟于心。蔡先生发现了全世界任何时候任何国家与民族的绘画的韵味是相通的，这就是蔡先生开创的现代中国画为什么能让全世界画坛同行赞誉有加的第一个关键原因。

六、中国近现代出现过多位国画大师，因中国笔墨的禁锢，都只能被定位在中国区域内。蔡先生同样使笔弄墨，但由于他把使命放在自己成名成家等各种利益之前，将与自然对话的中国画发展成为与现代中外文明对话的绘画形式，这就是蔡先生现代中国画的标志，这也是蔡先生成功的第二个关键原因。

本人学识有限，综上所述，一己之见，仅供同仁们参考。蔡兵现代中国画之未知结构的深度与广度，有待同仁们继续研究挖掘。自欧洲文艺复兴以来，由于人们的“自我”意识的觉醒，人类文明的高速发展，“自我”与“创新”的旗帜高高飘扬了 200 多年，在黑格尔美学理论的指引下，全世界艺术家们个性化的创作，搭乘着时代发展的列车，将艺术带到了一个全新的世界。而在今天，尤其在中国，不少画家把隐含在内心的自私当自我，把出风头叫风格，把不同视作创新，为了一些狭隘的个人名誉和利

益，刻苦地奋斗着。岂不知跟着几十万人在糍糊桶里游泳比赛是游不出名堂的，越努力越荒唐！

蔡先生则不同。他看到了 18 世纪以来“自我”意识觉醒的社会意义，是以推动社会生产力发展体现“自我”价值的，反之，无任何意义。“自我”绝非是狭隘的自私。同样，“创新”也必须具有时代的先进性，画家们如果仅追求与前人不同、与众不同，哪怕个人风格明确也是说明不了任何问题的。蔡先生把自己为什么活着、为什么画画的道理搞得明明白白的，努力把绘画功底打得扎扎实实的，以天才般的抉择能力去响应时代的召唤，将自己的人生与才能完完全全地贡献给全中国人民和全世界人民。这就是蔡先生的“自我”，这就是蔡先生的“风格”，这就是蔡先生现代中国画为什么具有真正意义上的“创新”的本质所在。

