

当代性 学术性 文献性

本期名家：张伟平

中国美术 · 收获

zhong guo mei shu

6

2007
CHINAART
新华出版社

Zhong Guo Mei Shu China Ar

当代性 · 学术性 · 文献性

中国美术

收获

名誉主编 冯远 孙志钧

主编 徐恩存

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术. 收获2007/徐恩存主编. —北京: 新华出版社, 2008. 2

ISBN 978-7-5011-8285-5

I. 中… II. 徐… III. 美术—中国—现代—丛刊 IV. J2-55

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第015114号

- 总策划: 首都师范大学美术学院
名誉主编: 冯远 孙志钧
艺术总监: 姚民和
学术顾问: 何水法
编委: 张道兴 尚扬 田黎明 范扬
马国强 戴成有 张杰 许正龙
孔奇 李翔 杜世禄 张修佳
徐里 何奇耶徒
主编: 徐恩存
副主编: 梁秋克 刘进安 詹志峰
执行副主编: 李振
编辑部主任: 张晓秋 葛向阳
编辑: 马硕山 李耀东 王汉东 宋士操
编务: 黄开利
外联: 张镛
《中国美术》编辑部地址: 北京西三环北路105号首都师范大学美术学院内
邮编: 100037
电话: 010—68980661
传真: 010—68981318
电子信箱: zgms2004@tom.com
设计: 北京元创空间设计公司
监制: 航佳集团

中国美术

出版发行: 新华出版社

网 址: <http://www.xinhupub.com>

地 址: 北京市石景山区京原路8号

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

制 版: 北京捷艺轩彩印制版有限公司

印 刷: 北京理工大学印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 40千字

版 次: 2008年1月第一版

印 次: 2008年1月北京第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-8285-5

定 价: 40.00元

本社购书热线: (010) 63077112

图书如有质量问题, 请于印刷厂联系调换。 电话: 010-68913330

画家仁量在日本箱根

目录

zhongguomeishu

当代名家文献	4
徐恩存 “烟雨江南”：深邃的文化追寻——仁量的山水画艺术	
学术关注	24
徐恩存 吮吸生活的乳汁——铁钢的钢笔画	
艺术论坛	34
买买提·艾依提 廉敏 译 艺海拾贝	
邢建玲 吴昌硕艺术道路的启示——兼谈书法对中国画的意义	
蒋永茂 浅谈产品设计的价值取向	
杜春生 中国传统画家的生存方式	
视野·文本	45
邵大箴 心有古人不忘我——读田华的花鸟画	
易洪斌作品	
谈士屹 多恣的笔墨与诗意的表现——说唐盛军中国山水画	
陆幸生 品读王飞飞	
徐恩存 雾中水 云中山——吴林的山水画	
曹兴武报道 “和而不同”	
曹兴武报道 走近自然——杜大恺师生写生作品研讨会在京举行	
李善杰作品	
尹东柱作品	
王可刚 历史绘画的现实主义——记东北抗联大型水墨人物壁画《白山黑水》	
邹立颖作品	
院校巡礼	106
“传承与创新”首都师范大学美术学院教师工笔画创作与教学展研讨会发言摘要	
高自平作品	
何天泉 黄兰 浅析绘画的图像化	
尹东柱 褒贬马塞尔·杜尚	
张维作品	
李白雪 入戏	
他山之石	124
王凯笛 维多利亚时代的古典与浪漫	

