

当代中国画 **文脉** 研究

Cultural Vein Of Chinese Traditional Painting

◎总主编 殷双喜 陈 政 本卷主编 王雁飞

“文脉”，即为一文化发展之脉络，有前承
芳古、彪炳当代、后拓来人之意。是故，当代中国画文脉研究，旨在清理当
代中国画发展之脉络，以期在历史语境中考察当代中国画的文化意义。

杨晓阳 卷

当代中国画文脉研究

Cultural Vein Of Chinese Traditional Painting

◎ 总主编 殷双喜 陈 政 本卷主编 王雁飞

杨晓阳 卷

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国画文脉研究, 杨晓阳卷 / 殷双喜 陈政总主编; 王雁飞分册主编.
—南昌: 江西美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5480-0393-9

I. ①当… II. ①殷… ②陈… ③王… III. ①中国画—艺术评论—中国—现代 IV. ①J212.05
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第182751号

总 策 划 / 韩 峰 郑洪明

总 主 编 / 殷双喜 陈 政

本卷主编 / 王雁飞

执行主编 / 郑洪明

责任编辑 / 王大军 陈 东

美术编辑 / 刘 建

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

当代中国画文脉研究 · 杨晓阳 卷

出品 / 陈政

出版 / 江西美术出版社

地址 / 南昌市子安路66号江美大厦

经销 / 全国新华书店总经销

印刷 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开本 / 787mm × 1092mm 1/16

印张 / 10

版次 / 2011年10月第1版 第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5480-0393-9

印数 / 1-5000册

定价 / 38元

赣版权登字 - 06 - 2010 - 211

■版权所有, 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: 010-84828663

总序

作为中国画史上第一部真正意义上的绘画史著作，唐代艺术史家张彦远的《历代名画记》反映了作者的广阔视野和深刻的艺术史意识，这种艺术史意识体现在张彦远对于绘画的发展具有一种在历史空间中观察其流变的卓越眼光。在《历代名画记》中，第一章是“叙画之源流”，第二章是“叙画之兴废”，第五章是“叙师资传授南北时代”，体现了一种鲜明的文脉意识。特别值得注意的是第五章，张彦远在这里讨论了对绘画的鉴赏与收藏，必须了解画家的师承传授，南北地域差异以及古今不同时代的风物，结论为“若不知师资传授，则未可议乎画”，“精通者所宜详辨南北之妙迹，古今之名踪，然后可以议乎画。”

然而在今天的中国画界和收藏界，多有不知画之源流兴废，师资传授，南北之辨，古今之异的自以为是者，指点江山，纵横画坛。在当代中国画坛一片繁荣景象的背后，其实对中国画的传统和当代中国画家的传承缺少研究。这就造成了当代中国画的一种奇特现象，某些欺世盗名的画家往往混迹于真正优秀的画家群体中，良莠并存，借助媒体广泛传播，对于中国画的欣赏收藏和传播带来了很大的困惑。

一位优秀的中国画画家的价值在于何处？他是如何学习、思考、继承、发展中国画传统的？他的艺术语言有何特征？他对于中国画的历史有何贡献？所有这些，都激发起我们对优秀的中国画画家的生活、学习、创作乃至行旅交友的浓厚兴趣。而一批这样的优秀画家，则在整体上展现了当代中国画的主流面貌，有助于我们以更为宏观的眼光了解和判断中国画的发展。

有鉴于此，我们组织国内专家，多方搜求，编辑出版了这套《当代中国画文脉研究》丛书。试图以一种历史性的眼光，在一个较为长期的历史时段中，展示当代优秀中国画画家的整体面貌，为读者走近画家和他的工作室，走进画家的生活和思想提供真实而全面的视野。尽力解读他们对于当代文化的建设性意义，同时也力图将诸位画家的作品与艺术思想，向关心中华

文化发展的人们做一个整体性的展示。

所谓“文脉”，即为文化发展之脉络，有前承芳古，彪炳当代，后拓来人之意。是故，当代中国画文脉研究，旨在清理当代中国画发展之脉络，以期在历史语境中考察当代中国画的文化意义，确立中国画的当代文脉。

而一个时代的画家既要接续历史，又要开创革新，便只能依靠自身的艺术创造力。这套丛书选取了当代中国画创作中具有代表性的名家，将他们放在历史的长河中来呈现当代中国画的时代精神与历史意义，同时，面对一个开放的、全球化的时代，我们更要在纵向思考之时将他们置身于这个世界的语境之中横向考察，以此建立起思考我们这个时代的艺术坐标。

