

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHUI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
HE LANSHAN

贺兰山

主 编 贾德江

丙戌年
賀蘭山

小幅故事之三(局部) 2007年 纸本

21世纪有影响力画家个案研究·贺兰山

图书在版编目(CIP)数据

21世纪有影响力画家个案研究·第4辑·贺兰山. 贺

兰山编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2007.6

ISBN 978-7-80526-268-0

I. ①… II. 贺… III. ①美术—画家—传记—中国—现代

②中国画—人物画—欣赏—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第062603号

主 编 贺兰山

责任编辑 陈明生 黄永清

装帧设计 段晓艺林

出版 北京工艺美术出版社

(北京东直门内大街78号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 中国新华书店经销

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 635 × 965 1/8

印张 6

印数 1-3000

版次 2007年6月第1版

印次 2007年6月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-268-0 J·358

全套10册定价: 380.00元

ISBN 978-7-80526-268-0

9 787805 262680 >

欢乐跳神
240cm × 120cm 纸本 2006年
封面画：欢乐跳神（局部）

21 世纪有影响力画家个案研究

贺兰山 HE LANSHAN

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-05]

经事闲言

贺兰山

[42-45]

现代水墨的尴尬

贺兰山

二十一世纪有影响力画家贺兰山个案研究

主编感言

真正的中国画艺术，不仅仅依赖于对自然状态的准确描写，不单纯强调造型的写实，而是追求空间与水墨自身张力的自由世界。因此，只是一味地沉溺于古人的程式，一味地用毛笔只对客观物象作写实性的摹写，这是对中国画的一种误解。

近20年来，中国画的思维越来越广泛这样一个基础性的问题，就是检验一个成功的中国画家首先应体现他对已有的语言秩序成功的控制与转换之中。任教于上海美术学院青年画家贺兰山正是在水墨人物画语言的控制与转换中，进行着不断突破的研究和创新。他的水墨人物画即是立足于这样的一种哲学认知，通过个人对现实世界的深度介入而表现出一个现代水墨画家对于水墨本身、对于叙事与象征、对于真实与幻觉的独特感悟。从而超越了现代水墨的实验性，获得了一种同时具备文化传承意义和历史建构性的水墨形式。

或许是要承袭李苦禅先生著名人物画家贺成生的影响：或许是在读研究生时，受教于现代水墨人物画家周京新教授的教诲太多，贺兰山早已沉溺在对现代水墨与传统的关系、水墨对于现代人心意蕴的揭示与对现代水墨有关问题的思考和实验之中。

从他的作品中可见，贺兰山的现代水墨人物是以一种从写生到创作、再从创作到写生的往返式的方式进入传统，进入现代的，他以自己独特的阐释视角去翻新这些已有的资源，在解构中寻找新的秩序与规则，寻找自我建构的各种可能；而不论一般的现代水墨画家那样一味地朝尚极端冲刺；也就是说，对于现代水墨可以彻底运用一切艺术资源，如以线造型的手法对平面流韵空间的追求，写意精神的不断开拓，书法意匠促成语言的自觉，光影、色彩与素描关系的运用等，都综合并集融于他的创作。可见或说小品画的表现中，于是，散落在画面中的不同线条、不同肌理、不同质感等也所形成的个体语言符号，被重新组合、整体构成，最终形成一个个完整的艺术形态与语言逻辑，传递着全新的语言表现形式，使画面形成支撑、深邃、玄远、静穆等独特的艺术世界。这是贺兰山现代水墨语言的特质，也是他主攻的方向。

艺术档案

■ 贺兰山（本名：贺戈寒）

■ 1975年生于江苏省徐州市，祖籍山东峰县。1988年毕业于南京艺术学院美术系中国画专业，后供职于镇江市中国画院。2003年毕业于南京艺术学院美术学院国画系，师从周京新教授，获美术学硕士学位，现为江苏省国画院特聘画家、西安美术学院国画系客座教师、上海大学美术学院国画系讲师。

■ 1997年获江苏省第四届体育美术作品展铜奖，当代中国笔墨大展优秀作品奖。入选全国第四届体育美术作品展。

■ 1998年获南京艺术学院98届毕业生创作优秀奖，江苏省首届美术节中国画大展铜奖。

■ 2001年获新江苏画派·七彩世纪中国画大展铜奖，高等院校中国画新秀作品展“黄宾虹、金奖”。

■ 2002年获纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美展江苏展区铜奖，入选2002年全国中国画作品展。