封面：仁量近照

封二：仁量作品

封三：王汉东作品

封底：王飞飞作品

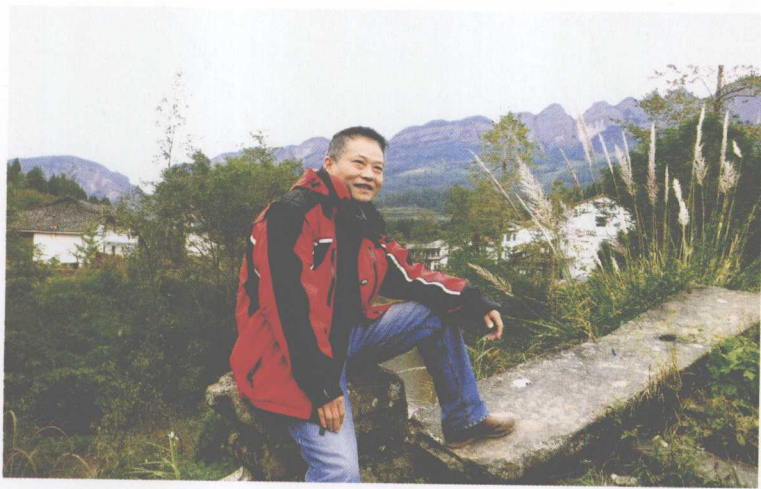
当代名家文献·仁量

张伟平，又名仁量，1964年8月生于杭州，1989年毕业于浙江美术学院（现为中国美术学院）中国画系，先后获文学学士学位、美术学硕士学位。现为中国美术学院教授、中国艺术研究院美术学博士研究生、中国美协会员、杭州市美协副秘书长。浙派中国书画研究院院务委员。作品入选第七届、第八届、第十届全国美展及全国首届中国画山水画展，并荣获第七届全国美展银奖。出版有个人专著与画集《中国历代名家名作技法解析》、《中国当代名家技法精粹——南国春秋》、《中国当代著名画家张伟平作品》、《南北彩墨张伟平作品集》、《艺术与生活张伟平》等十余种。

“烟雨江南”：深邃的文化追寻

——仁量的山水画艺术

徐恩存

仁量 剑溪远眺

一、超越的精神象征

山水画家仁量，以“烟雨江南”为题者的山水画，包含着特定的文化情怀和文化意义的追问，以及山水画价值观的重建，而形成一种成熟的风格与相关的形式语言结构，使他的作品在艺术的整体把握上获得了深刻性与丰厚性。

“烟雨”，是中国文化中一个极常见，而又极富意味的意象，它源于古老民族对自然的依赖、崇拜与亲和感，特别是农耕民族对风调雨顺的祈盼和神往，等等，“烟雨”意象因而在历史的沉淀中孕育并生成为诗性的、隽永的、直觉的艺术语言表达。

“烟雨”诗意中的江南，是画家仁量的故乡，生于斯、长于斯的他，视“烟雨”为须臾不可离开的精神家园，因此，“烟雨”意象及其与表现便自然成为他艺术生命中最重要内容、精神资源和精神支柱，他的创作历程表明，“烟雨”与烟雨中的江南故乡——杭州与杭州湾一带的烟光水色都是他不厌其烦的绘画主题，不论是雨雾烟霭，流云婉转，还是亭台楼阁、玉宇琼楼，亦或是丛林蓊郁、繁茂迭翠和曲径通幽、深藏不露的江南景色，都折射出一种源于深层的精神憧憬和心灵祈盼，进而演绎出一个令人神往的艺术世界。

仁量笔下的烟雨意象，是走出了概念的自我言说的水墨符号，它只能产生于水墨文本的结构之内，在文本和审美经验之间，存在着一种约定俗成的暗示、联系和喻指的关系；因为，仁量的“烟雨”是共性中的个性，他的“烟雨”作为画面的语言要素暗示的是作品的审美品质和审美高度，以及超越作品本身的无限性的精神家园。

像《雨后千山》、《西溪早春》、《寒江秋林》、《瑞雪早春》、《抱朴山庄》等作品，都隐含有一个画家特定的心境、思绪、品位和理想，还隐含着画家作品的素质，以及其内心和更广阔的外在世界之间的关系，这些作品就是以水墨的形式、语言、手法把握着艺术世界和自然世界之间的关系。

从中，我们看到，在山水之间的“烟雨”形态的丰富变化，它们都从属于精神表现和内心意绪的某种要求，且具有自身的统一性，甚至它自身就具有独立的价值、意义和统一性，它自身也是一个完整的世界。

仁量的烟雨诗意作品，不是把要表现的内容绝对局限在作品里，而是通过烟雨意象的表现，使作品与自然美感之间产生一种联系、转化、声息相通，重要的是，相

抱朴山莊中身秋日
筆於西汾南窗與水師
五題

仁量 春明园 纸本设色

对于作品整体而言，以“烟雨”为桥梁，使之通向一个更大更完整的世界。

作为承前启后的画家，以及传统学养深厚的学者型画家，仁量的山水画体现出一种源于综合素质的精致性和优雅的特点，并弥漫着浓郁的书卷气息；而且，笔墨、符号、境界、意味的营养，都表现为有出处与学养性，但他能把其出处的鲜明痕迹和传统风范与原创性的活力和生动性融合为一，使作品通过娴熟的笔墨运用，体现出一种少有的纯粹性和纯净感。至少在当代，审美评判标准表明，有出处不排斥原创性，它们之间的谐调，让人对作品会产生更大的信任。

