

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 胡 晶

“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。

赵建成 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 胡 晶

赵建成 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, 赵建成卷 / 殷双喜 陈政总主编; 胡晶分册主编.
—南昌: 江西美术出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5480-0392-2
I. ①当… II. ①殷… ②陈… ③胡… 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(2011)第182754号

总 策 划 / 韩 峰 郑洪明

总 主 编 / 殷双喜 陈 政

本卷主编 / 胡 晶

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 • 赵建成 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12月第1版 第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5480-0392-2

印数 / 1-5000册

定价 / 38元

赣版权登字—06—2010—210

■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。

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
于中央美术学院

目录 Contents

总 序

第一章 赵建成艺术之美学特征：“正大气象”/9

第一节 “雄健”、“充实”等儒家美学的现代构建与集成性深化/10

第二节 近代中国知识分子精神的图像新境/23

第三节 传统文人精神与现代哲学艺术观念在本性上的完美融合/32

第二章 赵建成人物画“传神”理论的历史文脉/37

第一节 东晋至明清人物画“传神”理论的体用一如/38

第二节 集“徐将体系”之大成的开放式发展观/48

第三节 “中国画现代性”语境中的使命感与担当精神/55

第三章 当代国画人物的图像革命/67

第一节 多维空间/68

——对中西视觉艺术的空间融合

第二节 新笔墨图景/78

——赵建成的“意笔人物画”

第三节 简约厚重的历史人物画造型/86

第四节 至高格调之素色新颜/93

第五节 对国画现代化的原创性贡献/99

——重彩厚画法

第四章 赵建成研究辑要/103

第一节 从历史题材创作评述角度分析/104

第二节 从作品内在气质角度分析/112

第三节 从图像学角度分析/121

第五章 对话赵建成/129

——以“正大气象”回应中国画现代性问题

引言

“乐以天下，忧以天下。”（《孟子·梁惠王下》）

“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”（范仲淹《岳阳楼记》）

“国家兴亡，肉食者谋之。天下兴亡，匹夫有责。”
（顾炎武《日知录》卷十三）

在今天，这样一个观者视觉几乎已被极度麻木的时代，“中国画”这一名词的出现，总给人一种满是尘埃，几尽陈腐，甚至有朝一日将进入地下墓室或地上博物馆的斑驳感觉。有时，它更像人们年少时发过的轻狂誓言，当两鬓斑白再想起总会矛盾异常：弃之可惜，而又食之无味！面对悠悠五千年的恒常记忆，任何一个中国人对“国画”的感情确实都真挚而又焦灼。它既是一份对祖先的敬意、寻根的渴望，又是文化认同意愿的强烈表达。

距离“天朝大国”的自信时代，中国人经历了一个多世纪的惶恐及怀疑。从坚船利炮的毁灭性摧残到后殖民主义价值观的侵蚀，国人一次次遭受着与传统价值观的割离。在这样的过程中，作为精神载体的艺术，“中国画”更是身陷囹圄。其命运有如“文革”时期，扔到台上被批斗的地主。自20世纪到今天，一个多世纪几千次的回合下来，中国画已经满目苍痍。直至今日，我们依旧还在无数次的讨论中思考着它的命运。

历史就像一位老人，满是褶皱的脸上书写着时间的痕迹。他安静，从容而坚定，不会因为谁的喜乐而抹去任何时间的记忆，默默地在风尘的角落里安详地等待。对于

这位老人，也只有当你拾起的时刻，才能体会它斑驳的美感。中国传统绘画正是这位老人，在当代国画家无助的时候总能给他们惊喜与自信。在资本世界性扩展的拜金主义狂潮中，中国面临着即使飞速发展也无法立即赶上西方发达国家的物质发展水平的现实，尽管有些失落，但是，在国画这样一个极具东方独特欣赏方式的专业领域里，智慧与勤奋的国画家还是发现了可与西方真正实现对话的“伟大”之处。

在如此强调流动性的当下，用爱国主义作为推举一种文化的理由似乎有些狭隘，但是，有时某种文化就是在一种坚定信仰的支撑下才得到延续与发展的。在“多元”已经被认可而提倡的今天，如何将其中“一元”得到充分的发展，这是每一个民族都需要自行完成的事业，这种行为不仅具有民族性，而且具有普泛的人类性的特征。

国画一直在演变，从未停止过。只是由于20世纪初中国的特殊国情，将国画的演变提升到挽救民族危亡的高度。从表面的图式到艺术家内在的文化价值选择，国画遭到了前所未有的“改良”。从某种程度上说，20世纪初的国画改良相对比较理性。无论是主张全盘西化的激进派，还是主张从国画自身内部寻找创新的保守派，20世纪初的国画改良者对传统中国绘画有着比当代国画家更为深刻的理解，传统文化教育与价值信仰的延续性及20世纪初国画家自身的传统文化与艺术修养的完善性是导致此时国画改良理性化的两个最为重要的因素。

