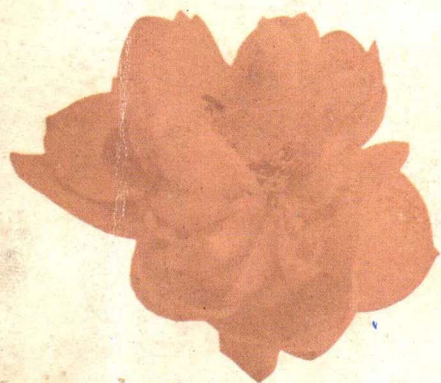

关照然
自

● 2000 年花鸟画展

当代著名中青年花鸟画家论文集

● 孙和林 ● 张伟民 ● 梅忠智 ● 姚思敏
● 陈运权 ● 喻慧 ● 姚舜熙 ● 顾震岩
● 方土 ● 陈湘波 ● 贾广健 ● 莫晓松
● 郑力 ● 张铨

中国中央美术学院研究部
中国美术家协会中国画艺术委员会
编

1328852

CS1512367

J212
0239

美 眼 自然

關山題

重庆师范大学图书馆

中央美术学院研究部 编
中国美术家协会中国画艺术委员会

关照自然·2000年花鸟画展

当代著名中青年花鸟画家论文集

扉页题字

关山月

顾问

范迪安

郭怡琮

莫建成

主编

姚舜熙

莫晓松

副主编

田卫戈

韩胜利

装帧设计

郑建浩

开本

850 × 1168 1/32 印张 5

印数

1-1200 册

制版印刷

兰州八一印刷总厂

工本费：28.00 元

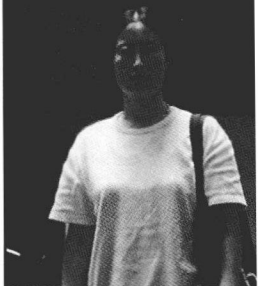
带着使命走来

——贺《当代著名中青年花鸟画家作品展》

中国花鸟画自明清以来直至近百年奇迹般的走过了辉煌，那是在中国美术史上光照千秋的华章。

青藤、白阳、八大、南田、老莲、扬州八家、赵之谦、任伯年、虚谷，这些闪光的名子发聋振聩地激荡着中国画坛，那奔放의思想和时代的情感倾泻在花鸟画创作中，强烈的精神性和哲理深度、笔墨的高度发挥、各具风貌的创作风格，使花鸟画较早的步入了现代。紧跟上來的是齐白石、潘天寿、李苦禅、王雪涛、朱屺瞻、郭味蕖诸先生，在新旧社会交替，新旧文化变革的时期，勇敢地担当了承前启后的重任，他们是传统花鸟画的继承者，又是新花鸟画的开拓者，拓展出了一片新天。

大山在前，高山仰止，长河奔流、浪浪相激，把一批后来的中青年画家逼到了山顶浪尖上，他们在经过了一段长时间的实践、思索之后，深悟到新的时代已经开始，新的浪潮更加澎湃，在这个多元的信息的时代里，花鸟画必须有新的突破，与其跟随别人，不如走自己的路，于是他们自发地、自觉地组织了这次

学术活动。

面向新世纪，这批有为的青年画家都有一个开放的心态，他们风格多样、有探索精神、在花鸟画创作方面都积累了个人的丰富经验。这次展览会和研讨活动旨在利用群体的力量，去做深入探索和集体实践，正是出于变革花鸟画的愿望和使命感。他们在思索和实践着用花鸟画来表现更为宽广的社会主题，去表现现代人的审美情趣，努力去创造有时代感有新意的花鸟画。

我相信，通过这次展览和一系列活动，不但对他们个人，而对整个花鸟画的发展都会产生不小的影响。中国美术家协会中国画艺术委员会热情支持这一学术活动，预祝他们取得圆满成功。