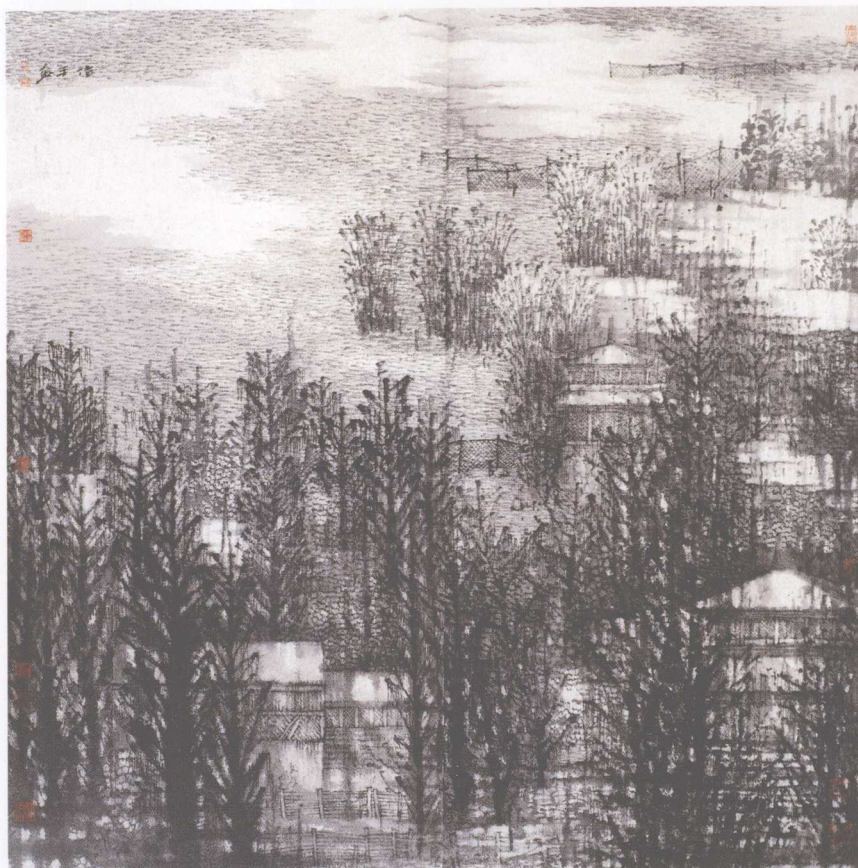
当代中国画创作中，“烟雨”意象，并不少见，也非仁量独创，但如仁量这样，创作的前提是——完成精神性的超越，把烟雨意象提炼为象征，并相信艺术世界应该大于生活的世界者，应该说，还是不多见的；这就是说，仁量对“烟雨”的理解是直入本质的，它不仅是优美的，也饱含着世事苍凉；飘逸中有一种平实，流动中又不乏定力，以抽象去暗喻丰富，在今天，这已是越来越不多见的品质。

二、“以技入境”的笔墨提升

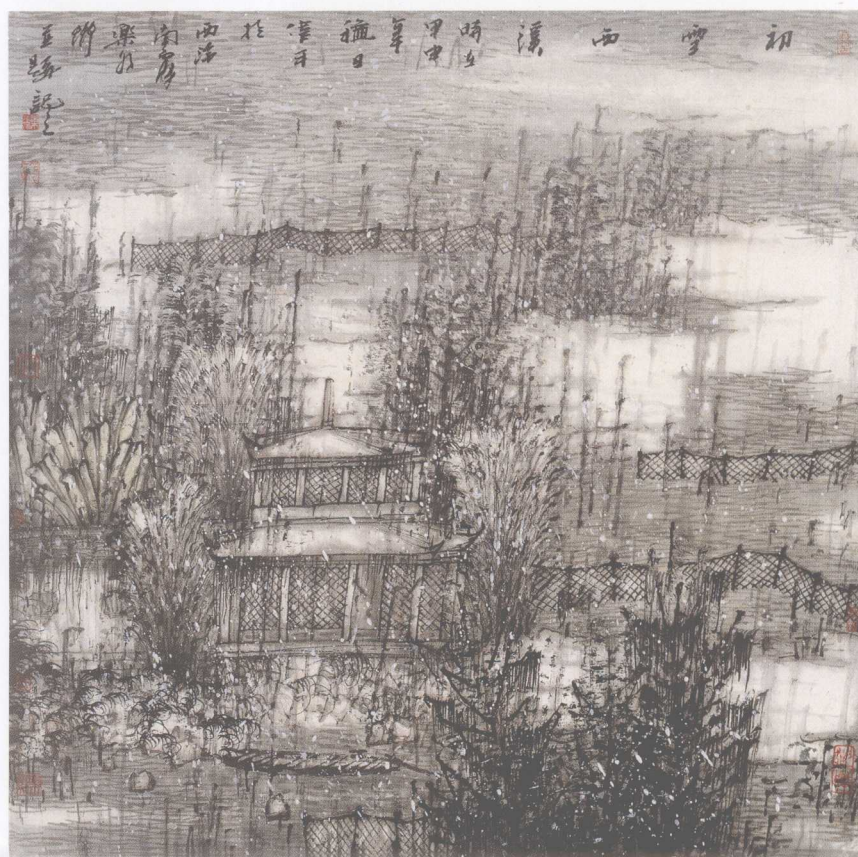
仁量的中国画艺术是经过了一个相当长时间的历练的，分析作品可以看出，他的选择具有理性和直觉的双重特点，既有随心所欲的自由，也有处心积虑的经营之处，而透过表象，我们则发现，这是具有洞察力选择，是出于一种心智和悟性的结果，惟其如此，才能做到表在平静、神清气爽、内心汹涌，在平淡之中洋溢着清新、隽永的诗意和韵致。

