

中国艺术学文库·美术学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF FINE ARTS

总主编 仲呈祥

新时期中国重彩艺术语言研究

尚莹辉 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF FINE ARTS

*STUDY ON THE ARTISTIC LANGUAGE
OF HEAVY-COLOR PAINTING
IN THE NEW ERA OF CHINA*

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·美术学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF FINE ARTS

总主编 仲呈祥

新时期中国重彩艺术语言研究

尚莹辉 著

中国文联出版社

<http://www.cfapart.com>

图书在版编目(CIP)数据

新时期中国重彩艺术语言研究 / 尚莹辉著. -- 北京:
中国文联出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5190-0984-7

I. ①新… II. ①尚… III. ①工笔重彩—国画技法—
研究 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第314250号

中国文学艺术基金会资助项目

中国文联文艺出版精品工程项目

新时期中国重彩艺术语言研究

著 者: 尚莹辉

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 张 山

复 审 人: 胡 笋

责任编辑: 邓友女 张兰芳

责任校对: 田巧梅

封面设计: 马庆晓

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里10号, 100125

电 话: 010-65389682 (咨询) 65067803 (发行) 65389150 (邮购)

传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

zhanglf@clapnet.cn

印 刷: 北京一二零一印刷厂

装 订: 北京一二零一印刷厂

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000

1/16

字 数: 298千字

印 张: 18.75

版 次: 2015年12月第1版

印 次: 2015年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-0984-7

定 价: 52.50元

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的艺术教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

序

刘新华

知识与学问是不断学习与深化的积累，学术是将深化的知识文化化、体系化、科学化。

艺术的研究是实践的研究与总结，艺术上的学术研究不只是理论的研究，它是建立在实践基础上的升华，是文化化、系统化、科学化的实践。

空洞的理论与实践毫无关联，更非实践的指导者。

尚莹辉是天津大学工笔重彩研究所培养的首届博士研究生。其研究人物画创作虽尚未登峰造极，但其研究亦时有心得，常能深入。除博士论文，其先后所作《刍议当代重彩的气韵和意境》、《和而不同——当代语境下的重彩发展情境》、《工笔画写意性的比较研究》、《刍议当代重彩的装饰风格》、《语言的饱和 精神的贫弱——刍议当代工笔画的创新问题》、《当代重彩画的材料和制作》等多篇论文亦颇具独见。

《新时期的中国重彩艺术语言研究》即是其于艺术创作中所作博士毕业论，虽未白璧，但对当前艺术语言研究仍不失裨益。

今将此文推荐于广大研究者以能促进当代重彩工笔之研究。

（刘新华 天津大学工笔重彩研究所所长，教授，博士生导师、中国艺术研究院工笔画研究院副院长、现代工笔画画院副院长、中国美协重彩画研究会副会长、中国工笔画学会专家委员）

目 录

001 / 序

001 / 绪 论

001 / 1. 本文的研究范围、研究现状和研究意义

005 / 2. 本文的研究思路与研究方法

006 / 3. 相关概念

012 / 第一章 重彩在新时期的复兴

012 / 1.1 新时期前的重彩历史溯源

018 / 1.2 重彩在新时期的复兴契机

022 / 1.3 重彩在新时期的复兴历程

037 / 1.4 新时期重彩发展境况

040 / 小 结

042 / 第二章 新时期重彩艺术语言表现的审美取向和创作风格

042 / 2.1 以“古”求“新”的追求

060 / 2.2 借“洋”润“中”的探索

081 / 2.3 锐意变革的实践

091 / 小 结

096 / 第三章 新时期重彩艺术语言的多向建构

096 / 3.1 完善色彩体系

141 / 3.2 建构材料技法体系

159 / 3.3 对价值品评体系的初探

177 / 小 结

179 / 结 语

183 / 参考文献

197 / 附录一 众说重彩

——就现代重彩相关问题的访谈

240 / 附录二 新时期重彩年表

287 / 后 记

CONTENTS

001 / Prologue

001 / Introduction

001 / 1. Research Scope, Situation and Significance

005 / 2. Research Ideas and Methods

006 / 3. Related Concepts

012 / Chapter One Revival of Heavy-colored Painting in “New Era”

012 / 1. History of Heavy-colored Painting Before “New Era”

018 / 2. Opportunity of the Revival

022 / 3. Process of the Revival

037 / 4. Development of Heavy-colored Painting in “New Era”

040 / Brief Summary

042 / Chapter Two Aesthetic and Style of Heavy-colored Painting in “New Era”

