

河北出版传媒集团 河北美术出版社 主编·甄忠义 Hebei Art Court 2014·卷5

河北美苑

河北出版传媒集团
河北美术出版社

Hebei Art Court 2014·卷5

主编·甄忠义 副主编·张子言 张鹏 执行主编·姜硕

河北美苑

出品：河北美术学院

策划：田忠

责任编辑：杨硕

特约编辑：张森

装帧设计：北原风艺术工作室

编委名单：

王杰、王峰、刘克晓、刘虎、孙志强、李维世、李珍、齐瑞明、张立阳、
陈阳静、国丰、周文静、俞文杰、郝华、姜兴达、赵守詮、班丽丽、
董小龙、甄心恒、檀静涛（按姓氏笔画排序）

地址：石家庄空港工业园区北环港路 111 号

电话：0311—88596211

邮编：050700

编辑部电话（传真）：0311-67698375

www.hbafa.com

图书在版编目（CIP）数据

河北美苑 卷5 甄忠义 主编

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社

发行：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

印刷：保定市彩虹艺雅印刷有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：6

印数：1~3000

版次：2014 年 月第 1 版

印次：2014 年 月第 1 次印刷

定价：68.00 元

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

河北美术学院 ——灰姑娘城堡

城堡简介

“灰姑娘”城堡是河北美术学院的东方文化创意产业基地的一部分，也是河北美术学院的动漫城项目。“灰姑娘”城堡于2009年4月开工建设，总投资24亿元，被河北省列入30个重点规划建设文化产业项目，建成后将成为国内最大的动漫城。城堡由欧洲典型风格的四组古城堡组成，巍峨、壮观，异域建筑风格突出。

城堡的主要功能是动漫游戏制作、设计服务、艺术研创、教育培训、现代传媒、文化会展、休闲度假旅游。城堡内设机构：动画原创中心、动画外包制作中心、动画制作服务中心、卡通玩具研发中心、动漫发展信息中心、文化会展中心、工艺品研发中心、动漫馆及文化产业等机构实企。同时，内设资源平台、动漫捕捉系统厅、渲染农场、录音棚、剪辑后期合成室、摄影棚、陶瓷、电气窑等专业设施。

目录

经典	
倪瓒作品欣赏	01
观点	
再谈中国绘画重“神”观念——两则画论引发的思索 / 张鹏	04
名家名作	
李明久	06
傅艺慧	18
范家美	30
程风子	36
李炯毅	50
论文	
美术史学方法杂感 / 罗世平	54
民间美术对高校设计教育的当代价值 / 张立阳	55
书法：文化？艺术？ / 谢友国	58
苏轼文人画审美风格解析 / 张子涵	60
浅析沈作喆的书法美学观 / 杨金国	62
曲阳北岳庙壁画“飞天神”——吴道子绘画风格的真实再现 / 郝伟坤	65
浅析室内设计工厂化装修 / 张振 齐志辉	68
东方文化大讲坛第三期	
“文字、书法和道家精神”研讨会在河北美术学院召开 / 魏飞	71
关注	
赵宗保	72
王伟卿	74
霍健	80
学术交流	86

Hebei Art Court 【经典】

倪瓒 —— 作品欣赏

倪瓒，字元镇，无锡人也。家雄于赆，工诗，善书画。四方名士日至其门。所居有阁曰清閤，幽迥绝尘。藏书数千卷，皆手自勘定。古鼎法书，名琴奇画，陈列左右。四时卉木，萦绕其外，高木修篁，蔚然深秀，故自号云林居士。时与客觞咏其中。为人有洁癖，盥濯不离手。俗客造庐，比去，必洗涤其处。求缣素者踵至，瓒亦时应之。至正初，海内无事，忽散其赆给亲故，人咸怪之。未几兵兴，富家悉被祸，而瓒扁舟箬笠，往来震泽、三泖间，独不罹患。张士诚累欲钩致之，逃渔舟以免。其弟士信以币乞画，瓒又斥去。士信恚，他日从宾客游湖上，闻异香出葭苇间，疑为瓒也，物色渔舟中，果得之。扶几毙，终无一言。及吴平，瓒年老矣，黄冠野服，混迹编氓。洪武七年卒，年七十四。