在水墨、点线的干湿、浓淡变化中，仁量在有限的空间内演绎出一幅幅气韵生动的山水图景，与他人不同的是，仁量始终如一地保持着精致和优雅的笔墨品质、气息和格调，作品也因而在古意盎然中透出当代人理性的审视和反思，这样，使仁量获得了开阔的学术视野，得以在历史与未来的交汇点上，整合技法、语言，推敲传统、创新，使他在笔墨运用上，在形式创造上，在情境传达上更加得心应手、日渐成熟，直至炉火纯青。

今天的艺术，真诚流失，美感日见直白，除去纯技术性的讨论外，艺术本质及其规律几被淡忘；在仁量作品中，分明表现出他对艺术本质和艺术规律的孜孜追求和探索，以及他对画理、

仁量 冬韵 纸本设色

仁量 初雪西溪 纸本设色

仁量 西子烟雨 纸本设色

仁量 清凉图 纸本设色

画论的领悟和新解，并最终落实到由笔墨组成的山水空间之中。

仁量的山水画，几乎不离南国春秋的四时景色，却都被他置于烟雨苍茫的笼罩之下，形成了富有鲜明个性特点的形式、语言风格。在基本以平远、高远展开的画幅中，画家强调的是笔与墨的独立审美意义，追求笔型、笔性、笔感的丰富性、多样性及其美感、魅力，譬如山石的线条、丛林的线条、楼阁的线条，“有圆浑、有沉着、有老辣、有华滋、有缠绵、有劲力，或方或圆，或快或慢”，这样的丰富表现，体现的正是生命的华彩与个性，当然在仁量的作品中，我们看到，笔致从中锋转侧锋，提按转折、一波三折的刚性书写中，不乏柔韧之处，使他的绘画语言呈现为刚柔相济的特点；在近乎无序的直线、斜线、横线的变织与错落中，仁量智慧地在删繁就简、疏密干湿中处理成为有序的空间图像，近景、中景、远景的错落有致的展示出山石、丛林、楼阁、烟波、云雾等意象，在水墨渲染中造成杳然、空濛、浩渺、苍茫的印象。

