

中国画文脉中的 郑军里与广西人物画研究

陈健毛

著

ZHONGGUOHUA

WENMAI ZHONG DE

ZHENGJUNLI YU GUANGXI

RENWUHUA

YANJIU

江西高校出版社
JIANGXI UNIVERSITIES AND COLLEGES PRESS

中国画文脉中的 郑军里与广西人物画研究

陈健毛 著

江西高校出版社
JIANGXI UNIVERSITIES AND COLLEGES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国画文脉中的郑军里与广西人物画研究/陈健毛
著. —南昌:江西高校出版社,2018.12
ISBN 978-7-5493-8142-5

I. ①中… II. ①陈… III. ①郑军里—中国
画—人物画—绘画研究 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 276701 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
总编室电话	(0791)88504319
销 售 电 话	(0791)88522516
网 址	www.juacp.com
印 刷	南昌市光华印刷有限责任公司
经 销	全国新华书店
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	12
字 数	150 千字
版 次	2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5493-8142-5
定 价	68.00 元

赣版权登字-07-2018-1504

版权所有 侵权必究

图书若有印装问题,请随时向本社印制部(0791-88513257)退换

广西重点学科、研究基地建设经费资助项目

2016年度广西艺术学院科研项目《郑军里绘画艺术的气脉、气象和气派研究》资助项目

引言

中国绘画史是条长河,当今的中国绘画也不过是这条长河中的一朵浪花。中国传统绘画是我们继承和发展民族传统的重要途径。我们应传承与弘扬中国传统绘画美学,挖掘其中有价值、有活力的资源,尤其是中国传统的审美追求,如“天人合一”“立象尽意”“物我两忘”“寄兴寓意”的艺术境界,从而促进当代绘画的发展和创新。在当下的语境中,我们要打通古今,使古代传统绘画艺术精神在当代得以阐释和发展。这也是传承与创新中国绘画的正途。当然,如何具体地传承与创新中国绘画又是一个值得深思的问题。

在这些具体的问题当中,首要的问题就是绘画的时代性、地域性问题。中国绘画的审美追求与形式表现如何与时代、与地域相结合这个问题值得我们好好探索。

任何绘画形式背后都承载着时代的、社会的、族群的文化意识。绘画的创新不能偏离特定族群的文化意识。广西壮族自治区作为中国少数民族自治区,其绘画艺术既属于中国绘画长河中的重要组成部分,又有特定的民族特色和地域风情。长期以来,广西的文化艺术水平都比较落后。广西中国画与近百年来的中国画一样,经历了从传统到现代的转型。因此我们要预测出广西中国画的发展趋势,就一定要探究出中国画的文脉,并将这一文脉作为主轴,将广西中国人物画贯通起来放入中国美术史的美学历程中进行研究。中国美术史的发展有其自身规律,广西中国画也只有在传承中华民族绘画艺术文脉的基础上才能进行创新。我们研究广西中国画艺术成就,不能单从其艺术本身来评析,这样难以体现其中国画艺术成就和艺术地位。我们要将广西中国画放入中国画文脉中进行探究,这样才能明晰其艺术成就之所在,也才能更好地从其艺术成就中得到启示。我们将广西中国画置于中国思想文化历史、中国绘画美学历程之中进行辨析,解析其在现当代中国人物画历程中所进行的传承与创新,辨析其传承与创新如何延传中华民族绘画艺术的民族意识和精神特质,以此探清广西中国画的渊源、成就和价

值,以及当代广西中国画未来的发展方向。

我们把这些宏观性的问题集中到新世纪广西中国人物画的领军人物——郑军里的绘画艺术中进行探究,探究郑军里如何充分利用文脉资源来成就自己的中国人物画艺术。郑军里中国人物画恰在传承良好的文化资源和深厚的文化积淀并进行创新方面做出了卓有成效的探索。我们要将郑军里的中国人物画置于中国近现代绘画的美学历程中进行审视,分析郑军里中国人物画是如何在这一思潮中形成和发展的,以及郑军里中国人物画的美学品格和艺术风格如何能够别具一格。所以我们有必要对郑军里中国人物画的文脉渊源进行研究,以此阐明郑军里中国人物画的精神内涵和艺术风格,进而为广西中国人物画指明可持续发展的道路。