042 / 1. Pursuit of New Style in Old Style

060 / 2. Improvement of Heavy-colored Painting with Western Painting

081 / 3. Sharp Innovation

091 / Brief Summary

096 / Chapter Three Artistic Language of Heavy-colored Painting in "New Era"

096 / 1. Color System

141 / 2. Material and Technique System

159 / 3. Value System

177 / Brief Summary

179 / Summary

183 / Reference Documentation

197 / Appendix One Interview On Modern Heavy-colored Painting

240 / Appendix Two Chronicle Events of Heavy-colored Painting in "New Era"

287 / Epilogue

绪 论

1. 研究范围、研究现状和研究意义

中国重彩艺术有着悠久的历史，可上溯至远古岩画时期。重彩在魏晋南北朝有较大发展，之后在隋唐包括宋代有辉煌的鼎盛时期，自元代以后由于文人画的兴起等诸多原因，重彩在当时的主流文化圈中逐渐走入低谷，在民间得以传承。新中国成立后艺术“双百”方针的提出和艺术“为工农兵服务”的宗旨，使长于写实的工笔重彩受到一定的重视，20世纪80年代，改革开放所带来的观念改变和材料变革等多方面的因素，使重彩艺术在国内开始复苏，在九十年代末发展迅猛，至今在重要的展览中与写意画分庭抗礼，改变了几百年来水墨画独领风骚的局面，并且在中国画向现代转型中担当重要角色。

但是重彩在当代的快速发展主要是实践领域对重彩语言表现方面的充分关注（现代重彩在语言表现上已经对传统有重要突破），而对于语言本身以及语言所承载的思想观念则缺乏较高学术层面的理论关注和探讨。同时由于现代重彩人文背景的薄弱和理论研究的严重滞后，导致其发展缺少明确的文化发展方向，缺乏对这一传统绘画形式在当代转型的精神文化内涵等方面的深层思考与探索。

如何更好地结合时代背景，对新时期以来的重彩艺术语言进行分析，辨析其不同的审美取向、风格特点及其在当代转型的价值观念和学术意义，同时对新时期重彩艺术语言的建构问题进行有益的探讨是本书的核心

论题。新时期在国内作为一个时间的界定,一般是指从1978年开始^①至今的历史时期。之所以选择从新时期开始研究分析,是因为文革后随着改革开放和85思潮等多方面因素的影响,进入工业文明和信息时代的中国,各种艺术观念互相碰撞,传统重彩在工笔画逐渐复苏的时代背景和刘凌沧、潘絮兹等老一辈艺术家的极力倡导下,一批画家和理论家在上世纪80年代和90年代相继加入重彩的实践和研究领域,重彩逐渐走出低谷,从思想观念到画面表现形式逐渐形成了不同于传统的多元繁杂局面。尤其在20世纪末和本世纪初,各学院的相继倡导使重彩在当代发展迅猛从1998年开始,文化部教科司举办了多届重彩画高研班,中央美术学院、中国艺术研究院等相继举办了多届重彩研修班,学员来自全国,皆为各地中青年美术骨干力量或高校教师,极大地带动了重彩在当代的发展。同时由文化部和学院联合举办的多届全国性重彩画展,在美术界引起了不小震动,重彩的相关学术成果也越来越多,在中国美术家协会和各级艺术机构举办的各种全国和地方的学术性画展上,重彩作品数量迅速增加并频频获奖,引起了学术界的普遍关注和重视,很多理论家和画家在这一时期均有不少关于重彩的文章见诸于世^②。尤其是就新时期以来的重彩作品来看,在艺术语言和技法表现上都明显不同于之前的作品,具有鲜明的时代特征。王志纯在《工笔重彩画的拓展》一文中认为:“工笔重彩画的革新浪潮甚至波及到水墨画的领域,影响、带动了彩墨画的迅速发展。”^③

国内目前对于现代重彩艺术的研究基本上是停留在绘画实践上,对重

① 关于新时期的时间界定。洪子诚认为,新时期的概念原来是一个暂定的政治概念,后来周扬把它移用在文学中,虽然这一概念的运用只是权宜之计,但“‘新时期’这一原本在社会政治层面提出的概念,在文学领域中得到最广泛的运用,在相当长时间里,‘新时期文学’是受到多数人认可的、用以概括‘文革’后文学的命名。”参见洪子诚.中国当代文学史[M].北京:北京大学出版社,1999.绘画领域也基本沿用了文学界对新时期的时间界定,如孙宝江在其学位论文《多余的关怀:对新时期绘画现状的反思》一文中对新时期绘画的研究时间界定为1978—2008年,参见孙宝江.多余的关怀:对新时期绘画现状的反思[D].中央美术学院,2009.笔者在本文中将“新时期”定义为1978年至今这一时间。

② 如:潘絮兹.璀璨的明珠—北京工笔重彩画会展览观后[J].美术,1997,(11);薛永年.重彩画及其语言[J].美术观察,1998,(07);牛克诚.重彩画的新崛起[J].艺术界,1999,(01);徐翎.走向现代的工笔重彩画——胡明哲访谈[J].美术观察,1999,(10)。

③ 王志纯.工笔重彩画的拓展[A].王志纯.丹青文革——中国工笔画学会论文集[C].北京:文化艺术出版社,2008:551.