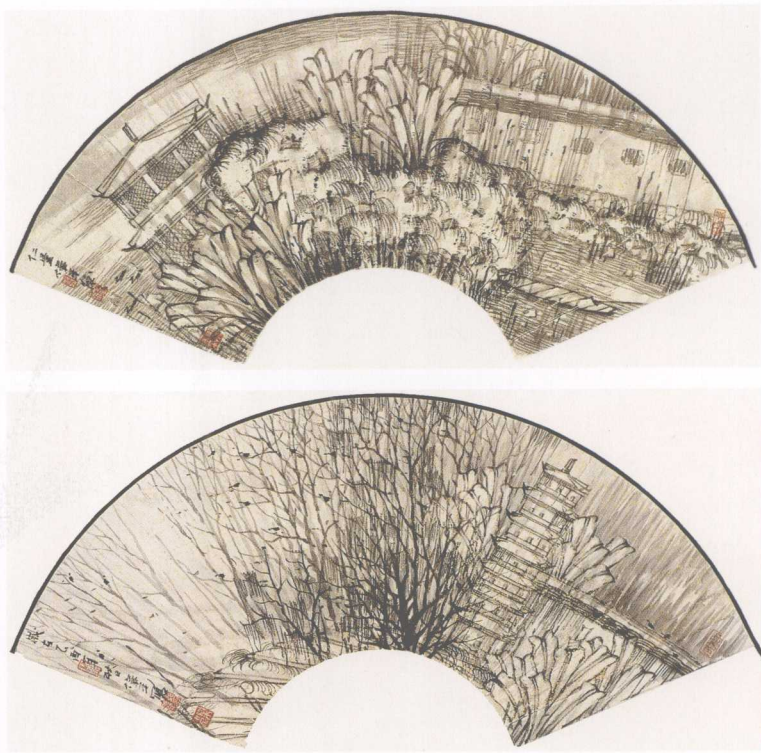
在以笔立骨的画面中，点、线、墨是有机的统一体，在互渗、互补、互动之中，营造了“气厚则苍、神和乃润”的笔墨气息和效果，使线、墨之间成为骨肉关系，意象表现丰满、充实而生动鲜活；仁量用线是“出奇制胜”的，一片密密丛林，往往全部用竖线或斜线，不厌其烦，然而，由于恰如其氛的运用点及墨色，便调整了其单调感，使画面“活”了起来，多了些生气，加上“烟雨”意象的作用，境界顿时悠远、苍茫。

仁量在“以技入境”中，建立了自己的山水文本，创建了一种天地寥廓、四顾浑茫的审美境界。实际上，这是从人生的悬浮、忧患中超转出来，向淡泊虚灵的境地转移，这种“以技入境”是企图在宁静之地求得精神栖息的理想表现。

在似与不似之间和不似之似的写意之中，山水、烟雨、楼阁等都在空濛、朦胧之中若隐若现、若即若离，凭借着象征的意蕴，古典的形式、隽永的诗性、幽远的

王蒙 西園春日圖 紙本設色

仁量 扇面两幅 纸本设色

境界与静谧的气息展示了画家笔下化尘俗而归自然的审美理想，这超拔人生迷境，而达精神自由与怡适自得的境地。

这样，仁量的笔墨、语言不是孤立的、技术性的炫耀，而是承载着审美理想的形式、结构表达，他终于在求索的漫漫之旅中，成熟了自己的笔墨方式与风格，在深邃的文化追寻中，作品的内涵和境界，亦在少有的澄澈中获得提升。

三、永远的山水情怀

仁量以抒情之笔，借烟雨迷濛的江南山水展示自己对自然生命的了悟，关键是，画家能在有限的时空中超转出来，构筑无限的共同基调——烟雨江南、南国春秋的迷人美感，但是，画家在自己的作品中，以现实的因素介入，在时代心灵的转向中，以深邃的文化追寻、去表现一种观赏生命、注重情怀的诗性心灵，故作品的整体内涵和形式意味亦跟着得到提升，仁量的山水画作为纯情趣、纯审美的作品，在一种纯粹心境的作用下，体现为这样两个特点——一是洞彻世象后的真正升华，最终以超凡脱俗、删繁就简、凝聚结晶而来的气息、意蕴；二是从书卷气和人文关怀的绝对精神出发，对理想境界的营造与表现。实践表明，唯理想所表现的审美观照力，才能开拓智慧与思维的另一高度和领域。

可以肯定地说，“烟雨”寄托着深重的乡愁和生命的梦想，仁量是从这里出发，又回到了这里，他在不断地寻找中往返，生命因此而跃动，并在此中滋生了乡愁，因此，对仁量来说，烟雨江南中的山水春秋，是出于一种感怀而对人生的重构，对生命家园的重构；其中，笔墨之间溢满了这种情绪的转换，当然，在我们看来，这也是一种人文关怀式的精神守护。

显然，生命的独抒襟怀之处，是借助烟雨、山川的认知和理解，画家以超脱、旷达的智慧透过笔墨的经营，去表现一个恬静空灵之美的山水世界；画家将他的生命领悟融入艺术化的形式、语言结构之中，开辟出令人向往的新境界。