■ 2003年获国际孔子文化杯书画大赛金奖。

■ 2004年获“现代·都市”水墨画展铜奖，全国艺术院校青年教师优秀国画作品大展提名奖，入选第十届全国美展上海展、江苏展。

■ 2005年获视觉传达——上海青年美术大展决选亚军艺术基金奖，“黎昌杯”第三届青年国画年展铜奖，入选第六届全国青年美术作品展。

■ 2005年在江苏省美术馆举办个展。

■ 2006年获第四届全国法制宣传中国画大展二等奖，参加新悦上海——优秀青年艺术家邀请展 文人主义——实力派青年国画家征集展。

绘事闲言

■ 贺兰山 / 文

藏区印象 48cm x 58cm 纸本 2000年

藏区印象 58cm x 53cm 纸本 2000年

三山治印

日和

辛

东

很羡慕那些能将内心的感受用语言或文字的形式清晰表达出来的人。哪怕是对的，偏颇的。

而我独处一室，画了不少年的画，已经习惯了自己一个人默默思考，而渐渐疏远了对言语的表达。写文章已成了很痛苦的事儿，自己已变得笨嘴笨舌。

所幸一个艺术家最重要的并不是滔滔不绝的口才，而应该是作品，真正感人的作品。

我始终相信艺术本质的最底层总有些不可言说只可意会的东西，甚至只是属于艺术家个人的领悟。就像科学家与心理学家没弄明白人类的意识一样，要想把艺术彻底说清楚几乎不可能。如果它能够被还原主义分析得条分缕析，那么艺术就没有那么大的魅力了，也就失去了存在的意义了，所以我十分沉迷创作时的思考，用思考去捕捉那些无法用语言表达的玄妙之处。

我没有很高的理论水平，画画画久了，教学搞多了，只是对艺术实践积累了一些个人的想法，下面的文字就是围绕它们而发生的。

一

我艺术上的启蒙老师是我的父亲。他对我自小管教甚严。

很多孩子小时候都经历过一个在纸上诉说故事，涂涂抹抹的过程，我也是这样。儿时对画画很感兴趣，但父亲的强迫使我渐渐讨厌起画画来，因为它常常占去了我玩耍的时间。记得那时的小伙伴常在吃过晚饭后来敲门邀我玩儿，父亲总将他们挡在门外说：“他要画画，不去了，你们去吧！”我站在里屋画案前，听到这些话心里十分难过，但小小年纪的我知道父亲是为我好。后来小伙伴们也不来喊我了，而是直接拥在窗外，敲着脚尖，扒住窗台噙噙闹闹地往里探头探脑看我画画，如果有大胆的趁我父亲不注意偷偷窗户能和我说上几句，我就很高兴了。直到1984年全家搬离那所我生活了九年的院子，院中与我年龄相仿的小朋友绝大多数我都不认识。

我养成了个性容忍，中规中矩，不肯轻易表露真实想法的性格。

后来我考进了艺术学院，我承认我直到那时还不喜欢画画，我不清楚绘画能给我带来什么，但隐隐约约我总在容忍中期待属于我的爆发。

人们在得到某些东西的同时，总会失去另外的东西，反之亦然。生活就是如此，随着年龄增长，当我不得不去处理各种烦心的琐事时，我对画画的态度产生了转变。做那些不愿做的事时，心情是压抑的，但为了不伤着别人又必须装出一副乐意的外表，太累。当抛开琐事，将自己关进画室，打开音响，泡起清茶，铺平宣纸时，那份惬意与自由是平时绝不能得到的。画画是一件美妙的事。

父亲对我影响很深，由于年轻人的叛逆心理，这些影响大多并非亲身言传，而是身教，潜移默化的身教。尤其是治学的态度。

父亲今年已过六十，每日仍然用功不辍，他恐蹉跎了岁月，就连出去理发，总要先去书店，这是他多年形成的习惯——他害怕理发的人太多，要等。父亲从不肯轻易浪费每一个可以利用的时间。

他令我敬佩——总要等到渐渐成熟，才会理解父亲，正像我渐渐理解画画一样。

幸亏我理解了。

天地氤氲
192cm × 116cm
紙本 2005年

我要感谢艺术,更要感谢父亲把艺术带给了我,他们会让我受用终生。

二

画画,必须懂得二法,一个是古人之理法,一个是自然之理法。

二者的领会过程是交替的,也就是说对它们的学习是一辈子的事情。

当代中国画创作正面临很多棘手的问题,其中之一便是如何将中国画这支看似老迈的触角深入当代丰富多彩的生活。这当然需要大勇气,但更需要的是大智慧以及切实的办法,正确认识传统,体味传统,掌握传统,同时又关照当下,在传统与现代之间寻找一种平衡,尤其在上海这个国际化大都市的背景下,这个问题显得特别突出。为何现在中国画坛出现了这么多不中不洋、不古不今的“怪玩意”,问题就在于平衡的错位。依我看来,这个看似难以捉摸的“平衡”并不是一个点,而是一个相对宽容的三维空间。它依循各个艺术家对传统理解的深入程度及对当代生活的热爱程度,会呈现出或大或小的变化。不难理解,如若画家自身程度肤浅,这个展现于他面前的空间必然小。“平衡”当然也就愈难找寻。