郑军里中国人物画具有非常重要的研究价值。但目前针对郑军里绘画的研究总体而言并不多,对他绘画艺术进行深层挖掘和阐述的文献就更少。郑军里在《静动等观》一书中集中谈论了他的绘画思想和观点,提出了一些关于中国画表现手法的艺术见解,尤其是对意象这一传统绘画审美范畴进行了卓有见地的阐释。郑军里在《众里寻他千百度——用传统意象理论

指导中国画创作》一文中提出,我们可以运用中国画的意象理论来指导当今的绘画创作,从意象这一传统绘画文脉中寻找找到当今中国画艺术创作的资源。不过,他认为意象这一传统文脉理论的体系虽然完整、科学,但也必须不断地吸收“写生”等外来营养,并融合现代思潮,才能创造出新的艺术境界。我国著名国画家、广西艺术学院老校友陈玉圃对郑军里绘画意象的把握比较到位。他在《心音的长啸——郑军里绘画艺术》一文中提出,源远流长的中国文化形成了郑军里以写意为主的思维方式和审美心理。他认为,郑军里的绘画艺术观是“得意忘形”“遗貌取神”,即“以气韵求其画则形在其间”。魏恕、康强在《郑军里绘画的笔墨精神》一文中认为,郑军里写意人物画继承了优秀的传统绘画因素,在笔墨语言上运用中国花鸟画笔墨成果改造中国写意人物画,使其绘画有了强大的历史文化渊源和无限远大的发展前途。但文中没有对所言的强大的历史文化渊源进一步进行阐述。柯华的《笔简而意全迹淡而雅正——郑军里的水墨写意人物画略说》一文虽然较为内在地把握住了民族性这一郑军里绘画艺术的内脉,但对民族性的内涵和体现没有展开阐述。其他一些论文如崔永波的《灵心映照 藻彩纷披——郑

军里的写意人物画艺术》、李永强的《品读郑军里的中国人物画艺术》、李晨辉的《清润与豪纵：郑军里水墨人物画的风格》、彭匈的《郑军里水墨人物画的文学解读》等文也谈到了郑军里写意人物画的历史渊源、民族风情、笔墨气象，如果能进一步理性分析和深层挖掘则更好。

郑军里的绘画对广西中国人物画影响很大。从宏观上而言，传承中华民族绘画文脉的郑军里能够将广西中国人物画的众多风格统领起来，并引导广西中国人物画朝着民族化、世界化的方向发展。所以，我们有必要对郑军里如何引导广西中国人物画的发展进行研究。有少数文献涉及这方面的研究。郑军里的《漓江画派人物画的形成、发展与未来》一文揭示了广西中国人物画在各个历史时期的经济、政治及创作思潮影响下所经历的历史、机遇与挑战，说明了广西中国人物画能够折射出整个广西中国画的发展，凸现出广西中国画的地域性、民族性和时代性，但对于他自己在广西中国人物画中所起的作用则谈之甚少。郑军里、魏恕、陶义美著的《漓江画派中国人物画研究》一书对漓江画派中国人物画的渊源和流变历程进行了梳理和阐述，但同样没有揭示郑军里在其中的地位。余永健在《漓江

