

大美星韵

主编 郑岗

2016 中国画家提名展作品集

河北美术出版社

主编 郑岗

2016 中国 画 名 家 提 名 展 作 品 集

大美星韵

河北美术出版社

策 划：田 忠 王祥彪
责任编辑：赵小明 张永明 李菁华
装帧设计：郑 岗
图文整理：宋绪军
特邀编辑：郑 毅 刘 军 王 乐

图书在版编目（CIP）数据

大美墨韵：2016中国画名家提名展 / 郑岗主编. --
石家庄：河北美术出版社，2016.10
ISBN 978-7-5310-7812-8

I. ①大… II. ①郑… 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(2016)第257043号

大美墨韵 2016中国画名家提名展 郑岗 主编

出版发行：河北出版传媒集团 河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里8号

邮 编：050071

电 话：0311-87060677

网 址：www.hebms.com

制 版：济南大美墨韵文化传媒有限公司

印 刷：山东星海彩印有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：17

印 数：1-1000

版 次：2016年10月第1版

印 次：2016年10月第1次印刷

定 价：218.00元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

大美墨韵文化

公众微信号：sddmmy

艺术交流电话：15666668028

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

前言

文 / 郑岗

我们知道传统中国画的程式化是显性的——方式方法都被技术性地“格式化”地固定于“笔”“墨”之中。当画家不能够深刻理解古人规范形制背后的意欲，不能够理解其后的文化意境，达不到操作它所需的修养时，创作出来的作品会让欣赏者看起来感到形式呆板、笔墨僵硬——人们多将此类作品和创作称为泥古不化。

这也使得中国画在当代的发展中，产生了很多问题——继承、保留、改造、变化……问题不一，因而引发的争论也就不同。

当代美术教育的体制已经改变，进入中国画学习的方式方法不同于以往，在中国画的努力方向上，更重要的问题就显现在思想和理念上。

如何对待传统，仍然是画家要做的大事情。对传统笔墨的理解，仍然是当下国画界面临的最大的课题。

改革开放以来，中国的文学艺术领域的探索与思考，在近40年长期的实践中渐次成熟。美术界的学者、有志向的画家对中国画在不同的层次上展开研究，可以说纵横捭阖，形成全方位的理论探讨，从形式的表面，到审美的精神深处；从中国画的形制，到东西方绘画的融合……无不涉及。可说一千年来，最广泛、最彻底地对中国画进行的探索，就是在改革开放后的近40年间展开的。

但是看当下的中国画现状，其情形依旧。过去40年、100年所存在的问题依然在，如一座座无言丘壑，肃立在中国画坛的大景象里。

如何画，怎样画，其实还是画家最头疼的问题。画家强调自己的探索，强调要用自己的方式成就别样的艺术形式。这一点对西方的当代画家来说不是问题。从达·芬奇、米开朗基罗到印象派、到达利，再到当下的杜马斯，他们似乎从没有遇到过该怎样画的问题。这里就凸显出一个问题，中国画在中国文明史发展中，不仅仅是审美的，文化的，其实它是中国人道统的一部分，不仅仅是文明，也是生活，更是性情的一部分。

中国画里表现出的意境，是画家的审美，也是画家的思想方法，更是画家的族裔意识。千百年来对于中国画的实践与研究，似乎都是关于笔墨与视觉效果——认知与意境的问题。现实的情况不仅如此。

譬如当代有多位大画家倾其一生在做中国画革新的努力，在寻找一条“自新”之路，结果后人在总结和研究他时，会很断然地把他的所为总结为是对中国画传统的继承与发展。以我们的目力所及，提出“革中国画命”之后的这百年里还没有一位大家被定义为这之外的情形。

既然如此，我们当收回“革命”的旗号和论调，这样做会发现社会的大格局里的中国画会更有意义，更让人们在这里面展现自己的情怀和志向。我们且将“革”定义为“创新发展”一路；将“命”指为“承传命脉、志于传统”的那些画家，我们会有趣的发现，其实他们在坚持走自己的道路上也都不是彻底地毫不动摇的坚定者。

“承传命脉、志于传统”的期望在前人的基础上，依照古人的姿态“续写”笔墨，以达到古人达到的某种境界；坚持“创新发展”的大都借走西方艺术的道路，然而，他们最终都走向这二者的融合——以中庸之态，确立自己的艺术风格。经过探索追求之后似乎都明白“他人之门面不足为自己之牌坊也”。