全国美协中国画艺委会副主任 郭怡琮
中央美术学院教授

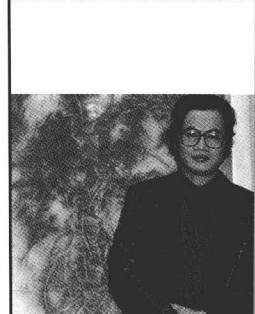

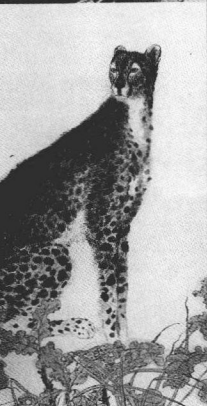
生命的家园，精神的家园

中央美术学院副院长 范迪安

很长时间以来，我就希望一批中青年画家的花鸟作品有汇集的机会。这是因为我认为，当代花鸟画在今日画坛中所表现出的发展势头，在坚持探索、经年有余的中青年画家那里，是十分鲜明地体现出来的，也是特别值得关注研究的。我的想法也得到了许多道友的应合，这个集子，就是大家心仪默契的结果。

花鸟画的传统源远流长，可谓名家并立，风格纷呈。花鸟画的丰厚传统使得当代中青年的艺术出发点无法绕开历史的积累，但是，在文化形态和艺术思想都十分活跃的今日画坛，画家们的艺术思考、艺术感受和艺术表达无疑极大地超越了传统的局限。他们在花鸟画中所投入的探索，使这个古老命题在开放型的时代氛围中绽放出新的异彩。打开这个集子，观者或可感受到一股整体的鲜活而清新的气息，这里的作品——无论出自南言或北方，无论归于工细风格或写意笔墨，都展示出既浸染了画家个性追求和情怀、又具有时代共性的新的相貌。以这些作品为例，或可概括当代花鸟的三个主要特点。

第一，是大花鸟视野。在这些画家笔下，花鸟画的新样首先表现为丰富的结构和充实的内涵。他们的视野已经超越了晚近传统的折枝花卉和点缀禽鸟，朝向花木生发的大自然和禽鸟生息的天地，在那里，花鸟形象和广袤宽阔的自然景象连为一体，和大地、天空、空气水乳交融、息息相关。他们画中的形象往往是充满画幅的，饱满而密织，甚至涨溢于有限的画幅，向宽阔的空间无尽地延绵而去。禽鸟与花木往往连为一体，不是孤立的符号，而是生命的体块和仪态，在多层次、多视点的画面结构中显出勃郁蓬涨的力量。我以为，这种大花鸟视野的背后，是画家们立足当代文化所产生的历史视野和文化视野。当画家的目光越过明清文人趣味朝向宋元绘画境界，朝向汉唐艺术气象乃至先秦上古文化遗泽时，他们感受到了雄浑深厚的中国文化底蕴。虽然，他们作品的素材得自于面向自然的写生，具有不落概念的造型，但是那些从大传统的灵山慧海深处涌发出来的文化气息，更是他们笔下花鸟形象的根本资源。

第二，是大语言意识。在这些画家的作品中，非常鲜明地反映出当代花鸟画吸收多种艺术养分的创造特点。以往的花鸟画家或专攻水墨或纯事工笔，而当代中青年画家以学院教育中全面的造型训练为基础，学会了容纳多种形式语言的能力。而且，他们也以主动的意识在花鸟画这种载体中实验综合语言，探索跨形式跨技法的融和之路，形成了亦写亦工、见笔见墨同时见彩的新语言样式。可以说，这种方式极大地推进了当代花鸟画的发展，开拓了花鸟画审美新的境界。在许多作品中，画家致力的不仅仅是花鸟形象的塑造，造型的观念已扩大为对画面整体氛围的营构。在兼有工写两种意趣的语言框架中，画家们有更加自由的表