——《明史·倪瓒传》

倪瓚作品

扩展阅读：《云林遗事》，明顾元庆撰。元庆字大有，号大石山人，长洲人。都穆之门人也。此书皆纪倪瓚事迹，分高逸、诗画、洁癖、游寓、饮食五门。崇祯间，常熟毛晋别有刻本，云从天竺僧寮见之，不著作者名氏，较此本所载稍繁。而此本后附赠诗及志铭二首，则毛本无之。江宁李衡尝刻其本于所辑《瓚探》中，题云顾元庆撰。虽未知所据，然考元庆所著，尚有《瘞鹤铭考》《夷白斋诗话》，盖亦雅士。《苏州府志》载其兄弟皆纤啬治产，惟元庆以图书自娱。王穉登往访之，年七十五，犹酬对不倦。是其志趣与瓚相近。或辑此编以明所尚，亦事理所有矣。

Hebei Art Court 【观点】

再谈中国绘画重“神”观念

——两则画论引发的思索

张鹏简介：

(1980—)，河北定兴人，中国艺术研究院美术研究所博士，《艺术实录》副主编，《河北美苑》副主编，研究方向：中国美术史。

“形神论”是中国传统绘画理论体系的重要组成部分，是一个古老而常新的话题。循流溯源，东晋顾恺之的首倡“以形写神”，他在《魏晋胜流画赞》中讲道：“凡生人亡有手揖眼视而前亡所对者；以形写神而空其实对，荃生之用乖，传神之趋失矣。”南齐谢赫的“六法”承继顾氏而来，将“气韵生动”列为其首。唐代张彦远又发展了谢赫的思想，提出“以气韵求其画，则形似在其间矣”。其后，邵梅臣认为“神采为上、形质次之”，沈括说“书画之妙，当以神会”，谢堃主张“不在形似”而“务求意趣”。可知东晋以降，上述这些观点共同构建了中国绘画以重“神”为旨归的“形神论”学理谱系，成为中国画论的主导观念，深刻影响了画坛的命运走向。特别是经过以顾恺之、吴道子、李思训、韩幹、顾闳中、李公麟、荆浩、关仝、董源等人为代表的艺术大师们奇勋卓著的笔墨实践，中国传统绘画重“神”之传统正式确立。

考察这一传统的诞生，我认为有两个很重要的缘由。

齐白石作品

其一，中国传统文化母体本身就包孕着重神韵、轻形质的理念。先秦道家思想中充满了对物象世界之外幽玄秘境的追问与寻觅，“形神”问题据此出现。如《庄子·知北游》中有相关精辟论述：“昭昭生于冥冥，有伦生于无形。精神生于道，形本生于精。”这里的“神”还是与混沌的“道”粘合一体，但也算具备了后世意义上“神”的雏形。汉季清议之风所引发的“形神”探讨在汉魏之际发展得更为抽象，魏晋玄学与形名学所共同关注的一个重要问题便是如何超越“形质”而求索“神精”。何晏、王弼对圣人的“神明”有精彩的论辩，嵇康则把“神”与音乐直接联系起来，认为修“神”重于养“形”。在玄学人物品藻中，“神气”“神韵”“神明”等品评语汇得到广泛使用。时至东晋，“神”的内涵愈加深广，既可指人的情思，也可指人的风度与智慧，它穿越了政治伦理屏障，置身于审美天地。统观文化史，我们看到，自魏晋始，这种重神韵、轻形质的理念渐渐濡到文化的各个领域，当然也包括了绘画、书法、音乐等艺术门类。南北朝时王微在《叙画》中所讲的“望秋云，神飞扬；临秋风，思浩荡”，可以看成是这种理念的一个诗化注脚。其二，中国传统士人多具备全面而良好的艺术教育背景，而且这种教育已成为一种自然而然的生活常态。古代士子们除了读经明道、修文养德之外，还必须学会琴、棋、书、画四件雅事，似乎不为此不足以自命“文人”或“名士”。绘画作为“四雅”之一，士人们自幼就得到了或专业或业余的培养训练。当然，秉承着儒家“游于艺”信条的训诲，许多士人习画纯为怡情之举，陶钧性灵，遣释愁伤，收获满漾灵府的审美愉悦。也正是缘于此，宋代文人才把书画称为“清玩”或“墨戏”。栖身于此般艺术教育背景下的古人，在绘画问题上，常常把笔墨基本功磨炼看作是等同于日常起居的生活习惯，从而对其生成一种合乎常理的漠视与冷淡。这种基本功训练表现在画面上即是“形似”。故而让后人看来，古人似乎是绝然抛却了“形”，而把那种寄寓襟怀、超逸高蹈的“神”（或“意”）作为首要甚至唯一值得凝眸致敬和苦恋穷逐的对象。

