

大美墨韵

当代十五位国画家研究

郑岗 著

河北美术出版社

大美墨韵

当代十五位中青年国画家研究

郑岗 著

河北美术出版社

策 划：田 忠 王祥彪
责任编辑：赵小明 张永明 李菁华
装帧设计：郑 岗
图文整理：宋绪军
特邀编辑：刘 军 郑 毅 陈晓芮

图书在版编目 (C I P) 数据

大美墨韵 / 郑岗著. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2015.10
ISBN 978-7-5310-6754-2

I . ①大… II . ①郑… III . ①中国画—作品集—中国—现代 IV . ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第221173号

大美墨韵

当代十五位中国画名家研究

郑岗 著

出版发行：河北出版传媒集团 河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里8号

邮 编：050071

电 话：0311-87060677

网 址：www.hebms.com

制 版：济南大美墨韵文化传媒有限公司

印 刷：山东星海彩印有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：12.5

印 数：1-1000

版 次：2015年11月第1版

印 次：2015年11月第1次印刷

定 价：180.00元

大美墨韵文化

公众微信号：sddmmy

艺术交流电话：15666668028

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

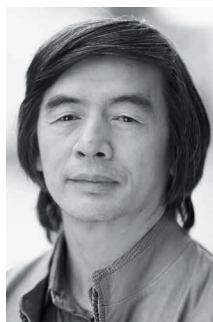
质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

(按年龄排序)

前言	001
大智雕璞玉	004
书写性与当代性	014
理解岳海波	024
笔墨攒簇 沉郁丘壑	034
绣像与绘画间的行走	044
孤峰一转 满目青山	054
本色盈气象	064
规避与思考	074
天地构成 时代当立	084
心魄境立 笔走意象	094
天下担当 笔墨精神	104
境高艺臻 立墨当代	114
小尺幅大视野	124
银装素墨 华彩至炫	134
典雅明朗 纯稚情怀	144
跋 王祥彪	155

前言

庄子曰：天地有大美而不言。他的意思是说真正的美是不需要告知天下的。不谙庄子哲学观的人读来实在费解，难道美不需要人知吗？当然不是，大美是要人知的，而且大美需要用“卓越的光芒四射的智慧”来赋予它生机，所以面对自然之大美需要有不一般的心灵来敬仰、来诠释。

我们知道，如若思考“墨”以及“墨”的大美，就要追溯到作为文明发端的笔与墨的最初，追溯到笔与墨相互作用而生发出的大美之境，并在那里认真思考。

事实上，中国远古文明并不发端于文字，有文字记载是后来的事。但是，从泥版、从坚硬的竹简过渡到宣纸与柔软的毛笔，这个过程本身却充满了浪漫和伟大的意义。笔墨作为最为简单又最为繁复的书写形态被发现和应用，是人类智慧最伟大的开发。

恬然若亡而存，油然不形而神，文明智慧之下的笔墨之道，近似其境，笔墨的形态魅力也基于此。

古人称绘画并不为笔墨，而谓之“丹青”，称中国画为“笔墨”是近当代的事情。而且，实际上仅是就中国画的某种形态而言的。我们现在所研究的“笔意墨韵”和古人的六法的出发点也不尽相同。这种不同是因为当下画家基本是西方造型艺术体系——以训练塑造表达能力为主的教育体制下，培养出来的专门人才。他们对自然事物的思考不同于古人，古人的自然观也不同于我们。但是，时代并没有因为我们已跨入科学的世纪，就不敬畏开天辟地的那些古老说教了。

实际上，中国人人性中固有的崇尚天地的品行一脉相承，不曾割裂。

正因为这种对自然的迷恋、对传统的敬畏，使得水墨在现代化社会里仍是当代艺术中较为深刻地表达民间意识和专注学术态度的艺术样式。

在这里所有以自然形态的出发，都势必成为人与自然在水墨延展中的主题类型。文脉上的“大境”“小情”和谐地归于一个新旧共为的概念——“参天地，赞化育”。我们更深有体会的是笔墨被更多地用在了当代中国人精神家园的构建上，用在了关乎画家自身情感的修葺和素养的修正上。