彩的理论研究和学术梳理相对较少^①，一些理论方面的专著和论文大都是围绕材料、技法和工具方面的基础性研究介绍，如蒋采苹的《中国画材料应用技法》^②，书中介绍了中国画尤其是重彩画常用的重要材料，并附大量作品分析其使用材料和技法；张小鹭的《现代重彩画技法》^③，书中着重介绍了从日本传入的重彩作画步骤、技法，对一些日本画和中国现代重彩作品进行了分析；王雄飞、俞旅葵合编的《矿物色使用手册——绘画用矿物颜料的研究与表现》^④，书中标注了2100种矿物色的色标，展示了几十种矿物色原石，介绍了矿物色的制作过程以及绘制方法和技巧；唐秀玲的《重彩技法语言解析》^⑤对重彩画发展至今的材料工具以及技法语言进行阐释，并结合大量作品赏析其技法语言；袁振娴的《重彩工笔人物技法举要》主要针对重彩人物画创作谈及其相关表现技法^⑥。关于重彩的期刊论文或会议论文数量不少^⑦，但其中鱼龙混杂，比较有学术价值的有薛永年的《重彩画及其语言》^⑧；刘新华的《勿忘民族性》^⑨；牛克诚的《关于现代重彩画》^⑩；蒋采

① 不同于水墨体系关于笔墨和品评等方面的理论多不胜数，事实上从古至今浩如烟海的绘画理论中，专门研究重彩的理论专著微乎其微，谈及重彩的理论也不多，且都是零星散见于各论著中（这一现象本文在3.2.1章节中略有探讨）。为现代重彩理论发展起重要奠基或推动作用的书籍有近代蒋玄伯的《中国绘画材料史》，书中系统地介绍了从古代开始绘画所用的承接物和各种颜料，参见蒋玄伯. 中国绘画材料史[M]. 上海：上海书画出版社，1987；朱子弘的《国画色彩研究》一书系统梳理了国画色彩的演变，并对传统颜色的种类和使用方法包括绘画各流派的色彩特征有较深入的探研，参见朱子弘. 国画色彩研究[M]. 台北：艺术家出版社，1984；于非闇的《中国画颜色的研究》系统介绍了传统绘画颜料品种包括颜料的使用方法，参见于非闇. 中国画颜色的研究[M]. 朝花美术出版社，1956；牛克诚的《色彩的中国绘画》以色彩为视点，系统的梳理了中国古典绘画色彩语言的构成——积色体（作者的积色体就是重彩）和敷色体，勾画出古典绘画样式与风格演进的历史轨迹，是中国画色彩研究的重要读物，参见牛克诚. 色彩的中国绘画[M]. 长沙：湖南美术出版社，2002。