依循着这个理路，把目光投置当下，我们会发现，古代高贵的重“神”传统被许多当代画家无情地拆解和践踏着，他们浅薄的认识论里充斥着误解和偏见。许多人高擎着尊重乃至复兴传统的旗幟，只是一味地沿着他们眼中所谓的

重“神”路径呼啸而行，却全然忘记了自身与古人所处的截然相异的文化语境。古人虽重“神”轻“形”，但正如前文所述，是在已经具备了深厚“形似”涵养的基础上生发的，他们对“形似”基本功的熟视无睹是有资格也是有理由的，因“熟视”故“无睹”。这也是与今人在这一点上的根本区别。明初的王绂在《书画传习录》中说道：“今人或寥寥数笔，自矜高简，或重床叠屋，一味颓废，动曰‘不求形似’，岂知古人所云‘不求形似’者，不似之似也。”这段话形象地记录了明代人无视古人语境而疾呼“不求形似”的滑稽场面，这与当今画坛的某些现象存在着若干相似之处。这种当代画家片面甚至畸形的重“神”轻“形”，至少导致两个恶果：其一，片面追逐“神”（或“意”）的行为，极端忽略了摹形造像等中国画基本功的砥砺培养，遂成为部分画家掩饰艺术根基薄弱与笔墨功力缺失的护心盾牌。画家以谈形为俗，导致造型意识急剧弱化，为写实绘画的发展蒙上了浓重的阴霾，故而这种意义上的所谓标举“神似”是极度荒诞的；其二，片面追逐“神”（或“意”）的行为，使这些人在画面上造就出的“神”（或“意”）虚妄造作、不堪入目，因为这里的“神”（或“意”）早已严重偏离了绘画艺术本体。究其本质，他们多是用哲学或文学语言来残酷地遮蔽或替代绘画本体语言，“意在笔先”之“意”已非“画之意”，而这恰恰是对艺术本体的叛离与亵渎，堕入了“欺世”邪道。

《尔雅》曰“画，形也”，《广雅》云“画，类也”。这些古老的注解带着一丝文化人类学的气味，告诉我们一个具有原初意味的事实：绘画起源于人类对“形”的憧憬和渴望。绘画本是造形艺术，它对宇宙万象的映照绝不能彻底抛开摹形造像的技术手段，绝不能彻底割裂画面形象与客观物象的联系。故而，我们对“形”同样应该给以足够的重视。事实上，纵观中国传统绘画史，人们对“形”确实也从未放弃过。

以苏东坡和齐白石为例，他们对“形似”都格外看重。先说苏轼，长期以来人们对他这两句诗存在着某种程度的误读，主要体现在把“形似”和“神似”机械地二元对立上。对于这种现象，著名学者徐复观先生曾在《中国艺术精神》中指出：“中国的文化精神，不离现象以言本体。中国的绘画，不离自然以言神韵。但一般人常常不深求东坡立言的本意，以为东坡的两句诗，是否定了作品与形似的关系，亦即否定了作品与自然的关系；而且绘画中本来早已有这种便宜主义的倾向。”其实，苏轼本人从未将“形”与“神”对立起来，倒是提出了对“形似”亦应给予足够关注的论点。他在《石氏画苑记》中说：“子由尝言：‘所贵于画者，为其似也，似犹可贵，何况真者。吾行都邑田野，所见人物，皆吾画筭也；所不见者独鬼神耳，尝赖画而识。然人亦何用见鬼？’此言真有理。”由此可知他同样重视“形似”。再说齐白石，他一贯反对宋元以来文人画“逸笔草草，不求形似”的单纯玩弄笔墨和片面追求“笔墨情趣”而不晓所画何物的做法，严厉否定“得神忘形”或“得意忘形”，认为一旦“忘形”就会“形神俱丧”。在教授弟子时高度强调临摹、写生等基本功的重要性。他说：“学画应从临