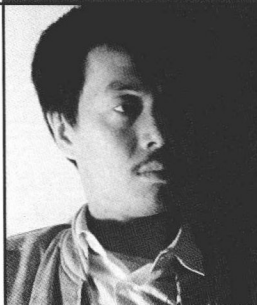
达,除了现代的形式,还调动了其他画种的技法优长,在用纸、用墨、用笔、用彩方式上任意撷取,综合运用。这样的语言方式所表现的就不仅仅是花鸟形象本身,而且包括大自然透明的空间、温软的水气、朦胧的光线、斑驳的土地等整体气氛,使作品联系着造型意味和心理感受,交织着梦幻和现实两种意境。

第三,是大关爱之心。选择花鸟、亦即选择了自然。情之所钟,心则趋之。在当代艺术驳杂的视觉图像世界中,这些画家愿意驻守在与自然默契相仪的花鸟画领域里,表达了与现代工业文明造成的文化沙漠的格格不入,也表达了对于生命关爱的人文之心。从这个集子中的作品可以看到,画家们关注的不仅仅是作为描绘对象的花鸟形相,而是自然界万物的生命本质。在他们感受花鸟生命的时候,投注了醇厚单纯的大爱情感,这是那些浮光掠影作乡野观光的画家们所不能体验到的“天人合一”。他们有的把花鸟世界画得一尘不染,澄明透亮,美仑美奂,表达出对生命气象的赞美。有的把花鸟存在的空间画得迷朦苍凉,铺染了几份感伤的意绪,表达的则是对生命流逝的叹喟,这些都是一种种发自内心的感怀。在表现生命的家园之时,他们找到了精神的家园。

我相信,观者在欣赏这些作品时,除了会感受到视觉的欣悦之外,还会有沉入画中意境的遐想,还会有掩卷之余的沉思……

是为序。

2000 庚辰年仲夏于北京

目 录

孙和林

关于笔墨的思考.....2

张伟民

工笔花鸟画的形式特征（节选）.....8

梅忠智

色彩美是花鸟画艺术的重要特征.....20

姚思敏

画室心语.....32

陈运权

艺术的过程应该是愉悦和美丽的.....41

喻 慧

一点感想.....48

姚舜熙

走入与走出花鸟画的特定空间.....55

安 林

画室手记.....71

顾震岩

“凹凸花”与宋人“没骨花”札记.....75

方 土

以意写意.....86

陈湘波

“随类赋彩”与“悟得活用”.....95

贾广健

立意为象 物真境玄（节选）.....111

莫晓松

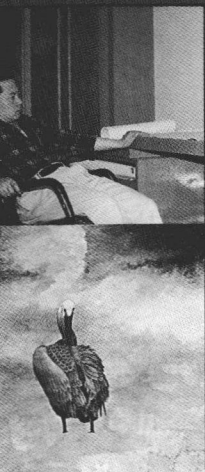
感动生命.....125

郑 力

园林画刍议.....133

张 铨

散谈沈周《白石翁写生真迹册》兼及其他.....143

孙和林 1953年生，中国美协会员，云南民族艺术学院艺术系副教授，美术教研室主任。作品参加第六、七、八、九届全国美展，出国个人画展，多次在全国美展中获奖。

关于笔墨的思考

孙和林

今年春天，刘自鸣先生问我：吴冠中说笔墨等于零，张仃说笔墨不等于零，你怎么看？我一时无言以对。

因为这不是一两句话能说清楚的。

首先，笔墨是什么？它包括工具、材料与各种技法的掌握，更重要的，笔墨是指一种绘画语言。我们今天看到的中国画，是若干画家有个性的创造、经过时代的审美淘汰积淀下来的一个完整而庞大的绘画语言体系。

每一位为这个体系作出过贡献的画家，他或她所创造的绘画语言都有相当程度的个性，但当它们互相聚合之后，就逐渐融汇成为共性的绘画语言。当我们认真而大量地看过欧洲绘画、美国现代艺术、非洲和东南亚等地的艺术之后，再看中国画，这个绘画语言体系共性的审美特征更觉明显。

学中国画常从临摹入手，实际上是在学习前人的绘画语言：构图经营、勾勒皴擦、用墨设色、三矾九染……掌握这些之后，不少人也就能在宣纸上折腾一番，并能领略到些许笔墨之趣了。