一个艺术家的创造力，一定和他自身的文化背景有关，同时也和他所处的时代有着不可割裂的联系。当他们的创造力在今天得到认可之时，他们也将顺理成章地成为中国绘画史在这个激动人心的时代的代表，以个体的艺术创造接续中华民族的文化传统，开拓中国文化的未来。

《当代中国画文脉研究》的编著，着眼于将丛书所收录画家的艺术面貌特别是近期的创作态势整体地做一个阶段性的展示，突出学术性、史料性、可读性。编辑重点一是着重分析画家的水墨语言，对画家的笔法、墨法和结构图式进行分析。二是在中西文化碰撞的大背景下，梳理中西文化两大艺术文脉对当代中国画家创作的影响。三是在当代语境中，探讨艺术家作品的独创性以及创作主体对今天中国画创作的建设性意义。四是以视觉欣赏的角度为主线贯穿画家作品，增强文字与作品的互相生发。最后，本书除编者论述画家作品图式的文字外，还部分收录画家文稿，整理画家代表性的艺术观点辑成语录，同时整理重要理论家对画家的辑评。不知如此编辑理念能否得到读者认可，敬请诸位方家阅读指正。

是为序。

殷双喜

2009年3月3日于中央美术学院

目录 Contents

总序

第一章 杨晓阳艺术之渊源与阶段性发展 / 1

第一节 殊理允备 融会贯通 / 2

——筑基于深厚底蕴之上的杨晓阳绘画

第二节 浩然大气 风流竞胜 / 11

——吸收近代文脉成果的速写写生

第三节 雄健充实 宇宙心灵 / 19

——充满儒家美学精神觉解的主题性绘画

第四节 精骛八极 心游万仞 / 32

——纵横天地寰宇的浪漫主义风格壁画

第五节 学贯古今 涵泳其中 / 39

——以天、地、人三才合一为指向的大象求索

第二章 杨晓阳“大写意”的文化支撑与浑融高逸的价值归属 / 45

第一节 兼收往贤 殚思至赜 / 46

——汲取传统写意之精髓并使之升华为纯粹的文化精神

第二节 凌跨中西 承泽两仪 / 56

——在东西文化结构的比较中把握住中国画的内在核心

第三节 超以象外 得其寰中 / 63

——以“大美”为意旨的文化生命构成

第四节 高蹈远引 大美为真 / 74

——杨晓阳大写意绘画中的古典美学精神

第三章 杨晓阳辑评 / 95

薛永年 / 96

邵大箴 / 104

王 镛 / 105

汪为胜 / 107

贾平凹 / 112

第四章 杨晓阳谈艺录 / 119

第一节 画之境 / 120

第二节 “大美为真”之论大写意 / 123

第五章 杨晓阳访谈录 / 137

第一节 大美术·大美院·大写意 / 138

第二节 大写意：中国绘画艺术的精神“图腾” / 150

第一章

杨晓阳艺术之渊源与阶段性发展

第一节 殊理允备 融会贯通 ——筑基于深厚底蕴之上的 杨晓阳绘画

谈及中国画的人物画我们不得不追溯一番其发展的兴衰史，古代人物画的兴盛、衰落跟时代的社会需要以及精神文化的发展倾向密切相关。所以今天论及人物画有必要以史为鉴，同时摆正人物画的位置。人物画在中国画的整个历史长河中曾长期占据着重要地位，唐宋之前均是如此，但自宋代山水、花鸟崛起之后，人物画便逐渐退居两者之后，其在美术史中的文字表述也大篇幅少于山水与花鸟、有影响的大家、名家远不及山水、花鸟。当今人物画家所面临的是新时期以来人物画较为稳定的时期，这不同于新时期早年的人物画家倒戈的状

态。在今天绘画界各种思想潮流并行不悖的情况下，人们的选择非常多样化，在不同观念还存在交锋的情况下，尤其应该认清的就是虚无主义的唯西方艺术至上的倾向。所以有必要深入系统地了解中国艺术的文化渊源和内在支撑，了解中国人物画的历史以及它在今天的形势下有哪些宝贵的精华可以加以转化、整合与创新。杨晓阳具备的就是这样一种严谨与开放的态度，其人物画的渊源可以追溯到两汉、魏晋南北朝时期的写实造型。例如汉代墓俑和画像砖中有大量平民生活的题材，比如家禽动物养殖情节和耕种、狩猎场景等，都非常生动和充满质朴的生活气息，是真正的写实风格。杨晓阳非常衷情于这类写实风格，在绘画中也试图表达类似的精神气度。

