

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
KONG QI

孔

奇

●主编 贾德江

封面画：自然·空间 2004年 纸本 68cm × 68cm

(北京市惠誠區和平里七區16號 郵政: 100013)

RMB:38.00

2007

瓦
2005.3.
画

妍妍 66cm x 66cm 纸本 2005年

丽日
136cm x 68cm 纸本 2002年

J222.7/111

:42

2007

21 世纪有影响力画家个案研究

孔 奇 KONG QI

21SHIJI YOU YINGXIANG LI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-06]

在自由和严谨之间

——孔奇的人物画新作

邵大箴

[06]

孔奇的聆听和探索

——解读孔奇人物画

陈少平

[08]

居高声自远

——读孔奇画集《自然·空间》

梁必文

二十一世纪有影响力画家孔奇个案研究

主编感言

游历于传统与现代之间，吸收东西方文化的养分，努力营造
一个现代的独具个性的东方审美境界。是当代著名画家孔奇一以
贯之的艺术追求。在他看来，客观世界绝不仅仅是单纯的造型结
构和色彩组成，那里面还有着韵律和气概，有着幻觉与错位。有
着太多的难以言状的美的元素等等。而所有的这些美的元素都是
很难以一种单一的艺术语言去表达的。因此，在他的人物画表现
中，借西方现代绘画和中国水墨画的理念和技巧来充实自己的创
作，是一种必然，也是一种挑战。的确，这两种艺术理论有着巨
大的文化和时空落差，然而细细地揣摩你会发现到它们的共性同样
很多，比如从“大象无形”、“惚兮恍兮，其中有象”的中国画论
中就能发现它同西方抽象表现主义的近似理论。基于这些认识，
孔奇开始利用各种综合的手段在其画与抽象之间、线与面之间、
虚与实之间、有限与无限之间演绎着时空自由的语汇，在画面上
真诚地抒发自己的情感，也使他品尝到了创造所带来的精神愉悦。

既然是创造，就必然渗透着画家的主体精神与主观情感。因
此，他笔下的人物已不再是特定主题的直白阐释与浅薄的图解，
而是经过筛选、取舍与提炼之后的物象与心灵的结晶，充满了奇
异、梦幻、飘逸、浪漫的神秘境界。特别是画家受到马蒂斯、德
朗、东根等西方表现主义画风的影响，使他彻底摆脱了传统的语
境秩序，而以抽象或半抽象的语汇去触及生命的本源与艺术的真
谛，追求着一种全新的形式意味，甚至不惜近乎“狂放的最情”去
营造作品。热烈、严肃、中庸、平和的笔、墨、色在他的作品中
不复存在，而代之以恣意、情绪与相关技术的冲撞、交错。甚至
凝滞，成为接近笔墨本质与精神自由的象征，因而在奇崛、变形、
扭曲与叠加的外部形态中包含的是一种现代阅读空间的建构，一
种挑战审美心理的放弃；一种现代艺术观的情愫生长。平面化空
间处理，率意笔墨的质朴表现，无序的心流图景，反映了孔奇
水墨作品想像力的丰富与广博。其中，想像重组了经验，并勾勒
出画家在未来存在的轮廓，并提供了通往新异的途径。

孔奇的创造获得了成功。他以不同寻常的笔墨与形式语言生
成了新派。又在笔墨语言之外获得了认知笔墨语言的真正契机。

艺术档案

二 孔 奇

二 1950年生于湖北通山，祖籍山东曲阜，先后毕业于湖北省美
术院，中央美术学院和武汉工业大学，硕士研究生学历。现任湖
北中国画研究院院长，一级美术师，教授，中国美术家协会会员，
享受国务院特殊津贴专家。

二 作品多次参加全国性美术作品展览并获奖，曾在《美术》《中
国画》《国画家》《书与画》《人民日报》《收藏天地》（香港）、
《雄狮美术》（台湾）等多种专业报刊上发表作品和专版评价。