齐白石作品

摹入手，这是学习传统技法的唯一方法”“作画贵在写生，能得形神俱似即为好矣”。这也是他多年躬身实践的经验之谈。他曾三临《芥子园画传》，反复临摹石涛、八大、徐青藤、吴昌硕等名家的作品。对于此，他曾感慨良深地说：“人家喜欢我的虾，可是，这几笔虾也是经过我几十年功夫才能得其精神的”“余画小鸡二十年，十年能得形似，十年能得神似。”

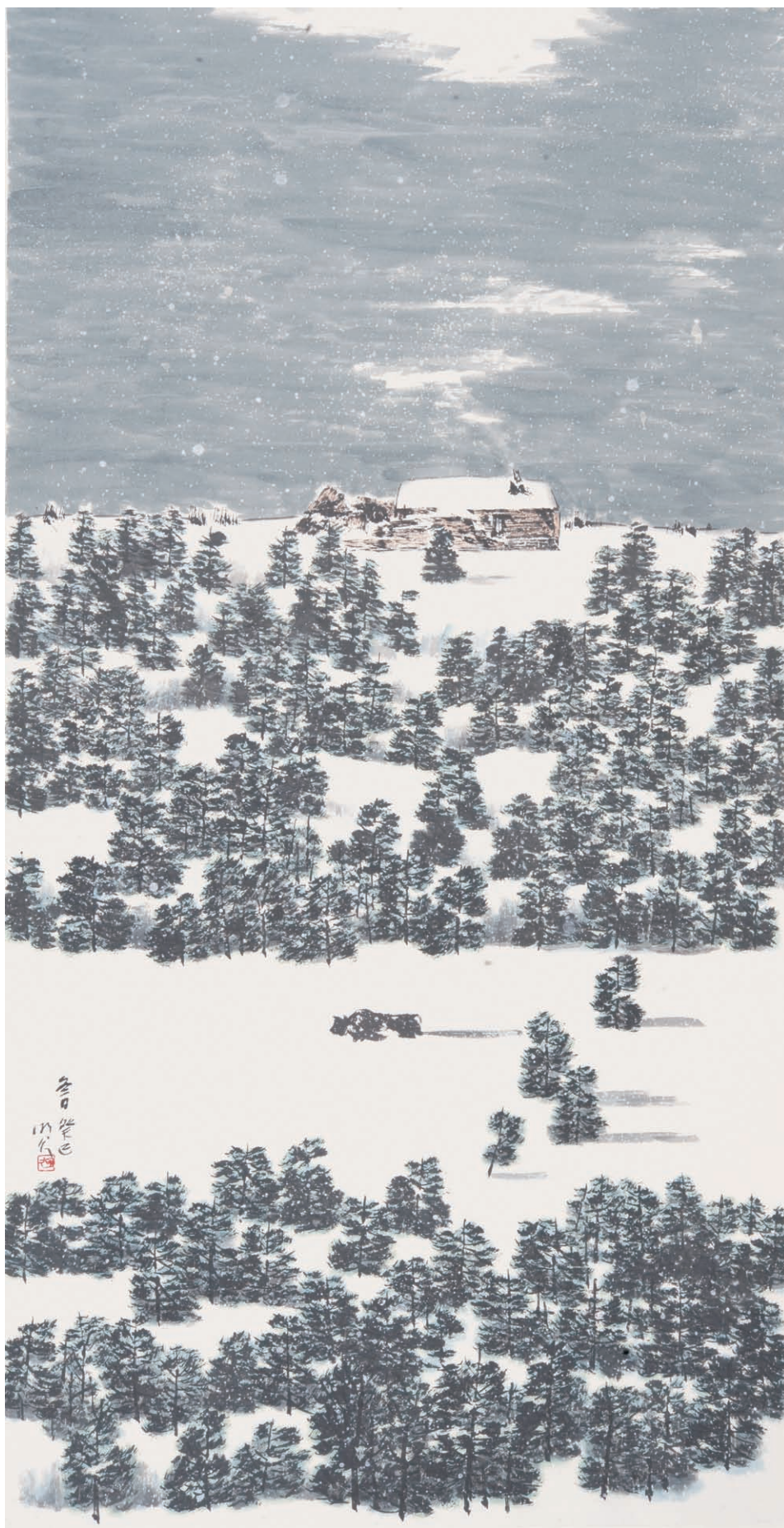
总之，这两则画论引发了我们对中国绘画艺术重“神”观念的思索，那些横陈眼前令人堪忧的问题又一次证明了那个亘古不灭的真理：中国绘画必须以坚实的笔墨功夫作基础。笔墨功力，它是中国绘画艺术中最为关键的技术性因素，就好比诗歌的平仄韵律、戏曲的腔调做派。技术性因素是任何艺术门类都必须具备并用以彼此区分和维系其个性生命价值的强大力量。往则往矣，对于后来者，我希望你们苦练基本功，先把绘画技术性因素这个摹写“形似”的资本积聚成厚重的根柢，再去叩问形上和探求终极。