但这仅仅是开始。中国画有两千多年的历史，这两千多年的中国文化史比较具有传承性和一致性，因此传统中国画绘画语言的发展一直没有受到过太大的冲击与挑战。而在刚刚过去的一百年中，全中国乃至全世界，在方方面面发生的变革与发展、变革的幅度与发展的速度，都远远超过此前的漫长的几千年。人类的生活方式、思想意识、审美要求大大改变。仅有传统的中国画语言是不够的，这已是全体画家的共识。

除了时代性，绘画语言还应有个性。莫泊桑说：写一个动作，只有一个词最贴切，必须不断地找，直到找到那个词。绘画不也同样吗？每一个独特的内心世界，难道不需要一整套独特的、具有时代精神的绘画语言来表达吗？如果只掌握了前人留下的共性化语言，而未化生出自己独有的语言，那就只能画出人云亦云、千人一面的画来。这样的画我们已见得太多了。

比起上几个时代的画家，我们多了抽象、构成、色彩分析、光的应用等手段。尝试各种技法的融合、各种工具材料的综合使用及其他种种可能性，甚至打破画种之间的界限，这些都扩展了探索绘画语言的领域，

尝试各种技法的融合、各种工具材料的综合使用及其他种种可能性，甚至打破画种之间的界限，这些都扩展了探索绘画语言的领域，使我们能在巨匠林立的中国画天地中开辟一条生路。

花卉 ● 孙和林

花卉
• 孙和林

使我们能在巨匠林立的中国画天地中辟开一条生路。一批中青年画家已在上述不同方面取得一定的成功。虽然他们大多数人还在继续探索之中，但他们开阔的胸怀、谦虚求实的态度、敏锐的眼光和沉静的心境，是我十分折服的。

画坛上还有不少新的流派、新的面貌出现，但其中不少作品，除了当时的视觉刺激之外，观者体味不到留得在心里的东西。眼睛享受过了，心灵还在干渴。

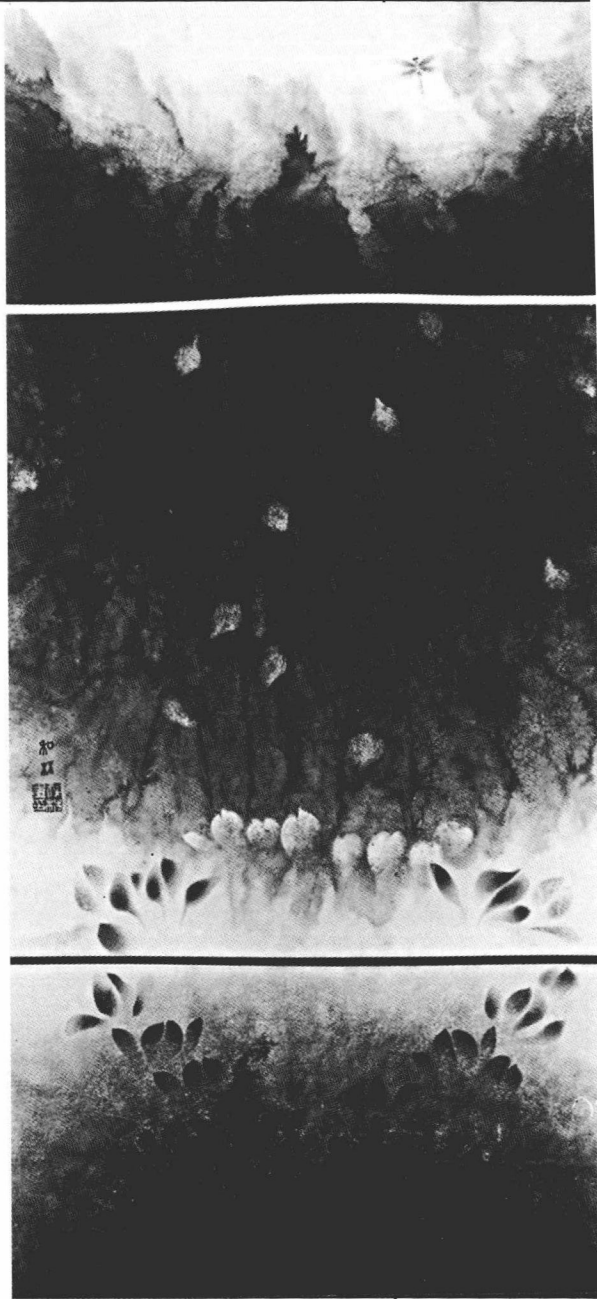
我们会在刹那间为一段音乐颤栗，会在盛会中情不自禁地欢舞。这时受到感染而应和的，有心理方面的成分，更有不少是属于生理方面的，而在杰出的绘画面前，人们常常是更加安静：忘了动作、忘了身体，一心一意去感应那像巨鼓、像古钟、像遥远的清风或洞箫声一般的，绘画给予人的心灵的震动和浸润。我一直以为，在所有的艺术门类中，绘画是更为诉诸心灵的。