绿树丛中（现代中国画）62cm×47cm

土耳其之五（现代中国画）68cm×136cm

我绘画的现代理念

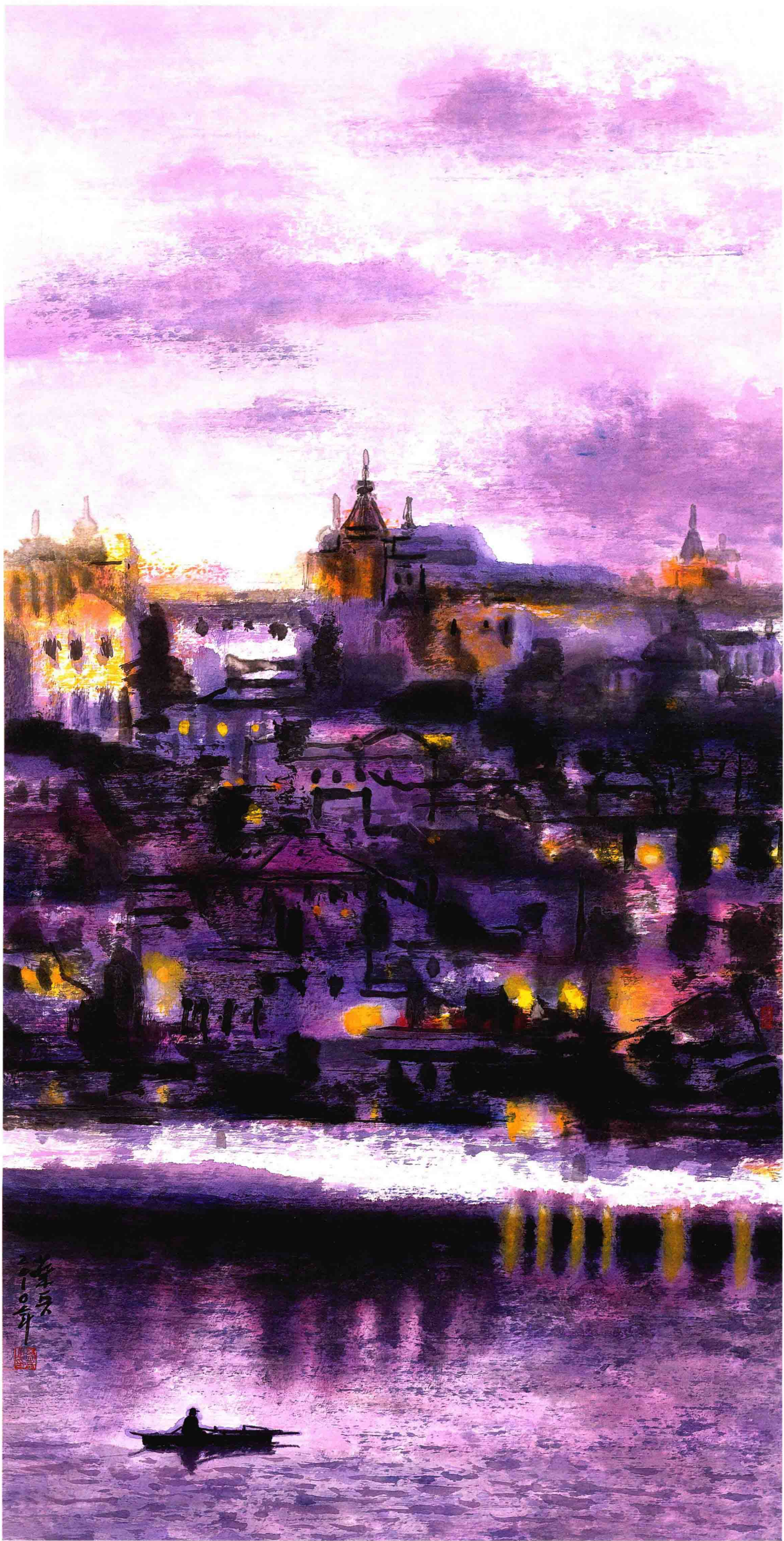
文 / 蔡兵

绘画艺术展示给人类一个独特的精神世界。一幅好的作品把美真正地带给人们，并带给人们视觉上的享受和探寻观者心灵深处的秘密。时代需要艺术。在承担文化传承和发扬时代精神的艺术空间里，我创作的现代中国画把握人文情怀，体现了富于现代艺术的探索……我是“融”艺术的中国画家，最早从事版画、油画、连环画、插图等，数十年如一日，孜孜不息、勇于进取。虽年近古稀，但自己却保持着在艺术上好像永远年轻的心，为了观念的前卫性、艺术的开创性，要有非凡的创作热情，随着时代的发展去不断迸发出艺术的生命力。我对艺术的追求执着，永不满足现状，对作品精益求精，挑战自我，从现代审美中找到契合点，将艺术与生命同悟，并将个人情感倾注到自己的每幅作品中去，使艺术创造出崭新的无穷魅力。