二 多幅作品被中国美术馆、中南海、人民大会堂、中央军委、中
国国家博物馆、北京国际艺苑、台湾国父纪念馆和一些国家艺术
馆、画廊及收藏家收藏。

二 近几年在新加坡、日本、韩国、美国、法国及中国台湾、香
港等国家和地区多次举办个展和联展。

二 出版有《孔奇画集》《孔奇国画作品精选》《孔奇山水画集》、
《孔奇作品集》《孔奇速写素描集》等专著。

在自由和严谨之间

——孔奇的人物画新作

■ 邵大箴 / 文

前几年看到孔奇的人物画新作时，眼睛为之一亮，头脑里闪过念头：他真这样作画！不用说，在当今中国画坛，孔奇的人物画从形式技巧到图式语言，都是使人感到比较“陌生”的。它既不能被归入居主流地位的“中西融合”的人物画类型，也和传统的文人画有一定的距离，但看得出来，又和它们有密切的、不可分割的联系。可以说是在对它们的全面观照、研究基础上具有个性的独特创造。

中国画，不论是人物还是山水、静物，都有一套经过时间沉淀和前人经验积累的规范，这就是我们通常所说的“传统”。传统又有新旧之分，分水岭大致以20世纪初为限。旧的文人画传统中的人物画富有神韵和具有笔墨趣味，但忽视写实造型，行笔到末流，图式缺乏变化而失之于千篇一律。新的“中西融合”型的人物画，引进了写实的素描技巧，强化了人物造型，拉近了绘画与现实的距离。不过又往往在用笔墨表现神韵这方面有所欠缺。孔奇受过艺术学院多方面的训练，写生练习和素描造型，以笔墨为中心的传统国画、现代构成意识……他都精心地学习和钻研过。在他的艺术成长期，还受到过前卫艺术思潮的洗礼。各种观念、各方面的技巧，经过他的消化吸收，都成为他的养料，都对他的画风形成产生了影响。但真正的个人风格，却是通过艰苦的实践和细心的体悟逐渐地形成的，也可以说这是寻找自我的过程吧！确实，艺术创作的最高境界应该是艺术家和表现客体的“物我合一”，即主观与客观的自然融通，难分彼此。

谈孔奇作品的第一个感觉是他画得潇洒自如，他不为客观对象所束缚，信手涂抹，作品似天然而成。他画中的人物和其他物象都不那么具体写实而带有意象的特征，主要通过隐约或画龙点睛地描绘显示形的存在。摆脱严格的写实造型，画家固然获得了相当大的自由，但也容易在无拘无束中丧失艺术创造中需要的某种严谨性，尤其在人物画中这种严谨性不是可有可无的。孔奇之所以能在自由和严谨之间驾驭自如，一是靠他的造型基础功力，二是靠他的艺术修养。

说起造型基础功力，人们往往和西画的素描功夫联系在一起。其实，传统中国画尤其是文人画之前的按画，也是讲究造型的，也有自己的造型观和造型技巧。即使文人画也并非完全抛弃造型而天马行空地任意涂鸦，中西绘画之间对形的要求不尽相同，但也有共同之处。前者重视与客观物象的肖似，在肖似中求一种境界，后者则要求形似服从神似，服从意境的表现，两种表现方法各有特色，相异而非水火不容。受过现代美术教育，具有现代艺术观念的孔奇，超脱于这两种表现方法之上，他有意打通这两种手法之间的隔阂，把自己学到的素描写实造型本领暗

人物系列 130cm × 160cm 纸本 2006 年

都市阳光系列 68cm x 68cm 纸本 2006年

暗地运用在以笔墨表现神韵为目标的写意造型之中，从而体现他的气质和个性，形成他的艺术风格。

孔奇画中的严谨性主要体现于结构之中。他笔下的人物或其他物象看似松散，但都具有结构性。他充分利用线与团块造型使画面具有整体效果，同时让各部分的相互构成有着隐若现的显示，因为结构严谨，作品予人以视觉和心理的大效果。与此同时构成形体的基本元素——线和色彩却相当放松和自由，不求面面俱到，只求意到，神韵到。线的长短、粗细、曲折的变化，墨的浓淡虚实，色彩的和谐与对比……这些自由发挥的形式因素贴切地与上面说到的严谨结构性协调地结合于一体。这，全在“度”的掌握中，是一种“合适”之美，是孔奇长期磨练的结果，更是他艺术修养的自然流露。