还是那句话，如何树立自己的面貌应该是画家最纠结的事情。

纵观中国历史，纵观中国文明文化史，传统没有一刻不是在发展、保守、再发展、再保守中前行的。正因为“保守”与“发展”的相互作用，才会有不同的时代特征与文化遗存——楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲……构成了中国文化不同时代的多样性。

阴阳交互的理念，更是文明交替的前进之道——“一阴一阳谓之道”。在不同统治者的时代里，尽情尽力地将读书人与仕人的情怀通达起来。在担当巩固眼前利益，或者历史责任的担当中，既闲适又有情志……中国文化得到维护，并在这个“道”下依存发展，文人画的盛行显示的就是“文以载道”这个道统下的枝繁叶茂。

中国画是一种蕴含着二元因素的艺术，是一种于变化中达到统一的艺术形式。它既是艺术的，也是文化的。中国画不强调个性，它是中国传统文明的一部分，其审美和功用高于生活，所以有局限性。加之材料的专属性，在技术上存有不达之嫌——绘画的水准常常以画家品格、修养而定，即所谓“名人字画”。千年来，中国画一直在传承与革新中纠缠——画家常常迷醉在前人成就的美酒里，也会在建立新历史、新传统的门槛前久久徘徊……当代画家的不自信看上去似乎主要是困于材料的技术层面及技法的丰富意义上。

其实不然，中国画的当代性已经跨越了传统——技术为道、笔墨为本的羁绊。当代中国画强调艺术创造和审美表达，已经不局限于诗情和尚志。更多地展现出的是如同音乐直接表达情感一样，绘画更接近绘画性。新时期成

长起来的中青年画家基本志在于此极，他们相信这就是中国画在当代的面貌。

自然，各种理念会随他们的创作探索应运而出。中国画在时代发展中不断被定义、被媒介推广，尤其被当作现代社会发展中重要的文化与经济双赢的一件事被普及推广……

近十年来，中国艺术市场的发展如日中天，同时各种弊端也让其得失沉重。这表现在画家与收藏界对中国画的技术层面的认知缺乏针对性，对传统文化在当代的继承与推广有盲目草率之象；对传统文明与艺术审美在现实中的理解存在偏差……匪夷所思的是文化的问题变为经济问题。市场的兴衰印证了老子所言“欲不可盈，乐不可极”。本来良性运作的中国艺术市场平添了太多的虚火——自然之规也是人道之法则，物极必反。

历史之经验总是如此，身临萧条之时，才会冷静思考。当下的中国画画界渐渐脱开了前一段的虚“火”，人们渐渐开始冷静看待中国艺术市场的“热”，那些真正追求艺术的人依然认真地画自己的画，依然坚持完成自己的探索。

“大美墨韵”几年来一直关注这些画家，一直在坚持对他们展开更深入地研究与更广泛的推介。一直以正常的市场规律为原则运营。

“大美墨韵”坚持当代文化理念并秉承学术与推广意义的宗旨，一如以往。掌门人王祥彪先生以包容的姿态，积极关注并推广全国范围内的中青年画家，这是一种精神，更是一种担当。也体现了一家当代艺术推广机构其经营理念的大智和应有的道义。

“大美墨韵”有个十年计划，每年举办一次提名展，时至今日已经五载。今年约集了 25 位画家，规模胜于以往。此次参展的画家都是改革开放后成长起来的艺术家，在画界有着重要影响。他们的经历大体相近，但绘画理念或许会有天壤之别，但是不妨碍他们有相同的情感，他们热爱艺术的心是相同的。

每年一次欣赏他们的作品，完全可以感受到他们倾情艺术的初心。悉心品读也总能发现他们的变化。益若如此，十载足够识得一个人在传统和当代之间的努力与成就——古来存老马，不必取长途。

2015 年的年展时，我对 15 位画家进行了个案研究，出了一本专著。今年画家雅集又要出书，显然不能“旧瓶旧装”，要有新的思考。事实上他们也让我想了许多，获益不少，感慨良多——艺术是美好的，它可以为我们提供无数条通往心灵的道路，让人们自由地走向精神殿堂。