魏晋南北朝时期的卷轴人物画对杨晓阳的绘画和艺术理念也有重要影响，这一时期由于文人士大夫对于精神生活的要求越来越高以及个人意识的觉醒，使得绘画的题材不断扩大，并且开始向分科发展。传说东吴曹不兴落墨为蝇，使孙权误以为真，这说明了当时的画家已经具备较强的写实能力。

魏晋南北朝人物画虽然在技法与“应物象形”方面显得稚嫩，但是却为后世人物画的精神风貌追求树立了典范，尤其是在魏晋玄学滥觞的背景下，愈加凸显出其文人风度。前有建安七子、曹操、曹植、曹丕等文学大家，而后又有竹林七贤、陶渊明等文雅之士，他们数千年来一直为文人们景仰和效仿。同时期的顾恺之、张僧繇、陆探微等人物画名家也不断被后世所称赞。虽然这一时期战乱纷争不断，但文化却异常繁荣。杨晓阳绘画与魏晋风度的历史一致性和渊源，下面将逐一分析。

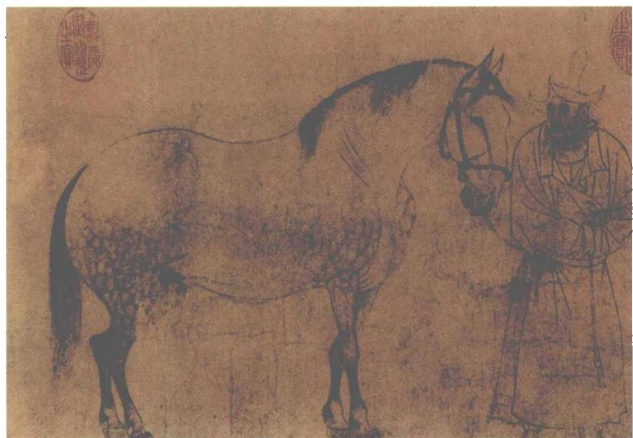
最早的卷轴人物画集成了两汉鉴戒的传统题材，也开始吸收文学题材，如卫协取材于《诗经》的《北风图》、晋明帝画的《洛神赋图》等。这一时期由于人物描写能力

的提高，肖像画非常发达，当时出色的画家已经不满足于表面相似，还注重精神性的表现，如顾恺之的“传神写照”说，就特别注重揭示对象的精神状态和特定的性格。他画谢鲲，置人物于丘壑之中，形象地表达了谢的林泉之志；画裴楷，颊上加上三毫，令人更为神似。南朝·齐绘画理论家谢赫在其《古画品录》所举“六法”为：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写，“六法兼善”成为当时绘画品评的重要标准。“应物象形”就是与写实直接相关的一法，指画家的描绘要与所反映的对象形似。可见写实并非西方舶来品，而是中国自古有之的。

杨晓阳的人物画最初经历了顾恺之、陆探微、张僧繇等魏晋人物画家重视“应物象形”、“骨法用笔”的奠基阶

【步辇图】局部 唐 阎立本作品（北京故宫博物院藏）

【五马图】局部 北宋 李公麟作品

段，他其实无论学速写还是素描，并没有偏离魏晋人物画最初的原点和追求，由此也奠定了他深厚的人物画功底。再一个就是对人物画的全面性的了解，从写实人物画求全责备的规范与要求中逐渐体会到其气韵和神采的重要性后，他开始放下形体的束缚，尽情探索和遨游于形而上的精神层面，正是有了对形而下技巧的清楚认识和历史位置感的准确把握，他才有底气兢兢业业、奋不顾身地去追求人物画气韵的最高境界。杨晓阳认为人物画在写实层面既然已经具备了较高境界的情况下，就应该在量变积累的基础上超越现有的层次，实现“由技进道”的进境。而魏晋南北朝的玄学思想以及文人注重个人修身立格的精神无疑在帮助他实现艺术更高层面的升华上起了重要的哲学导向作用。顾恺之、陆探微等画家作品今天虽几乎没有存留，但他们绘画上的追求以及思想仍然被杨晓阳所借鉴。

如果说魏晋的绘画及玄学思想对杨晓阳的影响主要体现在文人精神以及世界观、人生观方面的话，唐代绘画无疑在绘画的具体形态和精神气质上给予他直接的影

响。这种影响亦可以说是与生俱来的，两汉和隋唐的政治文化中心长安在关中平原的精神文化遗存虽历经数千年，但现在依然有着建筑雕刻实物和文化气息的存在。自小生活、学习于此的杨晓阳亦浸透着这种汉唐文化中心的博大精深和豪迈气魄。