笔墨是否抵达了艺术的那个“境”？“笔墨之用”替代笔墨之境可否成为

中国画的又一核心？当新理念、新概念、新笔墨，顺理成章地组成了当代绘画的语言体系时，也许我们会以为从广义上的笔墨之用的操作中，消解了狭义上的笔墨之境。但我们的一切努力，依然如旅古人的笔墨观——塑笔墨以灵魂。

我们现在仔细看看当代画家的作品，同时也要认真地看看我们所处的时代，或许就可以看到一位位画家、一个个群体，在社会前进中的表现——他们不仅反映了这个时代的个人生活，而且还充实着、改变着社会得以建立起来的艺术的审美体系。

我们知道笔与墨是中国画最为本质的两个因素。以毛笔为工具，在宣纸上不管是写，还是画，还是行线，都要留有笔痕，而宽窄长短则是一个人习惯的事。笔的媒介是墨、是彩、是水，要利用它们就要用好它们的规则方法。所谓大小、所谓浓淡、所谓水渍墨彩之韵是方法，是结果，是一个人心象尺度。所谓心象或者心迹，是一个人看待世界、理解世界、思考世界，留在头脑中的烙印。笔与墨这个最基本的传统没有变，中国画赖以生存的根基也没有变，只是个人的理解有所变，只是笔墨的大美之境有所变。

“大美墨韵 2015——15 名家作品展”选择了 20 世纪 50 年代与 70 年代之间出生的 15 位画家的作品为展，旨在以水墨艺术为旗帜，以弘扬水墨固有的和艺术家所能创造出的“大美”之象为己任，广泛地在当代推广传统艺术。期望在识读水墨艺术的极广意义下，向社会展现丰富多彩又独具个性的画家魅力。

这是一种对美的弘扬，更是思考笔墨能力的智慧。

“大美墨韵”取意于传统智慧，毋庸置疑。作为一种智慧——对传统文化的理解与把握，以弘扬大美为己任，识读传统文化中最重要的媒介墨的意义，这实在是最恰当和最击要害的选择与出发。

戴顺智、范扬、岳海波、曾先国、于新生、林容生、袁武、徐永生、姚鸣京、何加林、张江舟、张望、王晓辉、刘泉义、范治斌十五位画家来自中国不同的地方，生活际遇有着根本上的异样，但情形相同的是他们的时代背景和个人教育背景有着极强的一致性——都受过完整系统的艺术教育，有着极其重要的相同特征——善于思考，

直抵笔墨传统的核心。他们没有谁谁弟子、谁谁再传弟子的“恶俗”之气，品格与品质尤其显重。当然他们又都是新时期成长起来的人，深谙当代文化世界性的道理，作品中对于新笔墨的探索 and 追求，显而易见。

选择这 15 位当下活跃于中国画坛的画家作为核心，展出他们的作品并加以研究，这很关键。

所谓“关键”可以这样理解——15 位画家的小我，是一个大美的构筑，是风景前行中的流动与变化，既突出又融合的是两个时代的艺术家的灵魂。

他们是坚定且坚实的实干主义的拥趸者，深知“山积而高，泽积而长”；他们有他们的独特，他们拥有的“自我”基于有方向的努力。我认为，他们代表着当下水墨画的发展方向，我深感不久的将来，他们当中当会出现在全国范围内影响渐重的代表性画家。“大美墨韵”选择他们，足见其深远的理念和建树，当然，这也是与他们一直坚持的学术追求的表现分不开的。

对相似背景下的这样一些画家进行研究和推广的努力，在给每个画家进行对比的机会下，完成了最有现实意义的一项工作，是一次艺术与思想碰撞的结果——不同画家的差异与艺术背景一致之间的对撞，尤其显得有趣而独特。汉代的恒宽说过“明者因时而变，知者随事而制”，古人如此，今人何堪？这是人文与政治的一个重要原则，也是人类发展的历史观。

同时，也会因他们对这个时代的强烈的表达欲望，想要表达的内容又多基于当代理念，因此将个人的理想寄托在创作当中，自然而然，理所当然。展览并出版他们作品及研究文章的意义和价值，我想正源于此。