天地有大美，我们以笔为言；素宣生墨韵，我们用心以求。

2016 年 10 月 26 日卯时

	郑岗	前言	
001	韩朝	亦古亦今亦别致	——读戴顺智先生的《水牛图》系列
011	郑岗	明月渐东上（节选）	——画家李学明评传
021	岳海波	在记忆中重现经典	——岳海波绘画札记
031	郑岗	王伟的绘画	
041	郑岗	笔墨下的北山（节选）	——从张志民绘画说起
051	藏天	据博求精 笔墨凝神	——著名人物画家于新生
061	郑岗	师古新境	——曾先国的笔墨追求
071	郑岗	沙礁泊浪	——解读诗意的宋丰光
081	郑岗	孤峰一转 满目青山	——林荣生绘画浅析
091	南山悟道	墨道佛缘	——观人物画家徐永生罗汉题材画有感
101	杨晓阳	天地人神的圣殿	——写在纪连彬展览之际
111	郑岗	境高艺臻 立墨当代	——张望绘画浅析
121	赵盼超	立万象于胸怀 执奇正于毫翰	——评殷会利焦墨人物画
131	郑岗	男人们	——解读曹宝麟
141	赵辉	『陌生』的真实	——王晓辉的人物画
151	刘曦林	能识此画者 他日不能无名	——谈贾广健的花鸟画
161	郑岗	银装素墨 华彩至炫	——画苗寨银饰的刘泉义
171	郑岗	大屏意义下的镜像（节选）	——从姜永安作品中折射出的当代性理解水墨艺术
181	郑岗	今弦弹古音	——赵建军的绘画意义
191	郑岗	读拈花图有感	——传统为依 修养为境
201	张晓凌	体验与探索	——乔宜男画读后记
211	李少文	读杨声的画所想到的	
221	郑岗	开轩临四野 登高望所思	——关于石峰的绘画思考
231	韩璐	韩璐砚边札记	
241	郑岗	典雅明朗 纯雅情怀	——范治斌绘画风格
251	王祥彪	跋	

『目 录』

戴顺智

1952年生于北京密云，1988年毕业于中央美术学院国画系研究生班，获硕士学位。现为清华大学美术学院绘画系教授、硕士研究生导师、中国美术家协会会员、中国艺术研究院研究员。

亦古亦今亦别致

——读戴顺智先生的《水牛图》系列

文 / 韩朝

坊间很多人知道，戴顺智先生有一个“追牛教授”的雅号。一个“追”字，形象生动，画家以画牛名世，画架上，画案上，墙壁上，都有栩栩如生的水牛图。田间野外，常有画家画牛的身影。就这样，十几年时间，戴顺智围着牛追着牛画，无意之中，他给自己的作品贴上了鲜明的标识：那可是戴先生的水牛图！

对于牛，想必没有人不喜欢。牛，勤劳有耐力，倔强又温顺，与人的关系，尤其在农耕文明时代，是极为亲近密切的。戴顺智笔下的牛确是戴家的。江岸袅娜的垂柳下，或桃花嫣红里，几头牛，或俯或仰，或行或卧，形象各异，姿态迥然，活灵活现。在这些作品前细细赏读，嘈杂俱失，风烟俱净，每一寸光阴都有着静美、恬静和悠闲，如沐清风，如此田园美景，恐怕只有画中才有。

戴先生是营构田园意境的高手。以前看到的同类作品，重视营构意境，宋人的阔远，元人的秀润，在他描画的山林野逸、烟雨牧歌的意境中都存活着。画家在纯化语言的同时明确精神指向，勾描皴染，工写结合，着意骨力与韵味的统一，多以淡墨为主，用色不多，单纯中蕴涵丰富，大面积的淡墨渲染增强了作品散淡、清远的精神性特征。

今观画家近作，还是细笔勾描，还是皴擦渲染，还有画家的从容与自在。在这之外，又平添了浓郁的当代感和形式意味。这次，戴先生用色彩铺陈，或色墨浑融，人物、水牛仍用勾描皴点，整体氛围，用“如梦如幻”四字形容，最是妥帖。色之作用，既在形式之新颖，也含表现意趣。不拘于现实场景描述，引人入梦境一般，甚是美妙。在虚实之间，构筑起一个诗意的空间。画家没有把所处的场景具体化，细腻的笔触与平铺的色彩相辉映，自然天成。与以前的作品对照看，既有衔接，确乎更有新的意味和意义。其实戴顺智还画人物，最早显露出当代性追求，就在他的《山民》系列，那时，画家用清丽而沉稳的色彩作背景，凸现人像本身的视觉冲击，这与当时的美术思潮有着直接的联系，观照当代，转化传统，语言的变革与时俱进，亦古亦今。最近的《水牛图》，延续并拓展了前一阶段人物造像的某些画面美感，颇显别致，而其精神追求始终不离质朴和清远，且越发醇厚可观了。