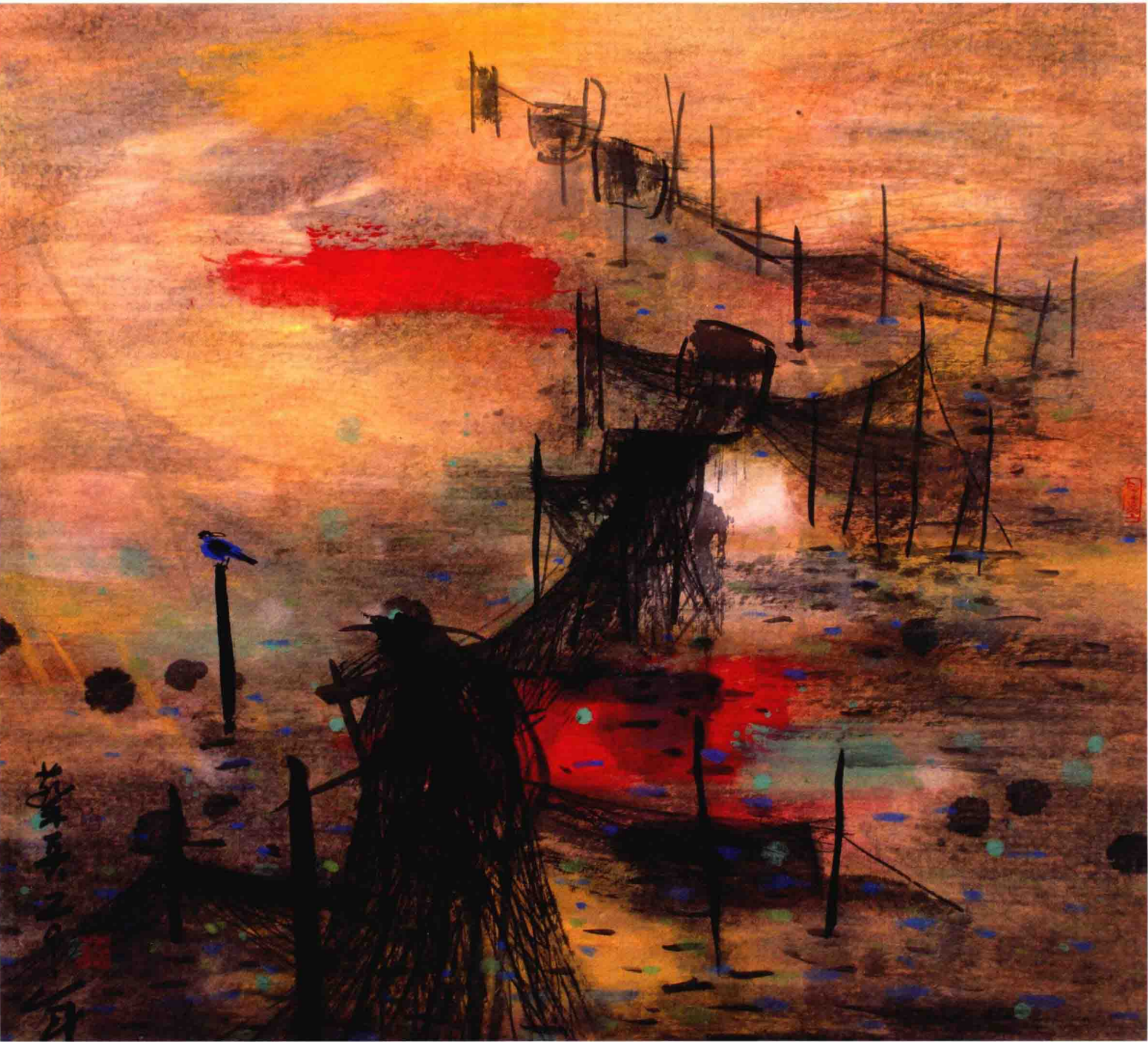
从艺五十多年，20 世纪 70 年代起，我开始现代中国画探索实践，凭着对多元文化的理解和积累，对各种姐妹艺术的包容和传承，以其独到的艺术创意，吸纳、穿越中外古今的人类艺术文明时空。我的艺术作品用特有的表现手法植根于现代创新意理之中，使现代中国画的“融”艺术新生命体延续发展，在构图、写意、夸张、变形、写实与抽象的艺术符号中追求展示自信风采的艺术美。

我要勇于博览百家，学贯中西，研磨古今，从而使艺术的共“融”特征形成独特的自我“融派”现代中国画的绘画语言，既有传统中国画的明快条线，又有西方现代绘画的强烈色彩。要在绘画作品中获得豪放与温婉、厚重与恬秀相结合，去审视探究各种不同题材。构图形式奇特，墨彩淋漓酣畅，寄寓新意，勃勃生机，对大自然的憧憬和吟唱，使现代中国画的绘画语言在平和之中达到完美统一。我将作品融入自己的情、思、理、悟中，吸收蒙太奇式的技法，在五彩斑斓的色彩中漫游，充满了新奇、神秘、热烈、平和、古朴和幽思……

作品从平面的形式意味和装饰中寻找意境，使作品具有时代艺术的丰富性、层次感和张力，以及现代与传统的文化温情和归属，不停地探索和寻觅着一个崭新的艺术奇迹，给人以无限的视域享受。我创作的绘画作品追求题材的多样化，思维现代化，技法个性化，给人面貌一新，具有作品力度、冲击力，力求去做一位充满现代意识、胸怀激情而富有内蕴“文化精神”的开拓性画家。相信通过不断努力，作品能更好地抒发对大自然的挚爱和艺术生命的感悟，用画笔倾诉和创作出具有时代张力的、与众不同的现代中国画视觉效果。