我天资不高,但生性浪漫,对生活的敏锐往往只在直观和具体的事物中体现出来。我在意的是普通的细节,所以我常常不能集中精神,我内心充满了对过去、现在和未来以及人和自然的千般万种、交错繁复的焦虑,我甚至会对自己古怪的想法感到可怕,但同时又会抑制不住地去狂想。为此我付出了应有的代价——断断续续地失眠,它已经陪伴了我十几年。一开始我为此烦恼不已,现在我倒觉得是件好事,可以在夜间时分让自己更清醒地思考问题。可是想要在画面上捕捉住这些无言默语、抽象无形的生命思索,不善张扬的我感到了自己画笔的软弱无力和画面的苍白贫乏。

没有哪一种个性绝对不适合画画,画家画画关键在于找准自己的禀性品格,就像手表的齿轮要咬合一样,若再加上勤于思考、笃行发奋,渐渐磨合一定有所成。但完全把自己弄明白谈何容易!如果一味发蛮力,强而为之,注定一辈子别扭尴尬。我相信,特别的感受自会产生特定的形式。我努力让我的内在感情迸发外化,外柔内刚的我自然而然地选择了这样的绘画风格,质朴、凝重、浑厚、沉静——想不出还有比这更合适的艺术语言来传达我的感受。

我不清楚是我选择了它,抑或是它选择了我,恍若庄周梦蝶。

要在画画时撒点儿野,中規中矩的我还野得不够。

虞魂之一 (上海)

180cm × 120cm 纸本 2003 年

虞魂之二 (宁夏)

180cm × 120cm 纸本 2003 年

虚说之三（附马寿） 180cm × 120cm 纸本 2003年

欢乐跳神（三联画） 192cm × 82cm × 3 纸本 2006年

贺兰山是我的学生。本科阶段我曾担任他们班的素描、写意人物和最后的毕业创作课程教学。硕士研究生阶段我是他的导师。

在学校里，兰山是一个比较低调的学生，虽然各科成绩都很不错，还生得一表人才，性格却内敛厚实，不肆张扬。尤其没有那种艺术院校学生十分流行的，总爱在自己身上胡乱制造“个性”招摇过市的毛病。从学校到画院工作再回到学校，他没有染上什么不好的习气，身上始终透着比较单纯的学生味。在我看来，能一直这样不流弊，保持本色，很是难得。

兰山用功，在许多本科同学心不在焉的环境里，他能管住自己不受干扰，一步一步地去做。想和画的都比较切实有效。本科毕业后分配

到画院工作期间，为了进一步丰富自己的积累，提高创作能力，他曾去中国美术学院国画系进修，又有了不少收益。2000年，他以总分第一名的好成绩考入母校继续深造，在专业和研究上更加刻苦，进步也更明显了。

兰山爱好写意人物，他那种外秀内刚的个性，也还合画写意。他画面所追求的笔墨语言，可以说是一种新型的“学院样式”，利用祖宗传下来的好处，也利用洋人传过来的好处。既讲究笔精墨妙的写意做派，也讲究扎扎实实的造型基础，在自己恰到好处地作为之下，它所能呈现的可塑性和可造性是毋庸置疑的。尤为可贵的是，在他的笔墨追求里，洋溢出来的是一股浑厚道正的磊落气息，与他做人的品格一致，那是他最

实惠的资质造化。

将中国画自然而然地伸向自己看得见的、握得着的“现实生活”，对于兰山这样的青年画家而言，已然是一件不足为奇的事情。然而，水墨写意人物画的这一取材趋向上的自然转移，其实正是中国画从过去走向未来的又一次有战略意义的行动。真正置身于其中的人，也许才能晓得，在这一次看似平常的行动里，恰恰不容回避地面对了中国画发展的一个重要命题——“笔墨当随时代”。这个命题在书里很陈旧，抓在手上却很新鲜，嘴里说说很容易，动手做起来却很难。毫无疑问，无论以什么方式去演绎这一命题，要想达到完美的结果，必须做到倾力地专注、深入地感悟、独特地追求和准确地把握。兰山选择了去做这道题，自然是做好了“自讨苦吃”的心理准备的。

我愿兰山不断努力，不断进取，相信他能走出一条属于自己的、精彩的路。

——周京新

瓶中花

180cm × 80cm 纸本 2006年

小郁的故事之一
167cm × 84cm 纸本 2007年

小郁的故事之二
167cm × 84cm 纸本 2007年

兰山 195cm x 150cm 纸本 2002年

西藏记事 180cm × 180cm 纸本 2001年

贺兰山是中国画坛的青年才俊。人聪明。又肯用功。

贺兰山的造型是过关的，所作藏民系列很有张力，画景画人，强调现场的感觉。我和他一起去的西藏，到了拉萨，走过林芝，前往日喀则礼佛，布达拉宫参拜。所以，看了他的画儿，很是亲切。

贺兰山年轻，他的画儿在样式上是新幅的，笔墨的处理看似传统而实质是现代的。他所关注的又大多是生活中的人和事，因而，他不能不拿出自己的办法来。实际上，他的作品已经有点超越性了，如此走下去，他的前途未可限量。

——范 扬