而将策展和批评研究一同进行的这个举措放在当下的文化环境里考量，其思考的语境和文化阐释意义的重要性显而易见，有创举的意义。

沉浸其间，画家们能够以自己的说话方式和交流态度，呈现出自己的艺术态度，开宗明志。进到这个氛围里，对他们进行深入的释读，是件愉快的事情。

戴顺智

1952年生于北京密云；1988年毕业于中央美术学院国画系研究生班，获硕士学位。
现为清华大学美术学院绘画系教授、硕士研究生导师、中国美术家协会会员，中国艺术研究院研究员。

大智雕璞玉

戴顺智是一个很睿智的人，他的名字似乎就是他为学为艺的理念写照——顺其智而为。我看他的绘画一直认为他有着归于自然一隅的境界。是见素抱朴，以达大观的那样一类的画家。他以“质之为净土”的素目，观众生本有天真之心而用心，诉质朴风俗，以混沌未凿的感觉深表其意念的苍厚——“岭外牧童歌野径，江边渔夫钓长鲸”。

也就是说，戴顺智是以顺应内心的智慧去面对纷杂的生活，而不是观自然之表象的缤纷，尔后去侍弄笔墨。他将笔墨的那种传统的巧道和原本的素朴调和为一种视域下的独特，来表达他对生活的理解，坚持用一种稳定观念去塑造世界，从一个侧面达到对事物的解读和阐释。

解读世界、阐释观念看上去是哲学，或者是思想意义的范畴，实际上如若以生命的意义而言，我以为艺术更接近生活的本质，更能揭示出灵魂的存在价值。比之哲学和思想的出发更接近生活的本义，戴顺智的绘画靠近这样的出发。在他的绘画里，他的笔墨有着明显的归置色彩，不是随意的拈来，随心的挥洒。他把笔墨的那种巧道和随性隐迹于物象的某种特定的外形上，顺应着思考去外化感觉——以幽默的态度和心灵发散的方法来定睛他的所见和所识。只因表达识相上的需要，他的选择才会如此浑然。一幅大头像里布满他刻意的心思；一头笨拙的老牛执拗地站在肃杀的自然里；一段风景肃穆地立于天地黯然间……其实我以为这就是戴顺智深刻思考自然的结果。

天下本有的世界，积极与消极皆是因人而异，自然道理在人这里总会有不同的理解。西方哲学一直对世界进行着不间断地阐释，一直在努力思考生命的意义。也正是对不确定性世界的不断地理解和解读，它的哲学思想存在的状态是发展的。而中国的传统哲学与思想坚持的原则，更多是持以“不变应万变”的淡定姿态。我们的生活理念和精神几千年大致依存于这样的状态。中国画的传承同样是离不开这种传统意识的影响和左右。或许这也是我们将过往的经验一直视为道统的所在，精神万古的意义正源于此。

那么，不变中力求变是精神的诉求，以不变应万变也是思想的法道。在某种自然意义中追求人文情致，这是中国传统艺术的文心所在。在一切文化技术操作中求道，就是转换了看待世界的角度。老子的“道可道，非常道。名可名，非常名”实质上就是讲了人化了的世界的内在理解，也是对这个内在不确定性