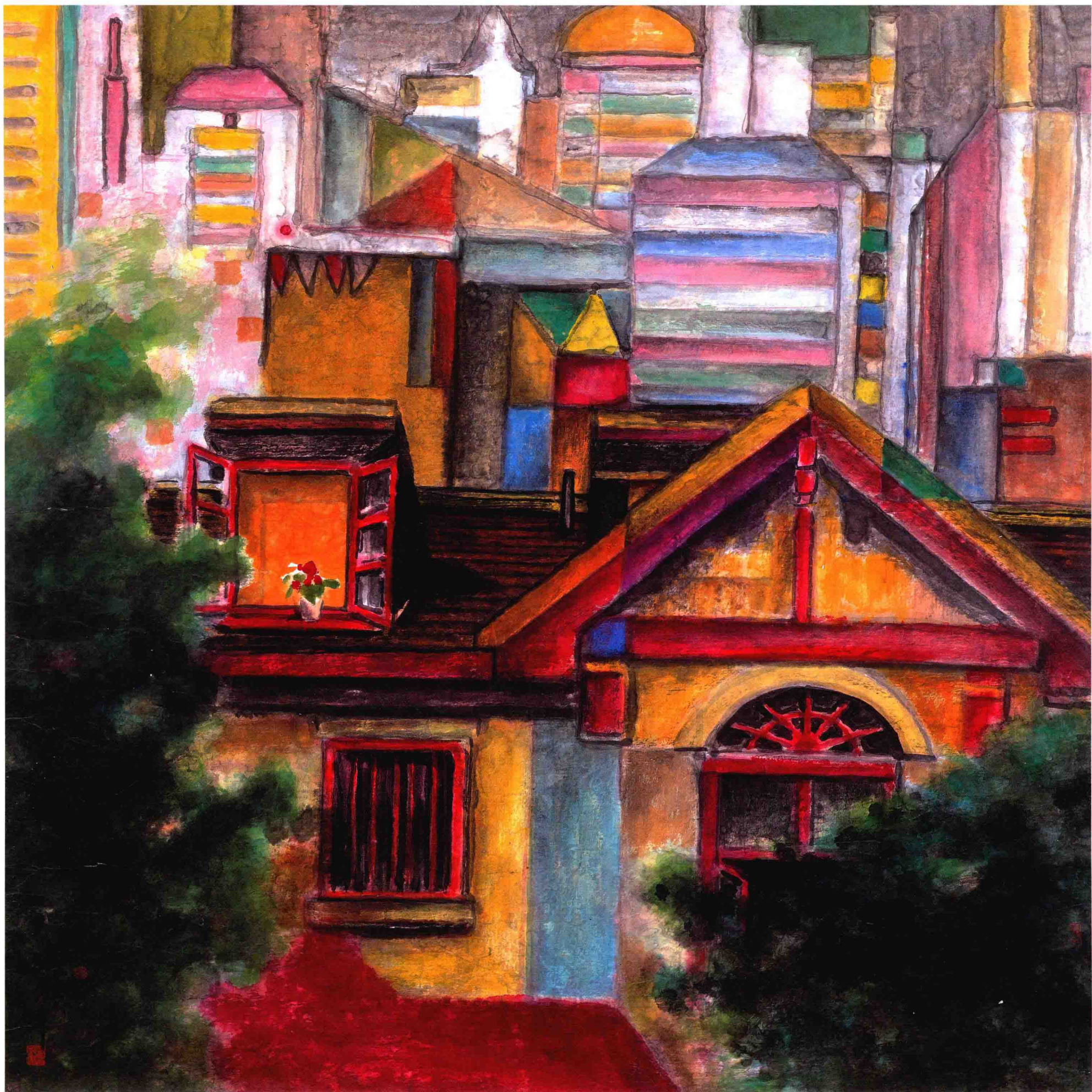
黎明灯影（现代中国画）136cm×68cm

兰鸟（现代中国画）44cm×48cm

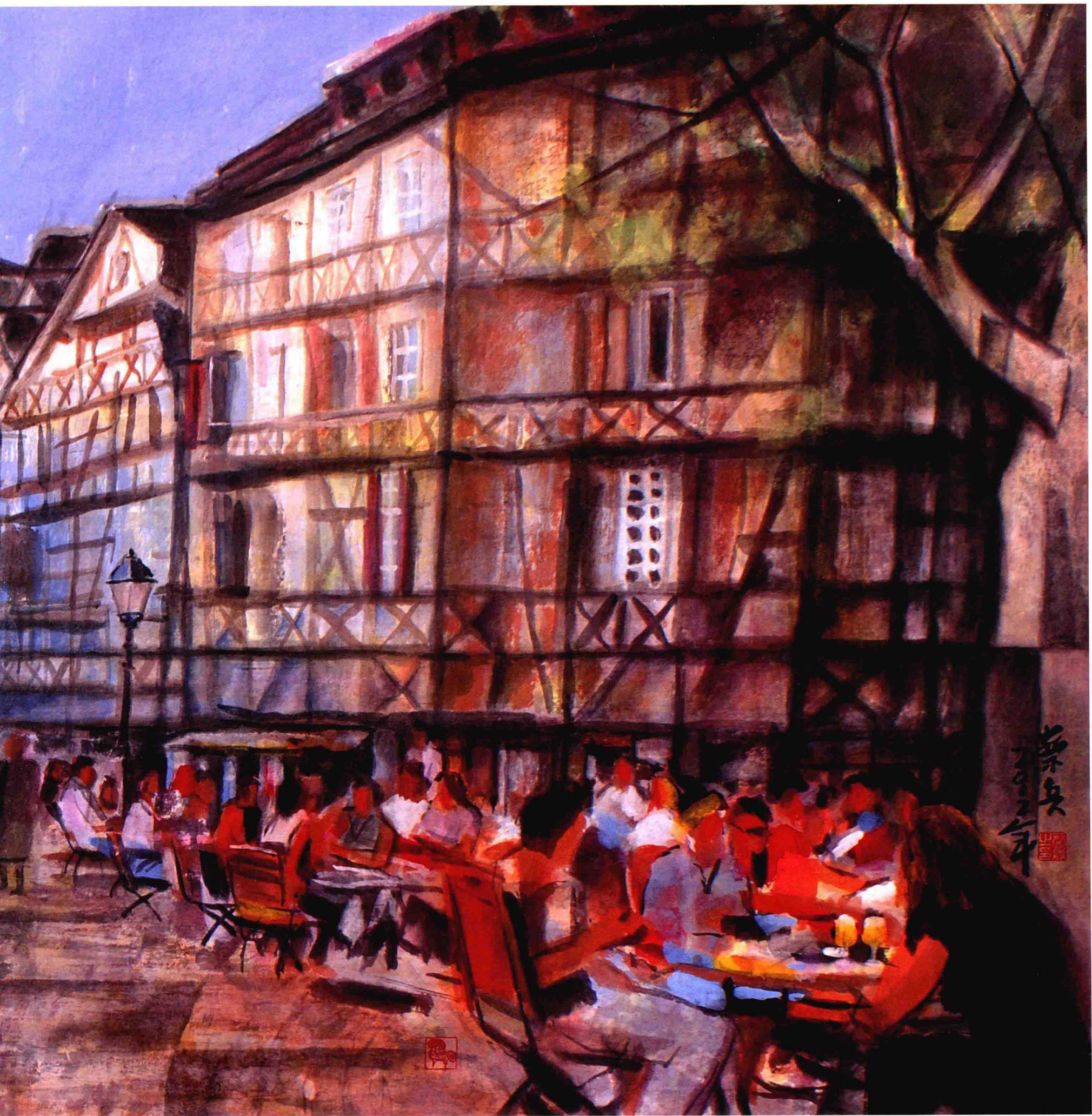