画派与中国当代画坛诸画派若干比较刍议》一文中对漓江画派与中国当代其他画派的联系与区别进行了梳理。他认为:从宏观上来看,“传统”和“写生”是漓江画派和中国当代众多画派立足于画坛的两个方面,但漓江画派的“传统”和“写生”与其他画派的“传统”和“写生”不一样。漓江画派与其他画派在近现代绘画史中由于各自发展历程的不同而出现各具特色的“传统”和“写生”。如果我们没有将漓江画派及广西中国画自身演变的内在规定性和发展规律寻找出来,我们也就无法宏观地对广西中国画的发展趋势进行把握,无法对广西中国画的发展提出有建设性的指导意见。

总之,我们研究的目标就是通过探索广西中国画在近现代史上的发展规律,进而辨析广西中国画形成的基础渊源、现实可能性以及发展前景,具体探究广西中国画的艺术宗旨、美学理念、笔墨趣味等,指出广西中国人物画的独特性之所在,并突出其价值意义,最终为广西中国人物画的可持续发展提供有力的理论支持。

第一章 中国人物画的文脉历程 001

第一节 中国古代人物画的形成历程 003

第二节 中国近代人物画的文脉 017

第三节 近现代广西中国人物画的传承与创新 026

第二章 广西中国人物画的文脉 037

第一节 广西古代绘画文脉 039

第二节 广西近现代中国人物画历程 048

第三章 郑军里中国人物画艺术 065

第一节 精神传承 067

第二节 笔墨语言 096

第三节 艺术价值 113

第四章 广西中国人物画画家群谱 129

第五章 广西中国人物画的艺术精神 157

第一节 文脉之核 159

第二节 写生特质 162

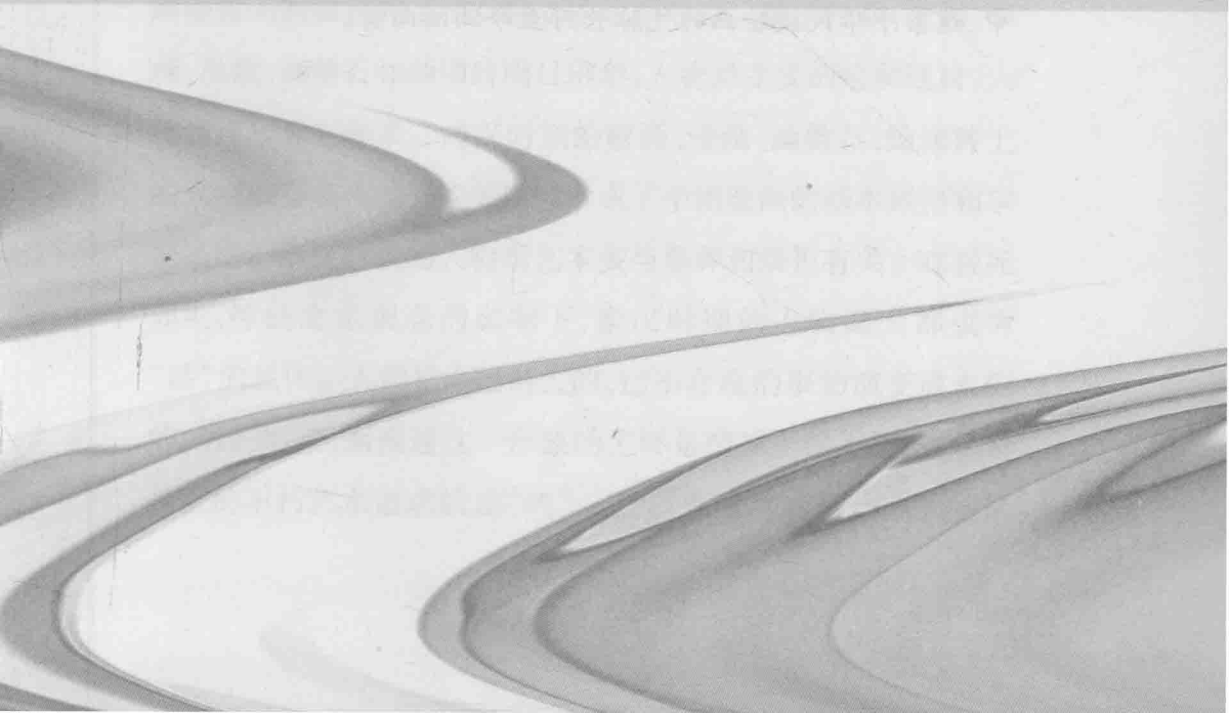
第三节 笔墨造型 166

结 语 173

参考文献 176

第一章

中国人物画的文脉历程

中华民族的艺术是中华民族精神的重要组成部分,我们只有继承和发扬中华民族的传统艺术,才能创作出具有自己的精神风貌和民族特色的艺术作品。中国画文脉的渊源与流变历程中,最为核心的、一以贯之的艺术精神是“气”。从先秦到魏晋,“气”从哲学范畴演变成美学范畴,再演变成绘画美学范畴。“气韵生动”作为“六法”第一,奠定了“气”在绘画美学中的地位。从魏晋至清末,“气”在不同的历史时期以“气韵”“逸气”“士气”“气势”“笔气”“墨气”等不同的审美品格体现出来,但总体而言,中华民族绘画之气脉延绵不绝,生生不息。中华民族绘画艺术这条长河是由“气”汇聚而成的,在千百年的发展历程中,这条中华民族绘画的气脉长河至今汹涌向前。