006 \ 007

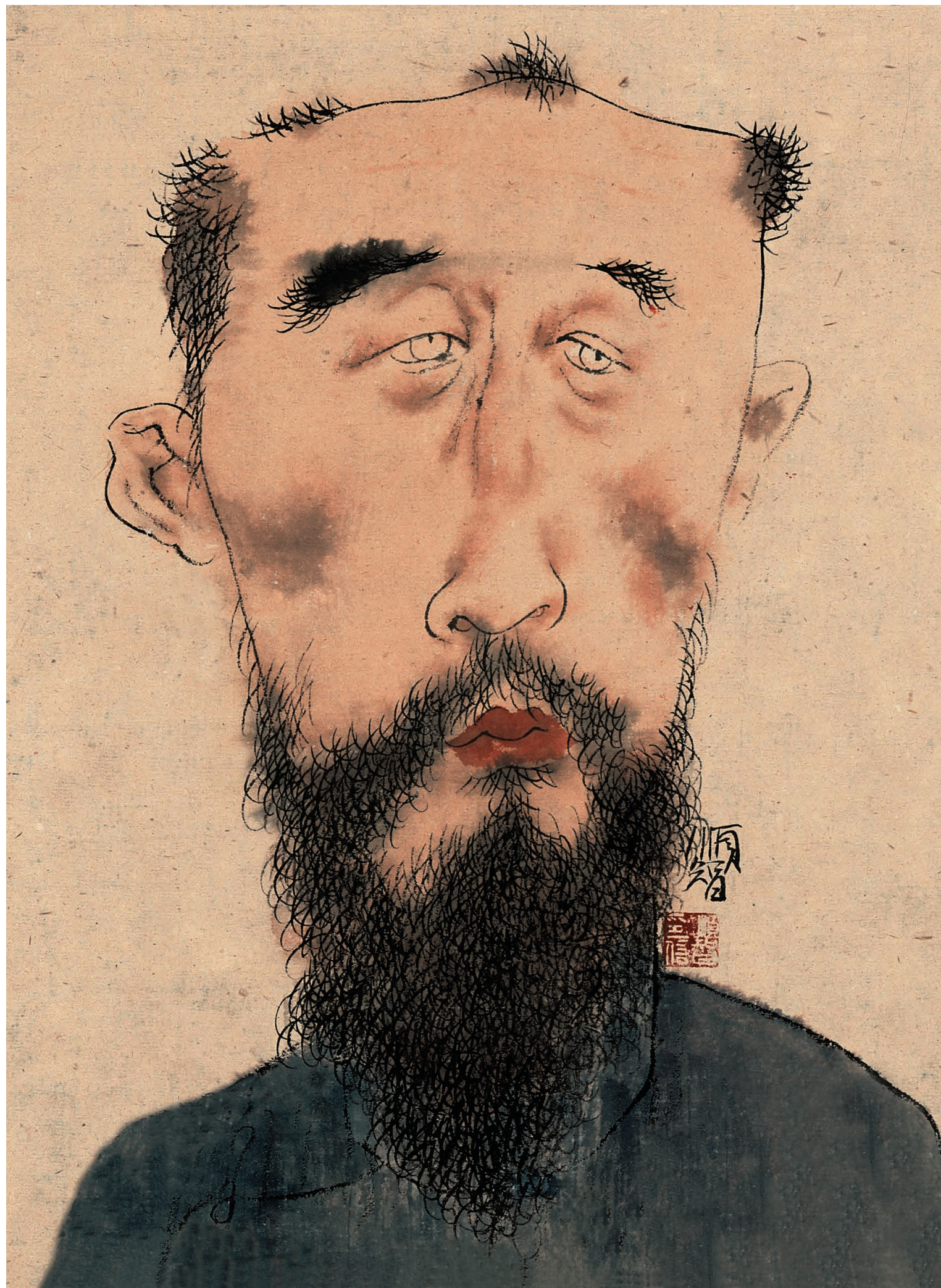

世界外延的解读。中国画家在对待造化的态度上加重了个体感受，以自持的眼光补充了自身在自然中的时空局限，这就是一种文化的智慧。

戴顺智吸收并在放大这种理念。一头消极不乐观的老牛，也许在生活中与他的生活是不相干的两件事，但是他对于自身的把握与文化的理解一旦合和，就会升华出别样的看待世界的视角。世界一旦与艺术家的心灵和谐，解决生存与理想之间矛盾的方法，会自然而然地闪现出来。和谐是所有艺术追求的大道，是一个人看待世界问题的世界观的基础出发。和谐不是世界的全部，但世界万物靠着和谐存在。

戴顺智将古朴纯稚衍生为形象的艺术理念，在和谐为原则的审美里，以个性化的达到，定睛了事物，阐释着内心。这样的结果往往高于生活那个原本，也高于被世俗了的对古人那些遥远的笔墨的理解。

理解艺术的方法很多，但即便多如牛毛，归根结底要有理解生活与生命意义的人文精神基础为支撑。

水墨写生
纸本水墨

道学家
纸本水墨

山民之二
纸本水墨