“示范”中国美院教学中

“讲解”中国美院教学

“书意”中国重庆西南大学美术学院

烟雨空濛中的南国山川，在仁量笔下被表现为意写烟雨山川之神采风韵，以寄托玄远之趣、极富水墨韵致；在点、线、墨的演绎、幻化中，山川意象在率性挥洒中，在有法与无法之间，任凭皴擦点染，不故作姿态，也不过于修饰，而是信笔写来，即成佳趣，表现的是画家对典雅精神风范之追求，以张扬“物我两忘”的生命风神，而那种欲求而不得的文化情怀，就在不经意的点染之下，毫不滞碍地传达出来。

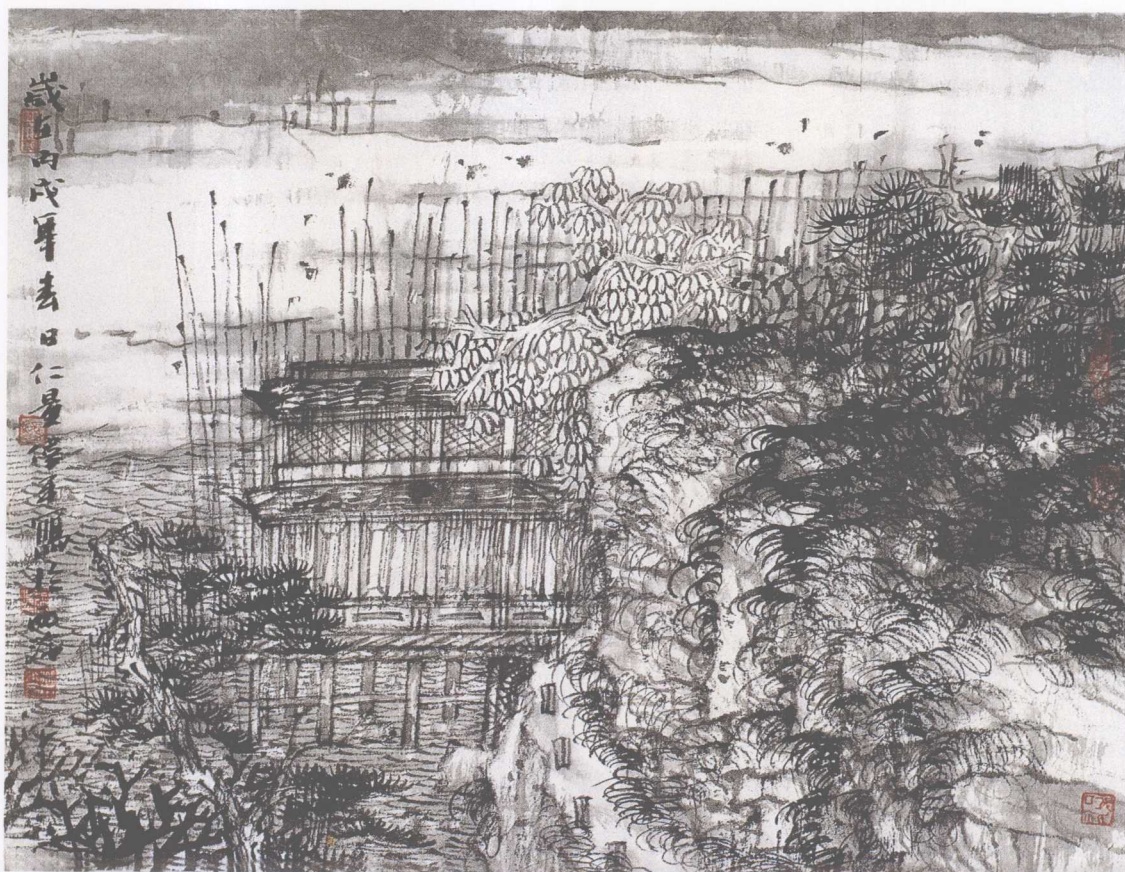
严格地说，以烟雨的空濛、苍茫去写自然的生机活力，其中不啻蕴涵着宇宙的奥妙，就作品而言，达到此种境界，也是在超凡脱俗之后的心灵净化和化解世俗之后的机趣横溢的生命智慧的表现。

永恒的文化情怀，使仁量的山水画由笔墨的把握进而走向艺术的把握，使作品在笔精墨妙的深情书写中，别见烟雨苍茫的艺术性，而在一种当境拔起、豪华落尽之中，画家及作品得以坦露出化尘俗而归自然的天籁之美。

在所有的“美”之中，唯有天籁之美是永恒的，是众妙之门，仁量作品在这一点上给我们以启示。

仁量 烟雨寒亭 纸本设色

仁量 山庄烟霭 纸本设色

仁量 瑞雪平湖 纸本设色