李明久，生于1939年，号长白山人、踏山者，别署抱山馆主，吉林榆树人。曾长期担任河北师大美术系主任、河北省政协委员，第二届、第三届河北省美术家协会副主席、中国美术家协会会员、河北师范大学美术学院教授、河北省省管优秀专家、享受国务院特殊政府津贴。

李明久

Hebei Art Court 【名家名作】

李明久作品 冬日 2013 年

李明久作品 平山人家 2001 年

Hebei Art Court 【名家名作】

众家评明久——李宝林

作者简介：李宝林，中国美协中国画艺委会副主任、中国美协河山画会会长、中国国家画院院务委员、一级美术师

李明久对艺术追求的执着，高标准的要求，在学术界在美术界，人所共知。他非常低调，很多出头露面的场所，找不到李明久。他主要的时间，几乎都是在画画。看李明久的画，扑面而来的浓郁的中国文化气息。

一个从事中国画艺术创造的人，首先应该对中国画文化理念有充分的理解。这样，你怎么创作，怎么发展，都是正确的。所以，在这点上李明久做得比较好。李明久的画，很明显跟一般画家不一样。他的画，给人一种非常新颖、非常简练、非常震撼的感觉。画，初一看，效果似乎没有那么强烈。但细品之，就能给人一种玩味的感觉和心灵上的冲击。这是他的作品内涵和文化魅力所致。第二点，就是他对艺术语言的提炼。李明久的画，每笔都画到。甚至每一张画，都可说是笔笔相生，每根线条都有变化。他不是那种有些地方含含糊糊，混沌一大片或者泼墨一大片。这个是李明久的艺术风格，笔笔都到位，积点成线，积点成面。黑的树和雪景，画得非常好。

李明久年轻时在黑龙江生活、工作过，后来把青春献给了河北。他的整个生活感受，都体现在那种冰天雪地里，包容了他所有的艺术感觉。雪，非常干净，非常优美，具有很大冲击力的审美，给人们留下了非常深刻的印象。

Hebei Art Court 【名家名作】

众家评明久——卢禹舜

作者简介：卢禹舜，中国国家画院常务副院长

明久老师和我是老乡，都是黑龙江人，也是我的师长。他在推动当代美术发展和高等艺术教育方面所取得的成就，令画坛瞩目。

李明久老师在长期艺术实践中，所体现出的过人才情，我很敬佩。李明久老师是当代山水画界的常青树，这么说是因为他永远都在探索和突破。突破前人，突破自己。用他自己的话说，就是不重复别人，也不重复自己。刚才铁扬先生也谈到了他的淘汰精神，实际上就是不重复自己。他的面貌总是让人耳目一新，他的创作总是那样的饱满鲜活。明久老师集诗、书、画、印于一身，文学、戏曲、历史、哲学等等综合修养很深，而且非常谦虚低调，是谨言慎行的非常有实力的大家，驰骋于当代中国画坛的大家。从他的作品当中，我们可以深深感到一种东方民族的智慧和神韵。明久老师的才情，都体现在他点线面的相互结合，并汇合到整体当中。我在明久老师艺术创造实践和艺术理念中，受益非常多。他的艺术实践的理性思考，中国传统文化修养和智慧，在他的艺术中自然而然体现出来。明久老师认为处理自然空间，对于画家来说，是劳作的基础。加之情感做铺垫，修养为血脉，创造有别于前者的文化空间才是目的，这永远是无尽探求的课题。这使我想起我们一般意义上所谈到的，一种打破真实空间和画面空间的理解和认识。明久老师创造出有别于前人的文化空间，我觉得这是文化创作最本质的一种理解和认识，而他又更加进了一步。实际上，明久老师的整个艺术实践，真正创造一个具有视觉效果的画面空间，所体现出来的一种文化内涵，能够真正称其为文化空间。