新中国建立之后，国画从教育方式、自身承担的社会功能及视觉图式都发生了重大的转变。传统的“言传身教”、“师徒授受”被西式的学院教育所替代，传统国画从作为“聊以自娱”的文人“修身养性”转变为通过视觉方式取得客观知识的途径，甚至成为全球视野下诠释当代文化的艺术视角。

随着科技的进步及其迅速扩张的态势，交通、资讯都得到了飞速发展；从起初“老死不相往来”，容易保持民族文化独立性的时代开始逐渐让位于可以瞬间实现与世界另一端建立联系的“地球村”的时代。网络的发展更是将物质形态存在的大地理变成超越时间存在的虚拟地理。

“信息爆炸”的时代，人们对获得信息的速度要求让我们已经进入了一个“读图时代”，在这个让人目不暇接、色彩斑斓的图像世界里，素以黑白色阶之间寻求至上格调的国画是否会一如往日备受推崇？如何从历史的角度认识传统国画的价值？如何寻找国画传统与当代精神的契合？如何做到真正意义上的理解传统？传统符号语言在今天的意义怎样？传统绘画语言是否有复兴的可能？复兴的途径又是什么？如何认识国画的现代性？在本书的叙述中，通过透视国画艺术家赵建成的辛勤及富有成果的实践结果，读者可以得到些许答案。

赵建成从事中国人物画创作20余载，毋庸置疑，他已经成为当代中国水墨人物画中的翘楚，其人物画无论是立意、笔墨，还是气度、神韵，均属大手笔，而他那宽宏磊落的绘画风范和胸怀器量在当世亦是罕见的。尽管，现在也只是赵建成创作的一个阶段，但是，从他几十年的绘画经验中，还是能够发现很多规律和价值可兹总结。

赵建成的艺术不仅是具有传统性的，更是具有当代性的，这种传统性与当代性的集成使得他的艺术在中国画的文脉延续中具有里程碑式的价值和意义。基于这一特点，本书形成现在的体例。第一部分为第一章，也是赵建成人物画创作的主体美学特征，即“正大气象”。赵建成是知识分子情结很浓的艺术家，对于20世纪初中国知识分子的崇拜越来越深地渗透在赵建成的人物画创作中，这类人物形象也是他一直试图致力于并在技法上实现突破的主体。技法是中国画表现语言的重要载体，笔墨更是技法中

的核心，甚至是中国画的核心。自古以来，在中国画上有突出成就的艺术家笔墨自然不差，但是笔墨上的精纯与熟稔是否意味着艺术的成功呢？也不完全是。中国画史上，魏晋至唐宋的技法发展有着鲜活创造力，这段历史无论哪一朝代都有一批在笔墨技法面貌上非常典型和鲜明的画家，他们的个性与创造足以使我们眼花缭乱和折服，但是元代之后这种求新求变的趋势似乎放缓下来，由此也形成了在笔墨技法的继承与创新方面不同的两大类画家，一类是以笔墨技巧的老成、纯熟为特征的画家，如明清的董其昌、四王及其后学；另一类则是在笔墨技法上有鲜明个人风格和创新性的画家。他们的笔墨技法可能不如上一类圆熟，但好在能以新的技法面貌对意象作出新的诠释与视觉解读。赵建成在笔墨技法上属于第二类，不拾古人牙慧，有自己的独创性，其笔墨的学术研究价值是非常值得肯定的。赵建成在笔墨技法创新上相对来说是尊重传统的，他没有摒弃毛笔、墨汁、宣纸这些中国画的基本材质；从另一方面看，他的笔墨创新还是在中国画笔墨定义范围内的创新，都是用笔写出来的。前卫水墨为追求肌理使用各种新材料的做法并不值得借鉴，赵建成既讲究用笔也讲究用墨，用笔由于含水较少，比较好控制，难度稍小，但用墨难度就要大得多。传统观念中江南画家尤其是浙江的画家在用墨上有着很深的造诣和源远流长的名声，北方绘画干笔相对较多，墨色层次稍显单调，但是赵建成在用墨上令人侧目，值得北方画家学习，在他的人物画中很好地把握住了笔与墨的节奏，笔墨层次分明却又不是生硬、单调地叠加对比，丰富厚重的墨韵是他人物画用墨的一大特点。赵建成的用墨格调极高。黄宾虹曾说墨分五色，在很多中国画家的对“墨分五色”并没有真正理解或真正做到，不少中国画的作品中，墨分五色变成了类似素描明暗般的效果，即单纯的黑白层次渐变。赵建成的墨色格调清高，用