② 蒋采苹. 中国画材料应用技法[M]. 上海：上海人民美术出版社，1999。

③ 张小鹭. 现代重彩画技法[M]. 北京：北京工艺美术出版社，2003。

④ 王雄飞，俞旅葵. 矿物色使用手册——绘画用矿物颜料的研究与表现[M]. 北京：人民美术出版社，2005。

⑤ 唐秀玲. 重彩技法语言解析——传统重彩与现代重彩技法传承与发展[M]. 南京：江苏美术出版社，2008。

⑥ 袁振娴. 重彩工笔人物技法举要[M]. 济南：山东人民美术出版社，2001。

⑦ 详细情况参见本文附录三“新时期重彩文献年表”。

⑧ 薛永年. 重彩画及其语言[J]. 美术观察，1998，（07）。

⑨ 刘新华. 勿忘民族性[A]. 何香久. 丹青之约——中国工笔画艺术高层论坛论文集[C]. 北京：人民日报出版社，2008。

⑩ 牛克诚. 关于现代重彩画[J]. 国画，1999，（6）。

苹的《中国重彩画的失落与重现》^①等等，这些论文均在某一方面就重彩的相关问题提出了作者自己的见解，但毕竟是重彩艺术界针对具体现象或问题的论文，不可能全面、深入、系统的论述现代重彩的学术价值和相关整体问题。比较系统的分析研究我国现代重彩艺术的理论有叶健的博士学位论文《中国重彩画的当代文化转向》^②，其成果公诸于世时本文已做完相关前期工作进入正式写作阶段了。叶健论文的内容从当代重彩语言形态和技术形态的转换介入，通过以色彩为中心的笔墨语言观、构图结构、传统壁画和重彩画底色的制作、重彩颜料研究与开发、重彩材质美感和色彩质地等方面，辨析了当代重彩的本体价值。中央美院宋晓霞的博士学位论文《工笔画的传统与现代发展研究》，文中涉及大量重彩作品研究，该文以工笔画的传统与现代发展为切入点，以花鸟、山水、人物分论，具体研究工笔画在中国画学体系里历数千年积累形成的艺术传统，从中国画价值本体探讨传统中国画向现代转型的问题，在中国艺术的连续发展中认识现代中国画的发展。由于研究视角和切入点不同，上述学位论文均未从整体上对现代重彩画坛现状进行分析研究，亦未探讨现代重彩的体系建设和文化审美品格等问题。

本研究把岩彩归于重彩（从历史的发展观来看，笔者认为岩彩是重彩在当代发展的必然现象，岩彩终究会归于重彩），辩证地看待岩彩等外来文化的引入。文中对传统重彩艺术在新时期以来的复兴和发展状况进行初步梳理之后，着重对新时期以来重彩的艺术语言进行分析探讨——通过对大量绘画作品的语言分析和论证，探讨现代重彩艺术在当代发展的审美取向和风格特点，以及其在当代转型的价值观念和学术意义。因传统重彩在当代发展变革的致力点是色彩和材料技法，笔者试图在理论上对如何完善现代重彩的色彩体系和建构现代重彩的技法材料体系进行研究探讨。此外，当前现代重彩的多元发展现状一方面促进了繁荣，但同时也模糊了重彩画的边界，造成了重彩画价值和品评标准的困惑和混乱。多元格局下现代重彩的价值本体和品评标准是什么？在全球化加速世界经济逐渐一体化的今天，曾经有过辉煌的重彩在当下该如何发展？如何自觉地发挥文化的创造力和保持中国文化品

① 蒋采苹. 中国重彩画的失落与重现[J], 艺术研究, 2007, (03).

② 叶健. 中国重彩画的当代文化转向[D]. 中国艺术研究院, 2009.

格? 在本文的最后章节, 笔者对上述问题进行了探讨, 提出现代重彩在当代发展过程中应把握好材质美、笔彩^①以及创新性和民族性等关系, 其发展应该深深积淀于民族精神之中, 体现中华民族的文化精神内涵。

2. 本文的研究思路与研究方法

英国哲学家和历史学家科林伍德说: “每个历史学家都以自己为中心, 根据他自己的角度来观察历史, 因此他看到了别人所看不到的某些问题; 而且每个历史学家都根据他自己特有的观点, 也就是从他自己特有的一个方面来观察每个问题。所以, 一个历史学家, 只能看到事实真相的一个方面, 即使有无数的历史学家也总是有无数的方面未被看到。因此历史研究是无止境的, 甚至对于一个极小的历史领域的研究, 每个新的研究者也必定有自己的新的见解。”^② 笔者在本课题的研究中, 也是从自己——一个实践创作者的角度, 本着尊重客观事实的原则对待本课题。

因绘画所研究的对象是一种物质化的图像^③, 笔者从作品本体研究的视角出发, 试图通过和传统重彩、日本画进行纵向和横向的比较研究以及对大量绘画作品的直观分析和论证, 尽可能以客观冷静的眼光梳理分析现代重彩艺术的复兴、发展及其语言表现特点, 重新审视重彩艺术语言的图式形态和文化品格在当代转型的价值观念、学术意义以及多元体系的建构。具体写作时不是客观回顾新时期以来 30 年的现代重彩史, 而是依据一定的理论支点先提出论点, 然后再用史实与作品加以验证和分析, 避免了“论从史出”的资料性与琐碎性。

本课题主要综合运用了文献分析法、作品分析法、比较研究法、个案研究法、访谈法、现象学研究等方法, 将理论研究与实证调查、个案分析相结合, 各种方法互为补充、互相印证, 力图准确地分析重彩在当代的

① 关于“笔彩”的释义详见本文 3.3.2 章节中的论述。

② (英) 罗宾·科林伍德. 历史哲学的性质和目的 [A]. 现代西方历史哲学译文集 [C]. 上海: 上海译文出版社, 1984: 167.

③ 阿恩海姆认为“艺术的本质是理念及理念的物质性”。参见: (美) 阿恩海姆. 艺术与视觉 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1985.