铁扬先生提到明久老师对文化的理解和认识，有着直接关系。他强调自然造化作为创作基础底蕴，强调个人修养。那么，在艺术创作中强调画家真正的个性情感，并起到催化作用。如果说自然是艺术创作中的基础，那么个人修养、艺术品位与格调是对应的。也正是画家的文化层面，促成了这些作品。所以，选取怎样的自然空间，具有怎样的个性情感、文化修养，艺术面貌对艺术深度来说，非常重要。实际上，自然空间的取舍，往往不是偶然性的。一般来源于画家的个性爱好和修养的结合。我想也正是这种艺术创作理念，才有明久老师对传统文化深深的探索，也才有一系列独具面貌的作品。对题材的选择，对自然的选择，对于画家来说，有非常直接的意义。人生最高境界就是自由自在、随心所欲，我觉得明久老师已达到这种境界。他的文化自尊自爱的境界，是非常不容易的。他的作品具有浓浓的传统情结和古典情调，浸透着传统文化，也能让人感到一种鲜明的时代气息。他的艺术面貌，明显不是来源于古人，也不是来自当代阵容。明久老师的艺术创造，我感到是他生命的一部分。这让我想起了一句话：做为画家，不需要了解你在艺术创作中的艰难困苦，但是社会和人民有权利享受你的实践成果。

我觉得，对这种实践成果应有一定要求。艺术创作是艺术家的生命，那么你生命的意义，你生命的精彩，就是来自国家和人民的给予。作为艺术家，你有责任用你的艺术成果，来满足人民的需求。明久老师，就是这样一位艺术家。

Hebei Art Court 【名家名作】

众家评明久——郑工

作者简介：郑工，中国艺术研究院美术研究所副所长、研究员

李明久先生作品的面貌，是比较突出的。

山水画是传统画里面的优秀画种，历代出了不少大家。但是从里面走出来，非常不容易。我觉得看了李明久的画以后，感受最深的是画面传达的一种气象，也可以说是个正大气象。李明久画面的构成，体现出一种正气。不管是大画，还是小画，那种很端正的气势，和人的气质息息相关。人的气场问题，在他的作品里面很突出地反映出来，也能反映出来他个人的内在气质。

李明久为人很端正。我觉得这种正，不管在任何时候，都是不变的。很多山水画家，都是以奇制胜。但李明久的画，却是一种端端正正的展开，堂堂正正的作画，这很难得。李明久的画，除了端正的构图以外，还有个最突出的特点，就是山水画的题材非常单纯。不单调，但很单纯。他最主要的除了雪的主题以外，他的画还突出了树，而且是小树，以一种集群的方式来表达。没有参天大树，全是一种小树，密密麻麻的布局和陈列。这个布局和陈列的构成当中，去表现一种东西。他想追求一种什么东西？他想突出来的，是一种对生命的礼赞。那种绿色的植物在雪原里，在恶劣环境下蓬勃地生长，这是一种内在生命力的体现。在这里，我还深刻地感受到，在他的画面里还有另一种东西，就是中国画的留白。这种空白，可以表达很多东西，可以自带很多东西，比如说水、云、天等等。李明久自带的是雪，雪既空灵又是实体性的。在画面有这种雪的布白方式，让画面充实起来。这几点看上去是作画的细节，实际上使他画面的内涵不断提升，提升到正大气象。李明久的作品不管是大画还是小画，不外乎这几点。无论他的画如何变化，但是他有一种意境是不变的，这就是一种悠远。这和他的正大气象又形成了一种呼应，还是回到人的品格上。这种正大悠远的境界，和传统山水画的精神，产生了一种连接。这种连接使他的画，不管是大还是小，都能够透露出深远的意蕴。我觉得，李明久为我们提供了很多重新展开的启示。

所以，我从李明久的画中看到更多的，是他作画的一种心境，一种平静之心。

李明久作品 晴雪 2014