乡村牧歌（现代中国画）68cm×68cm

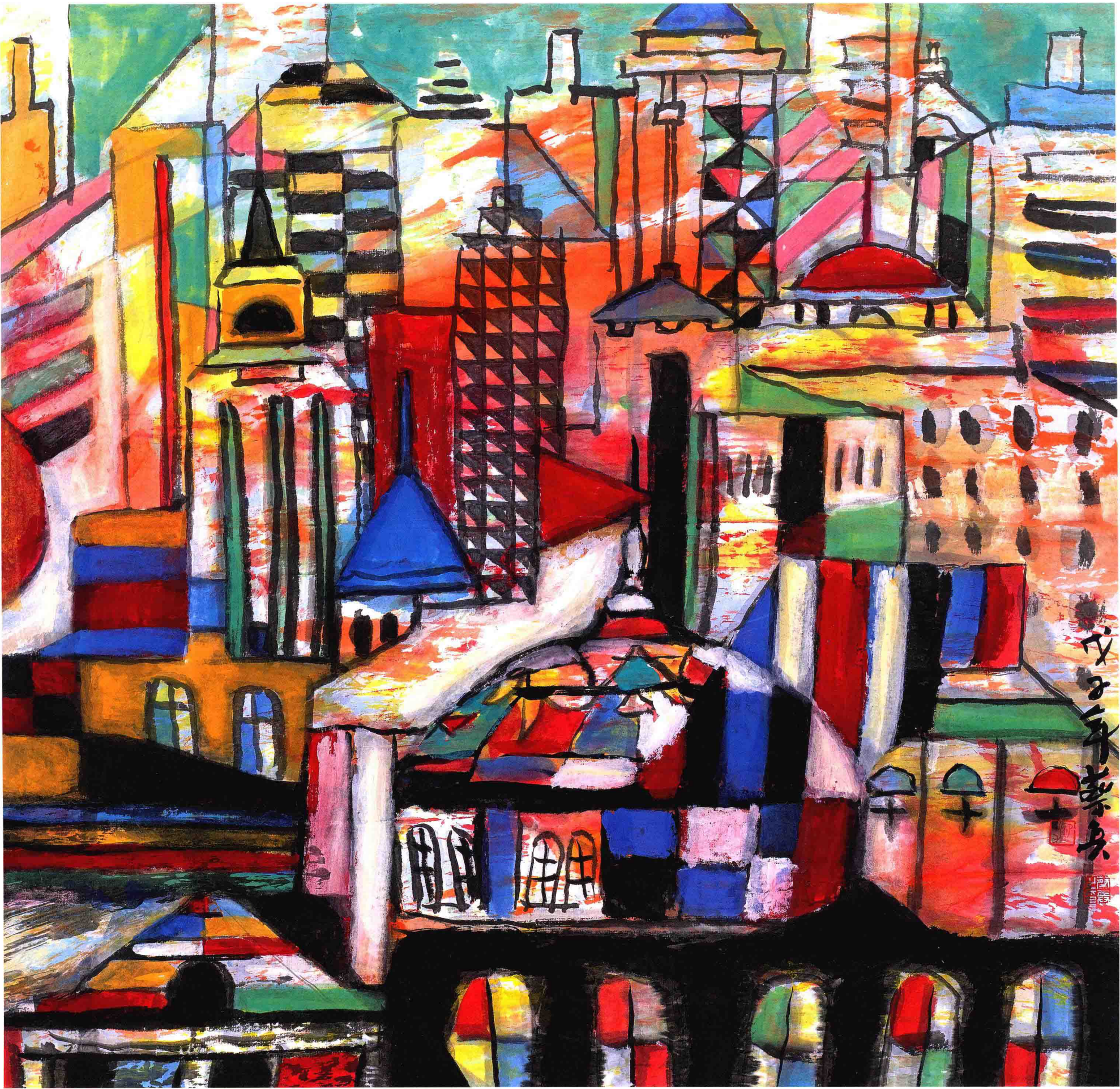

上海的早晨（现代中国画）120cm×120cm