因此，绘画创作更需要智慧、思想和激情。

仅有视觉的刺激是远远不够的。

讨论时我们会把思想和语言分开来谈，但在创作过程中，怎样画和画什么常常是分不开的。有时候，语言的构建与思想的形成是同步的；有时候是一方面滞后，两者的发展错位。随着创作的延续，或多或少，每个画家在绘画语言方面总会有一定的积累，而思想方面的情况却比较复杂；它的宽度与深度并不与年龄成正比。实际上，由于职业、居住地、生活方式、兴趣范围尤其是创作题材的相对固定，一个人的年龄越大，越易陷入主观、偏见与僵化。一方面是笔墨的日益成熟，一方面是思想的日渐贫乏与萎缩，这是一对多么可怕的矛盾！许多画家到了一定程度就无法再往前走，也许就因为这对矛盾没解决好。

绘画的语言与思想，缺一不可。前者是对于视觉的，后者是对于心智

无题 • 孙和林

的。再好的语言如果不表达思想，只是一堆废话；好的思想没有好的语言，无法传达给他人。笔墨——绘画语言的不足，可以在好的想法的指引下去探索，去弥补，去逐渐建构与完善，而思想的贫乏却是无论多好的笔墨也挽救不了的。如果只是一两张画，笔墨精彩也能吸引人，但对于一个画家的某个阶段来说，只讲究笔墨而急略思想深度和文化素养是肯定要倒退的。

思想永远比笔墨重要。

因此，笔墨是否等于零，要看它有没有传达一定的思想，要看对什么人，什么阶段而言。

张伟民 1955年生，现任浙江画院一级美术师，浙江花鸟画家协会副秘书长。中国美协会员，作品多次参加全国性重大美术作品展览，被中国文联、中国美协评为“97中国画坛百杰”称号，出版有个人画集多种。

工笔花鸟画的形式特征(节选)

张伟民

形与象通，意与形合

工笔花鸟画所表现的内容涉及大千世界，严格而高超的造型手段和能力是必不可少的，形、轮廓是传神达意的主要依据，是工笔绘画的基本的表现手段，荆浩提出的“画者，画也，度物象而取其真，物之华，取其华，物之实，取其实，不可执华为实，若不知术，苟似可也，图真不可及也。”是很有代表性的观点，无论是鼎盛时期的两宋工笔花鸟，还是后来的画史。都是把真切具体的形式表现放在极其重要的地位，哪怕是纨扇，屏风饼图中的方型小帧还是宏幅巨制，都是用了很大的功力来制作，绝对不肯出之轻心率意。构图苦心经营，形象塑造是九朽一罢，从留存下来的作品看，五代以后宋代初期，以黄筌父子所代表的精工细密，金碧富丽的风格为院画确立了基本形式，而后三百年，虽风格代出，但传神写意却都不脱离形态的真实，鲜明和生动，这一直成为中国