唐代是中国古代人物画发展的黄金时期。人物画（包括道释人物画）是隋唐绘画中的主流，成就也最为辉煌。张彦远在《历代名画记》这样表述绘画的功能：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运”，唐代极盛的佛教和道教为人物画提供最大的支持，代表画家有阎立本、吴道子等，他们的线描人物一直影响至今。这一时期贴近皇室和贵族生活的绘画也开始兴盛，张萱和周昉、陈闳等在“绮罗人物”画中着意描写现实生活中的妇女，将仕女人物画推向了一个新的高度。在名家竞胜、高手如云的北宋画坛，李公麟以文人士大夫身份，在绘画上博取众长，使其成为继唐代吴道子之后影响深远的人物画家。李公麟喜欢认真观察客观事物，重视写生，能画出对象的不同特点。他的鞍马画可以上追唐人，比元代赵孟頫等人高出一筹，这得益于他善于观察群马生活，“终日不去，几与俱化。”他受欧阳修、苏轼等人传神论的影响，“以立意为先，布置缘饰为次”，实际上李公麟更加注重对人物心理刻画，这是中晚唐以来人物画传统的发展，也是李公麟与吴道子的最大区别。唐代张萱和周昉、陈闳以及宋代李公麟这些人物画名家，他们对绘画的真诚态度以及开拓精神催化了杨晓阳心中创造的火花。他们绘画的特色不仅使杨晓阳惊叹古人的创造力和技巧，同时也警示他不去重复古人的套路，因为历史已经给出了确切的答案。

元、明、清三代虽然涌现了如唐寅、陈洪绶、丁观鹏、曾琼、任颐，“改费”等都能兼擅人物画的画家，但是宋人

【朝元仙仗图局部】局部 北宋 武宗元作品

察理明物的观察与写生方法已经衰落，人物画的总体态势已经无法恢复到唐宋全盛时期。杨晓阳非常清醒地认识到了上述这种人物画的历史局限，所以他的艺术创作历程并不是僵化的一如既往和循规蹈矩，而力图在基础相当全面和牢固之后寻求突破口进行创新。这些古代绘画史对杨晓阳影响主要是创作观、世界观而非方法论方面的影响，也就是说技法和程式等形式性和表面的东西没有成为他的羁绊。

在创作的具体技法以及流程上，19至20世纪的近现代绘画变革对杨晓阳的影响无疑是巨大的，这也是他绘画基础的来源之一。每个人都是处在一定的历史背景中的，时代性的激流对身处历史中的人来说从来都有着身不由己的无奈，并且留下强烈的时间印迹，杨晓阳同样无法避免这种影响。同样在几代艺术家之间传递的理想与愿望，在杨晓阳这里不再仅仅是遵循和严守，艺术家个人眼光和性格已经足以使理想充满人性的光辉与魅力。这就是在历史被动性中的个人的主动性和在时代大潮中的把握能力，作为艺术家杨晓阳无疑是历史的弄潮儿，具备

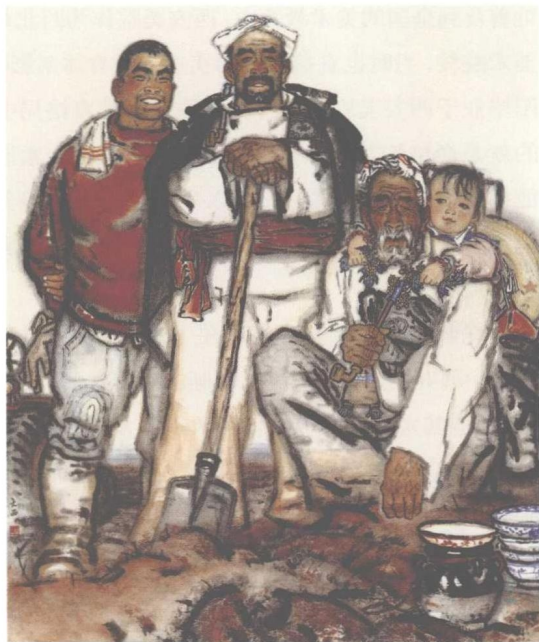
主宰自己选择的能力，而不是随波逐流，被动地追随。杨晓阳正是在人物画复兴的大潮中，站在历代前辈打下的坚实稳固的教育体系和理论方法的高度上，确立了自己的人物画基调和基础。近代人物画的发展历史也能够很好地解释杨晓阳的人物画面貌发展的时代缘由，透过以下19至20世纪中国画发展的窘境和努力，我们便能理解杨晓阳人物画