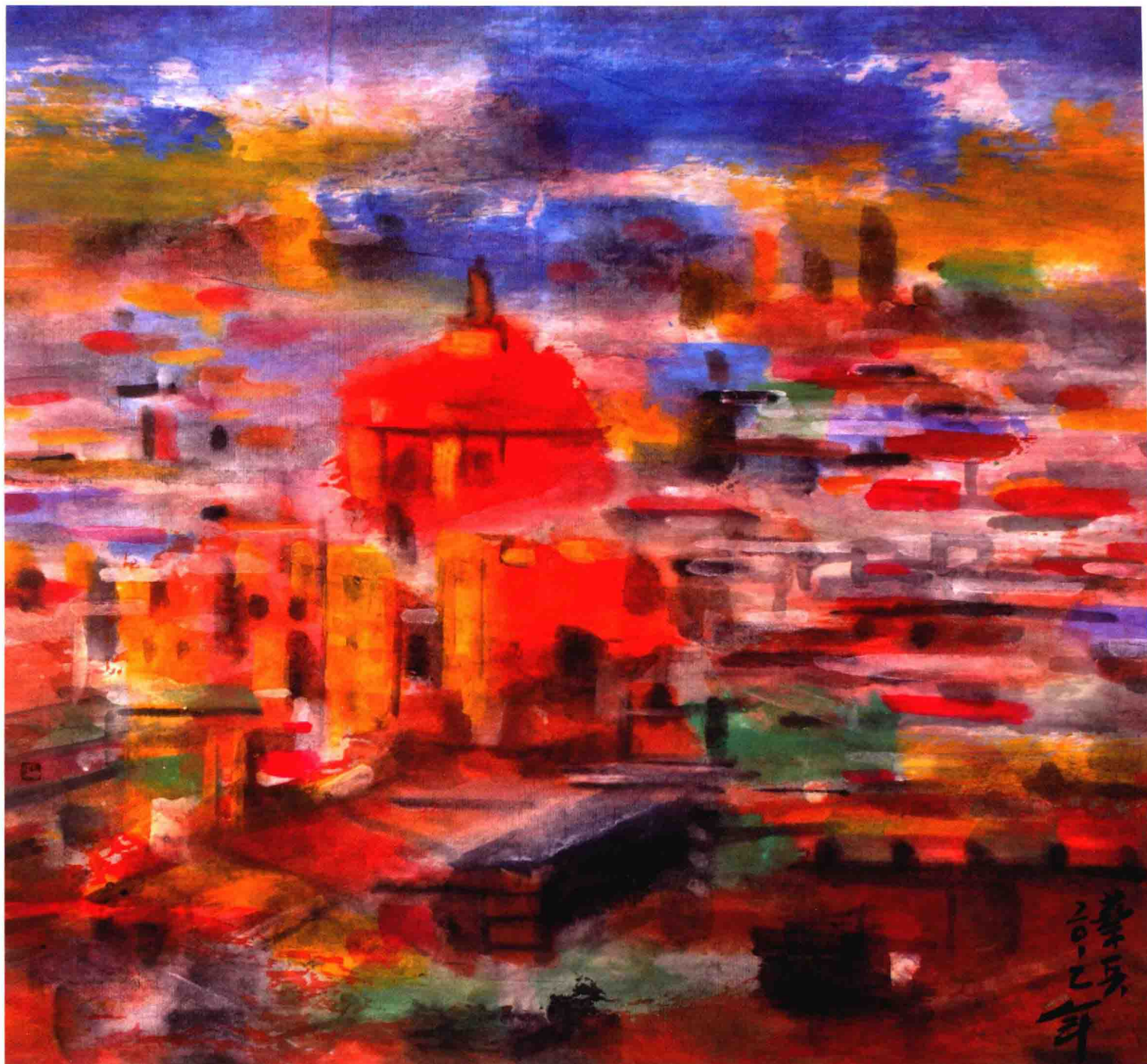

德国风情（现代中国画）68cm×136cm

都市节奏（现代中国画）68cm×68cm