孔奇的画不矫饰，不造作，努力真实地呈现自我，他能够做到这一点。除了个人性格因素之外，还与他对画理的研究有关。在长期的艺术实践中，孔奇认识到，画家在创作过程中主观能动性的发挥，可以通过多种方式表现出来。传统画论中的“胸有成竹”应该理解为艺术家凭借充足的实践经验与修养，对即将完成的作品充满信心，不完全是指创作之前某种固定的主观构思。“胸有成竹”的艺术家面对创作过程中瞬息万变的局面，会产生激情和灵感，会根据画面的情况因势利导，会自主或不由自主地做新的抉择，或“化险为夷”从而柳暗花明，或“借题发挥”从而引出新主题。尤其是中国水墨画，创作过程中的“偶然性”既是某种不确定性，更充满机遇和可能。而且，偶然性的出现有两种情况：无意中出现的和画家主动“制造”的。在我看来，孔奇作画充分利用这两

人体系列 58cm x 68cm 纸本 2006年

种偶然性，而后者情况似乎更多。他在自己“制造”的偶然性的水墨、彩墨的印迹中，充分调动自己的想像力，发挥自己的创造性，把偶然的印迹或图像引到某种意象的创造之中。在这种情况下，偶然的印迹和图像成为刺激他灵感的重要因素。与他的创作过程须臾不可离。朦胧的、似真似幻的种种笔墨印迹或偶然图像，包含了许多未知的性和可能性。艺术家要利用和发展这种可能性，仅靠机智和聪明是不够的，还需要有丰富的生活积累和艺术积累。也就是说，要有长期的生活体验，有大量生活经验和原始形象的记忆。要有艺术修养，有大量艺术经验和艺术形象的储备。孔奇是有心人。他在自己的艺术历程中，不论对自然造化还是对历代艺术大师的创作，都注意揣摩、体会和领悟。长此以往，种种形象的胚胎储存于心，一旦画面有所暗示，便随手加以图绘，发挥想像，

构成形象。有时清晰，有时朦胧，均委婉柔和，潇洒自如，韵味很足，自成一格。

孔奇有自己鲜明的画风，且得到了同行们的赞许和社会的承认。但深谙艺术规律和原理的他，有自知之明。他说：“高格调的‘画品’才是艺术家终生追求的目标。为此，我仍要不断地探索，寻找自己感情的归宿，才能形成一种创作意识的自由，形成风格的自然。”期待他在充满崎岖的道路上，坚持面向生活，坚持研究传统，在绘画创造中做出新的成绩。

2005年4月于北京

(本文作者为中国美协理论委员会主任，
中央美术学院教授、博士生导师)

人体系列 68cm x 68cm 纸本 2003年

孔奇的聆听和探索

——略谈孔奇人物画

■ 陈少平 / 文

孔奇的人物画这几年在画坛上引起重视。多幅作品已被中国美术馆、人民大会堂、中南海、中央军委、中国国家博物馆、台湾国父纪念馆等重要机构收藏。我想绝非偶然。这充分证实了他的实力。正如新加坡大画家陈瑞献先生对他的评价。平时沉默寡言，可他确是在聆听研究当代艺术的走向。不仅是中国的而且是世界的。

我记得20世纪90年代前后，我和孔奇住在一个小区。因为是邻居，他就不断和我往还。我是画水彩的，水彩人物也算得到一些好评。我案头除研究魏斯、达纳，也涉及高更、莫迪里阿尼和波纳尔以至毕加索、马蒂斯。孔奇谈到《流民图》和《丽人行》等国画大师的作品，也谈到对黄胄、周昌谷、卢沉、周思聪的作品，津津乐道，尊崇有加。但就表现

方法而言，他并不满足只限于用传统笔墨习以为常的表现技法。那时他就具有放眼视野、宁静致远想法，产生他的《自然·空间》和众多人体系列作品。在中国绘画的现状中，人体画不知道是视为禁区，还是心有余而力不足？都不是。是画家对生命律动和由此产生艺术冲动——即激情不够，而孔奇最大的特点是由于他的沉默而获得相辅相成的对生活的无限向往，因此产生了四众哗然的人物画作品。