第一节 中国古代人物画的形成历程

中国人物画是中国画的一个重要组成部分,有着悠久的历史。中国原始绘画的内容十分广泛,题材也相当丰富,而人物画只是其中的一部分。原始人物画多是出于巫术心理、图腾和神灵崇拜的需要而产生的。夏商周时期,随着社会经济、政治和文化的发展,人们在文学艺术方面取得了极大成就,在文学上创作了《诗经》和《楚辞》,在哲学上出现了诸子百家,在美术上创作了青铜艺术、陶瓷艺术、玉石、雕塑、漆画、壁画、帛画。这一时期,人物画也形成了基本的形态。现存的这一时期的人物画有战国时期的帛画作品《人物龙凤图》和《人物御龙图》。这些帛画使得人物画具有了相对独立的绘画形态。秦汉时期,壁画、漆画、帛画、画像石和画像砖满目琳琅,人物是主要的绘画题材,人物画逐步确立起来。两汉时期的壁画、漆画、画像石、画像砖上的人物造型和构图方式等已经形成了中国绘画的基本风格和审美品格。秦汉时候的人物画艺术多与墓葬和祭祀有关。在视死如生、神仙之术观念的影响下,秦汉时期的人物画大都成为“活”的载体。人们把本已逝去的、已不存在的事物演变成永恒的、活的形象,而沟通这一形象的主要是精神上的不朽,这一精神上的不朽艺术追求就是“气”。“气”在秦汉时期作为天地之

气和人物沟通天地阴阳的媒介而流通于天地之间,后来逐渐演变为人物品藻和绘画中人物形象的“气”。

《人物龙凤图》

《人物御龙图》

中国人物画经过先秦和秦汉的演变和发展后,终于在魏晋南北朝时期达到了全面兴盛,无论是在作品上还是在理论上。在玄学的影响下,魏晋南北朝的文人士大夫中出现了一种人物品藻的风气,将人的风度、仪表以及由此而生发出来的“气韵”“神气”作为人物品藻的主要内容。这种风气使人成为绘画的一种审美表现对象,从而大大促进了这一时期人物画的兴盛。“气”是中国哲学和美学的重要范畴。先秦的老庄提出,“气”是世界的本源。《管子》一书也认为,世界的万事万物,包括人类的生命力和智慧,都是由“气”产生的。汉代的《淮南子》、王充不仅坚持元气自然论,而且把“气”作为人类肉体 and 精神的源泉。魏晋南北朝时期盛行人物品藻,“气”这一哲学范畴进入绘画评品领域。在当时推崇玄学的画家看来,绘画的优劣就要看