在整个近现代绘画史中所承载的时代性内涵以及所解决的历史问题。

19至20世纪中国近现代社会的剧烈变迁直接影响到了人物画，康有为在戊戌变法失败后曾到欧美游历，考察西方美术，他偏爱拉斐尔的作品，曾经赞曰：“笔意曼妙，生动之外，更饶韵秀，诚神诣也，宜冠绝欧洲矣，为徘徊不能去”，“吾游罗，拉斐尔画数百，诚为冠世。……今宜取欧画写形之精，以补吾国之短。”（《南海先生集》卷八）康有为主张引入西方写实来复兴中国宋代之前的写实传统。在五四新文化运动中，陈独秀直言要改良中国画，首先就要革“四王”的命，其次“断不能不采用洋画的写实精神”。五四运动明确提出用写实主义改造中国绘画面貌，承认了西画写生的科学地位。对此蔡元培也有类似的认识：“学中国画者，亦须采用西洋画布景写实之佳，描写石膏物象及田野风景。”徐悲鸿与康有为、蔡元培结识后，也深受两人观点影响，在巴黎留学期间他学习的便是欧洲古典主义艺术，所

【啼发图】 105cm×58.1cm 明 陈洪绶作品(重庆市博物馆藏)

【祖孙四代】
119cm×97.5cm
1962年
刘文西作品

以他在美术道路上坚定不移地选择了写实绘画道路。可见这一时期中国人物画所面临的就是以西方绘画的科学造型的观念与技法来帮助中国画获得在20世纪前期商业文化时代以至西方文艺复兴时期价值的主流认同与参照。这种价值观甚至影响了杨晓阳等现代的一批艺术家前赴后继地实现中国画的现代化与新的价值追求。他们后来在写实方向的作品也是对这种历史与时代需求的响亮回应。

20世纪前期随着派出的留学生渐多，写实主义得以以更大规模传播到中国，留学生回国后大多从事教育

工作，素描、速写等成为中国现代教育的基础课程。新中国成立之后，徐悲鸿的写实主义教育体系与延安的革命写实传统，以及从苏联引进的“社会主义现实主义”三者结合成一体，被推至全国，由此产生了写实水墨画，而且在中国形成了强大的写实阵营，写实水墨画亦成为20世纪50年代至70年代人物画的主流。这一时期还产生了一大批出色的人物画作品如蒋兆和的《把学习成绩告诉志愿军叔叔》、石鲁的《长城内外》、黄胄的《打马球》等。由于写实教育体系在新中国成立以来长期居于正统地位，于是便迅速

地普及到全国的美术教育中，西安美院作为西北最重要的美术院校，当时也直接深受写实主义教育体系影响。杨晓阳毕业于西安美院，所以在这种大的教育格局中他接受的就是严格的写实美术教育。正规而系统的素描训练使他拥有很强的造型能力，深入生活进行速写培养了其处理现实题材的能力，在笔墨上他注意吸取魏晋唐宋人物画的优良传统。

杨晓阳的艺术道路便是在上述的历史背景和阶段性变化中展开的，这也是他人物画的历史底蕴，在这个层面上看，他其实是承载着几代艺术奠基人物的理想、希冀与愿望，乃至中国文化在19世纪衰颓后民族自信心的重拾与确立的历史使命。在艺术的道路上，经历了诸多彷徨以及看透了画坛千篇一律的风气之后，他在逐渐探索中上溯到了古代艺术发展源流和民族文化的原点，由此将自己的艺术一路推进。通过他的速写、写实创作乃至壁画我们可以切身体会到他对近代绘画发展成果的吸收以及他骨子里蕴涵的魏晋汉唐文化气质。而大写意则是杨晓阳在梳理整个中华文化的发展线索之后，对西方现代绘画影响下中国艺术发展程式所做的主动放弃，由此旨在21世纪重新焕发与创新以老庄以及魏晋、汉唐精神为指向的民族文化精神。

【人物写生】 杨晓阳作品

第二节 浩然大气 风流竞胜 ——吸收近代文脉成果的速写 写生

1949年以后，在写实主义大旗下，传统人物画在思想、形式、题材等方面都经历了深刻的改造，以便能够更好地反映现实生活和为人民服务。因为以往中国古典人物画大多以仕女、高人逸士、观音、菩萨、仙佛等陈旧的题材为主，而且形成了固定的图像程式，笔下人物往往没有烟火味或现代人的味道，这些都限制了人物画的思想境界与新技法的发展。写实主义教育体系给中国画家们提供了一条新的突破之路：通过速写写生克服旧摹古的顽固倾向，深入生活拓宽中国画的表現题材，融會中西传统創造新的笔墨语言。速写成为艺术家们深