我国改革开放几十年了，我看到亦步亦趋的作品甚多，但我看到孔奇的作品感到欣慰。他确为中国人物画创作开创了一个新的纪元。

2007年5月于南湖花园

（本文作者为著名水彩画家）

人体系列
136cm × 68cm 纸本 2000年

居高声自远

——读孔奇画集《自然·空间》

■ 梁必文 / 文

读画界孔奇新出版的画集《自然·空间》,给人一种前所未有的心灵震撼和难以名状的另类撞击。这撞击的力量是无声的,却又分明感到了疼痛,“仿佛灵魂被抽离,血液凝固,迫使你不得不一次又一次去凝视那些画面。那些匍匐而弯曲着的、蜷缩而扭结着的、拥挤而缠绕着的、被挤压在狭小空间里的女性们,或像一截凝固的河流,或像一堵坚实的岩壁,或像一块深埋的矿藏,或像一片烈日下曝晒的黄土高原,是那么柔弱而坚强,是那么冷漠而又疯狂,是焦灼,是渴盼,是等待,是期望,是若隐若现的胴体,是熟悉又陌生的眼神,那是不是我们的姐妹?那是不是我们的母亲?那是不是万物之灵赖以生存的大自然?”是,也许不是,但我相信一定是的,是她们,在黑暗中呼唤光明,在狭小中孕育伟大,在苦难中诞生希望,而这一切都潜伏在线条与色调之下,深藏于匠心独具的结构之中。宇宙那么宏大,天地多么宏大,而女性生存的空间却是那么狭小,仄逼,拥挤,沉默,忍耐,挣扎……当你再次凝视那些画面,仿佛有雷霆万钧般的呐喊即将爆发。这些,是否就是画家所要表达的象征和寓意,我不得而知,但这确是读《自然·空间》给我的启迪。

无疑,孔奇是一个有着自己深刻思想的画家,而平庸和伟大的画家的区别就在于,前者可以将自然万物描摹得惟妙惟肖,唯恐透着力不从心;而后者是将自己的思想和精神乃至生命融入自然万物,且打通时间与空间的隧道重构自然,力求表达一种渴望神似的生存状态。和对自然对人类宇宙宏观把握且充满无限热爱与同情的悲悯情怀,而要抵达这种崇高艺术境界的唯一途径,便是创造。孔奇无疑是属于创造性的一种,他放弃了一切轻车熟路的陈法,就像一个虔诚的信徒,放弃了车马舟楫,一路匍匐前行,直到抵达那闪耀在他灵魂深处的光芒的顶峰。

众所周知,孔奇是以山水、人物画步入画坛且成名的,早在27年前即1980年,作为湖北省仅有的两件中国画作品之一,他的《旅》就荣幸地参加了第二届全国青年美术作品展览,并获得一致好评,因此而在画坛崭露头角。纵观孔奇的全部创作,整个20世纪80年代包括90年代前期的作品,虽然在构图、色彩、意境等方面都已达到相当高的水准,也不乏精品力作。但我认为,那时的创作仍只停留在描摹现实的基础上,没有更大的超越与突破。直到上世纪90年代中后期的“人体系列”作品的出现,可以说孔奇的创作有了一个质的飞跃,不是简单地可以用“怪诞奇诡、自然灵气”或“美的咏叹”来概括的。它是自然的人体美在孔奇灿烂精神世界里的理想折射,是他这个时候的作品,灵魂可以为之激荡,想象可以为之飞扬,从肉体到精神的感觉是放松的、舒展的、痛快淋漓的。而《自然·空间》系列作品的出现,则标志着孔奇的创作登上了一个新的高峰。读《自然·空间》总有一种灵魂被撞击、精神被碰撞、被挤压的沉重感觉。而这正是作为人类女性的伟大而艰难的生存状态的本质写照。她不是一个,而是千万个具体形象融合在一起重新构建出来的“抽象”,而“这一个”更生动、更逼真,更接近精神本质,所以更具有表现力、象征力和冲击力。这便是描摹与创造的本质区别,平庸与伟大作品的本质区别。可以这么说,没有审美情趣和思想内涵的作品不是好作品,没有思想追求和创造精神的艺术家也不是优秀的艺术家。古今中外无一例外。凡·高是这样,达·芬奇是这样,齐白石、徐悲鸿亦是这样。从这个意义上讲,孔奇作品表现出来的深刻思想内涵和独特的审美情趣,他不仅具备了作为一个优秀艺术家的品质,其创作成就在中国当代画界也是足以达到毋庸置疑的高度。相信他乘势而进,一定能登上中国画坛千年而不退、群星璀璨的美妙而神奇的峰巅。

2006年5月

(本文作者为湖北作家协会副主席)

人体系列
98cm x 68cm 纸本 2004年

都市阳光系列 68cm × 68cm 纸本 2006年

人体系列 68cm × 68cm 纸本 2006 年

自然 - 空间 68cm x 68cm 纸本 2004年

自然·空间 68cm × 68cm 纸本 2004年