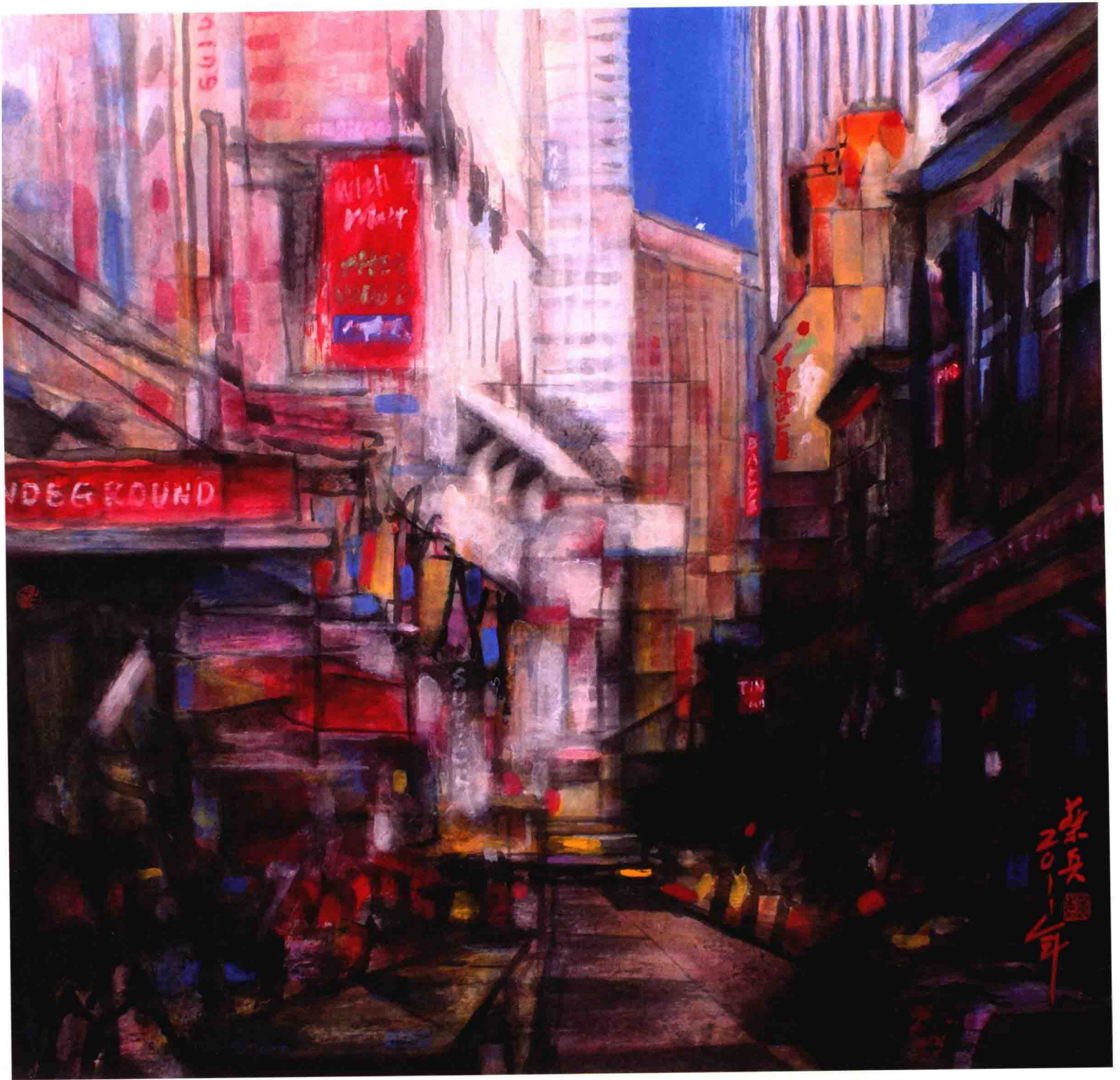
欧陆风情（现代中国画）44cm×47.5cm

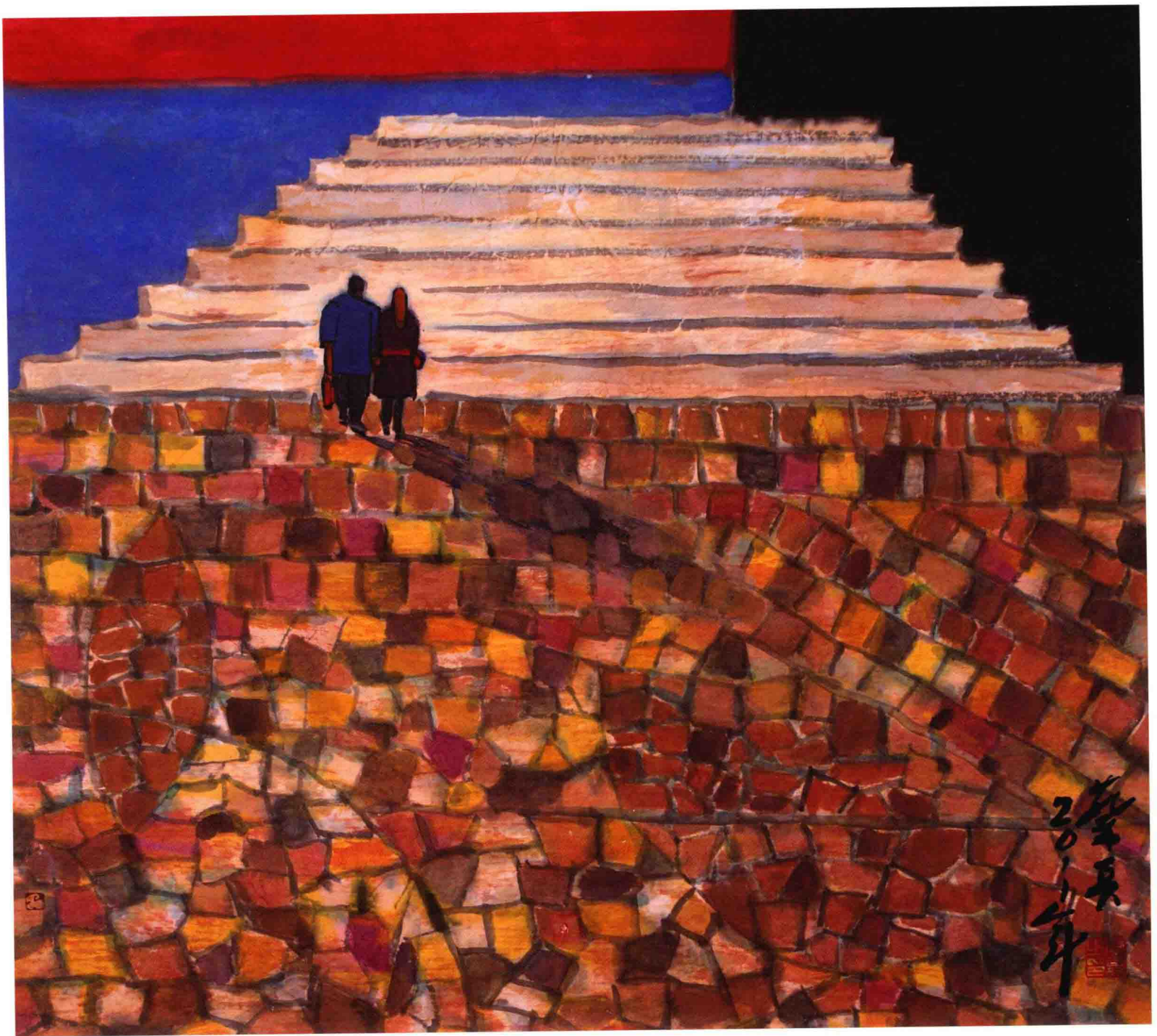
水乡情怀（现代中国画）68cm×68cm

添绿（现代中国画）136cm X 68cm

纽约的街（现代中国画）68cm×68cm

人生的格子（现代中国画）43cm×48cm

上海— 1943 年（现代中国画）68cm×68cm