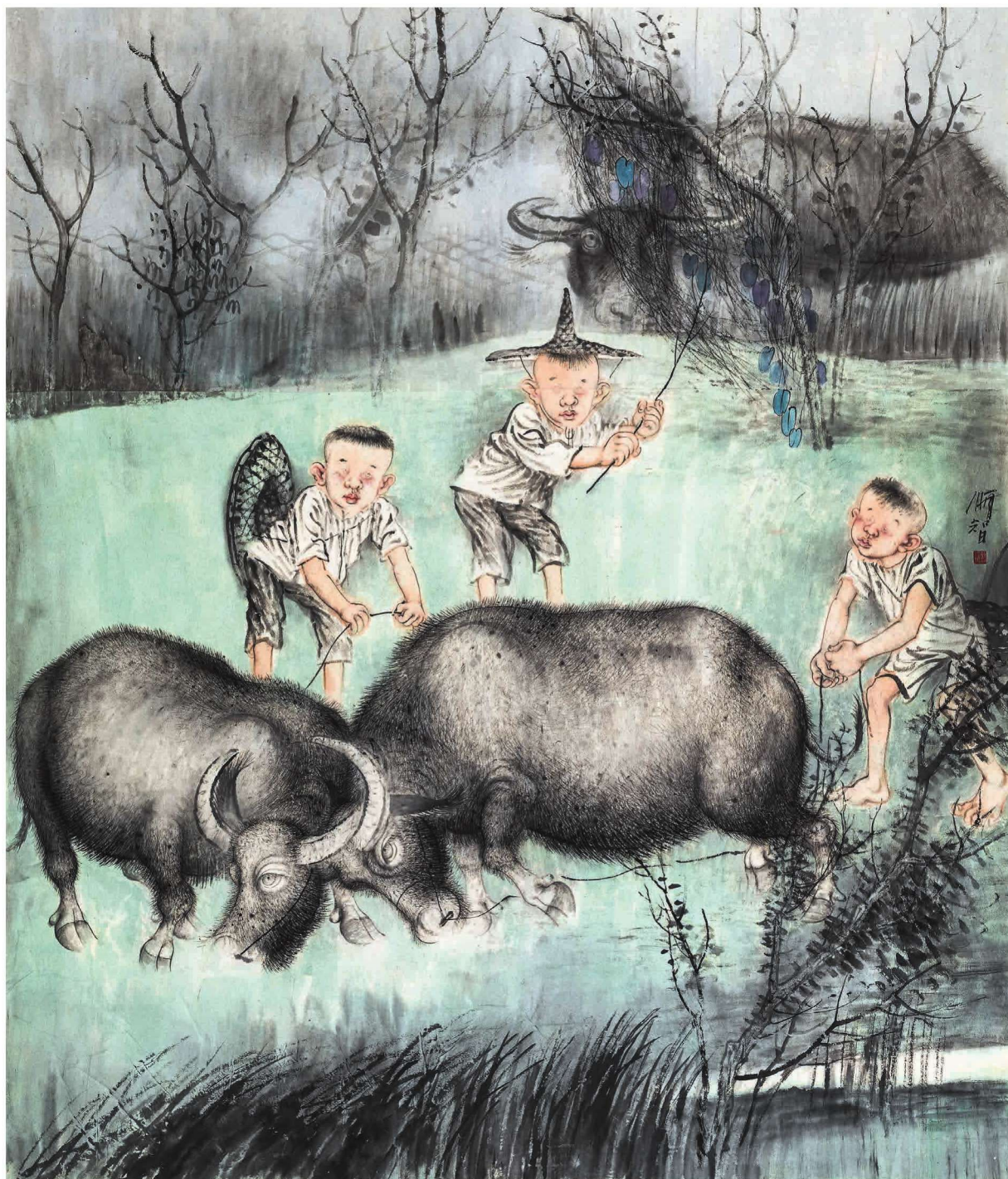
戴顺智作品

山中來霧從

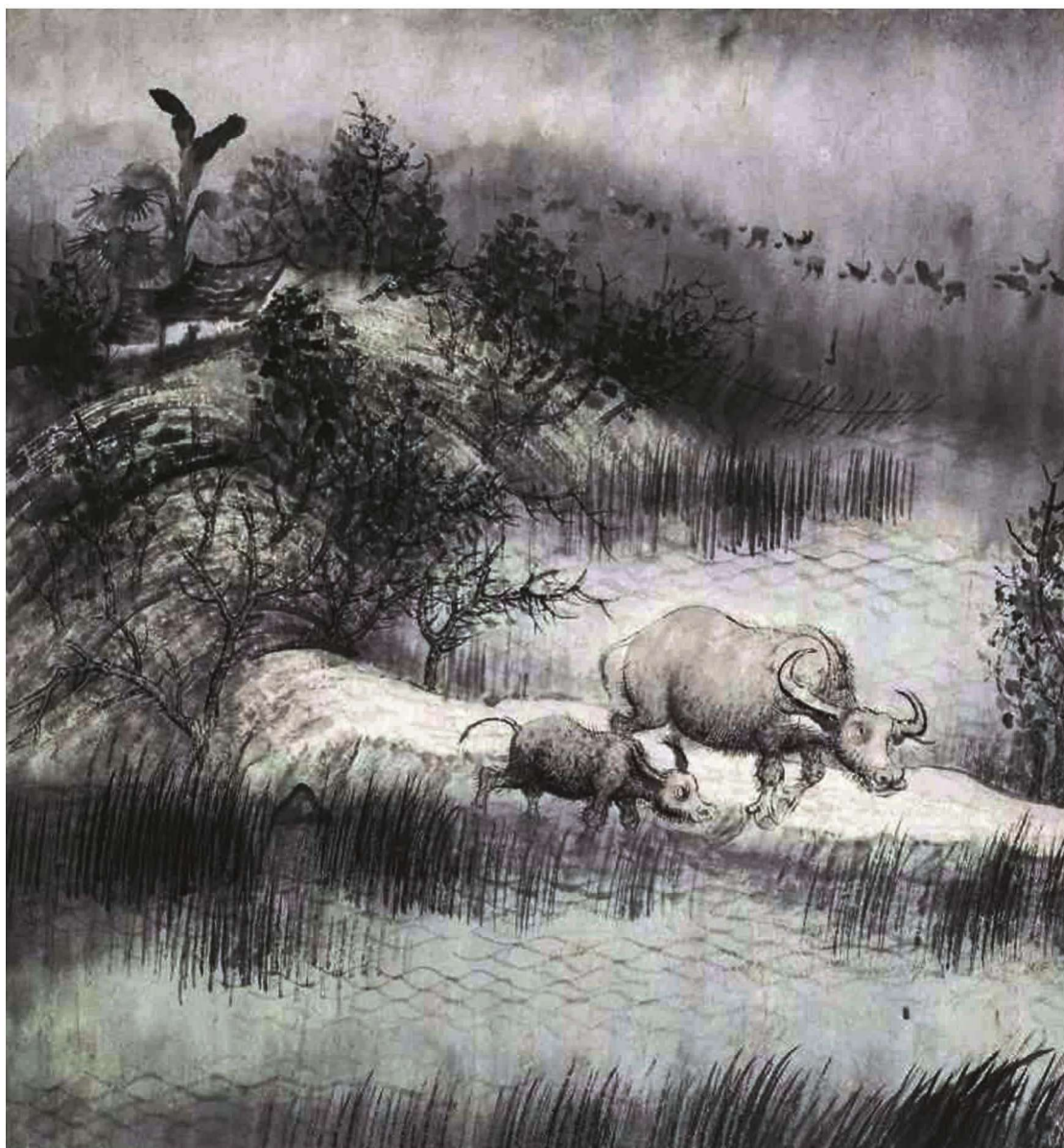

戴顺智先生大概是一位喜欢安静的画家。他的作品亦是自然、轻松和安静的，亦如山林野逸的清唱，迷蒙而清新。在浮躁的当下，没有定力怎得如此的安静！一次次品读“追牛教授”的作品，我发现，原来他把自己放置在一个远离喧嚣的清静之地，画中人物与其说是牧童，倒不如说是画家通过这个“他者”将自己安置于这样一个世外桃源。妙哉如斯！妙哉如斯！

戴顺智作品