是否画出了对象的生命活力和神明气息。同时,魏晋南北朝时期大量佛经的翻译和无数佛寺的兴建以及由此而出现的佛教造像,不仅对这一时期人物画的艺术手法产生了深刻影响,而且还直接为之提供了丰富而新颖的题材。此外,魏晋南北朝时期的书法艺术已达到一个高峰,出现了一大批才华卓绝的书法家,如卫恒、卫铄、索靖、王羲之、王献之。他们的书法创造鲜明地表现出了晋人萧散自由的心灵,同时又为这一时期人物画的形式语言注入了宝贵的审美资源。这一时期的艺术自觉,就绘画而言,主要体现在人物画的伟大成就上。从魏晋到南北朝,人物画画家大批涌现。他们形成一个相互依承,且各领风骚、格局壮观的群体,其中就包括顾恺之、陆探微、张僧繇、杨子华、曹仲达等令后世瞩目的人物画大师。他们所创造的人物画语言样式和风格境界,不仅代表了当时最高的艺术水准,而且还第一次以一种经典的品质和审美范式影响和导向着中国人物画后来发展的基本路径。人物画是中国绘画中最早成熟的画种。中国绘画美学最初出现的一些概念和范畴也是根据人物画的创作经验而谈的。魏晋南北朝时期绘画题材多为人物,画家多注重人物的神明气息和生命力。与人物画实践相呼应,魏晋南北朝时期的人物画理论已由两汉的哲学形态完全转变为美学形态,不仅是人物画创作经验的深刻概括和总结,而且还凝聚着当时玄学的思想智慧,表现出来批评意识,确立了批评的标准。这一时期提出了一系列概念、范畴和命题,如“传神”“气韵”“骨法用笔”“应物象形”“迁想妙得”,对后世人物画乃至其他画种的创作而言都具有经典性的价值和意义。而顾恺之的“传神”说和谢赫的“气韵”说乃是魏晋南北朝时期人物画实践的理论概括,以批评的方

式推动了这一时期人物画的发展,且在后世还构成了影响深远的两大绘画理论谱系,从而成为历代绘画创作必须遵循的审美法则。

谢赫在绘画“六法”中将“气韵生动”作为第一法,是因为在当时推崇玄学的画家看来,宇宙间的万事万物,包括画家和绘画的对象,都是以“气”贯通起来的。他们认为,绘画对象能否栩栩如生,关键在于画家能否画出人物的神明气息,因而谢赫将“气韵生动”置于绘画的“六法”之首。

“气”指的是人物的精神、气质、智慧和生命力,而人物的“气”并不是孤立存在的,是与生生不息的天地自然之气相贯通的。画家在绘画对象中体会、领悟到宇宙的生机和活力,从而生发出对生命、人生、宇宙等终极价值的思索和遐想,这一无穷思索和遐想就是“韵”。魏晋画家认为“气”指的画家和绘画作品的生命力,因而他们在绘画评品时将“气韵生动”置于首位。南朝谢赫在《古画品录》中将“气韵生动”置于绘画的“六法”之首,而将“骨法用笔”“应物象形”等笔墨、造型之法置于其下。“气韵生动”奠定了中国绘画审美追求形而上的基调,所以,我们可以很容易地理解“气韵生动”与“神品”之间的关系,因为两者都是指绘画对象的神明和韵度。“气韵生动”的绘画就可以被看作“神品”。

“神”“妙”“能”三品在中国绘画品评中占有相当重要的地位,从魏晋到唐宋,这种品评标准一直占主流。唐代初期,中国绘画全面发展,高度繁荣。隋朝许多著名画家如展子虔、董伯仁、郑法士、杨契丹、孙尚子、阎毗对魏晋南北朝人物画的借鉴和汲取,为唐代绘画的兴盛奠定了基础。唐代吴道子、张萱、周昉