墨清、透、澈，犹如玉的质地一般。在他的作品中，不管是浓墨、淡墨，还是焦墨，这三者层次都是极为分明，而且相得益彰的，所以说，赵建成的笔墨既是至高境界的视觉语言，也是令人心旷神怡、宠辱皆忘的心灵居所。妄涂乱抹、拙滞生涩抑或甜腻圆滑，这是现今中国画用墨的种种弊病，很多中青年画家的用墨都存在着这样的问题，如果不能解决这些问题，想在艺术上更上一层楼是不可能的，但恰恰相反的是，当今中国画家中能解决这些问题的是极少数的，这也意味着这是极富难度的，或者说已经不是单纯临摹、苦练所能解决的了，而是需要一种天赋与顿悟，当然，这并不是要否定勤奋的重要性，而是强调艺术上的天才的重要性。毫无疑问，赵建成是勤奋、坚毅的，但同时也是有极高天分、学问、人格修养的。除了在技法上有强烈的独创性之外，赵建成在人物画的精神表达上亦有鲜明的当代性，他对近代历史人物的认识与思考令当今画人交口称赞。无论是鲁迅、胡适等文人，还是黄宾虹、齐白石等画家，他都能够将他们表现出我们当下理解下的气质，这种理解与表达是一种刚正不阿、满怀尊重和一种深具历史与文化高度的个性解读，如表现鲁迅，传统意义上的视觉描绘往往将它树立成一个愤世嫉俗、表情严肃的形象，这种刻画只是强调鲁迅作为一个社会符号的教化意义，却往往忽略了鲁迅作为一个文学大家的形象，以及爱惜青年才俊的伯乐形象，其人文关怀和智者光辉被湮没得一干二净。赵建成在他的表达中，以类似心灵印迹的个性化语言将以往被遮蔽的历史人物形象娓娓道出。当代的中国人物画基本摆脱了政治挂帅的困扰，但是人物画创作在走向自由的同时，也出现了诸多问题，例如，在精神高度和技法语言上突破并不明显，各种变形和夸张的表现手法总有令人似曾相识的感觉，缺少真正打动人心的精品。不少画家接触到西方现代绘画的理念很崇尚，喜欢所谓跟着感觉走，在表

现语言上太过随意和散漫，完全不注重法度和规范，所绘作品往往是“迹不逮意，声过其实”，经不起推敲。南朝谢赫在《古画品录》中将画家分为五品，第一品最高，而第一品第一人便是陆探微，谢赫对他的评价是：“穷理尽性，事绝言象。包前孕后，古今独立。非复激扬所以称赞，但价之极乎上上品之外，无他寄言，故屈标第一等。”而“穷理尽性，事绝言象”、“包前孕后，古今独立”是对一个画家的最高评价标准，今天我们评价一个人物画家同样可以沿用这一国画最原始、最纯粹的标准，但是很少中国画能达到的高度。虽然石涛曾在中年时期提出过“我自用我法”，中期（经历过北上三年之旅）提出“不立一法，不舍一法”，晚期提出“至人无法，非无法也，无法而发，乃为至法”，石涛的艺术成就和才华是有目共睹的，但他的观点是否完全正确和适用，还有待历史考验，近现代不少大家其实对石涛的这些理论并不完全赞同，至少对那些基础不够深厚的画家来说，甚至会有误导作用。赵建成绘画的创新性和当代性之所以能够以胜于雄辩的姿态为大家认可，最重要的一点在于他绘画中深厚的传统基础和学术修养是明眼人一看便能体会到的，这种冰冻三尺非一日之寒的艰辛努力体现在画面上是不会骗人的，所谓的创新和当代性最终是要体现在画面上的，而不是靠嘴上说说就会有的。所以，笔者将这一部分放在第一章，基于这样的精神追求，下面几章的内容才有可能成立。第二部分放在第二章，以历史文脉的梳理为线索，为赵建成人物画理论寻求历史依据，阐释其人物画的传统性与当代性。赵建成是一个尊重传统、珍惜民族文化遗产的画家，不同于一些粗暴对待传统的画家，他知道传统的恒久魅力。那些能够诱导出我们民族历史文化力量以及呼唤民族共鸣的存在，在他的绘画中作为文化认同的符号及特征都是极为明显的。如果一张称之为国画的作品所显示的面貌及特征完全抹杀了自身

的身份或特点,那意义何在呢?“85思潮”以来,从西方后现代艺术获取形式及理论披覆于中国画的例子不在少数,但能够真正沿此走下来的成功范例至今难觅,说到底,西方现代艺术的反复性、时效性和可复制性在讲究持久性、永恒性内涵的中国画上难以调和。此外,中国画发展到近现代以来,仅仅沉迷和跪伏于前辈的成就以及一心想重复和模仿以期达到相同的成就,同样也是缺乏进取心的。现代以来从传统基础上赋予中国画当代性的画家也是屈指可数的,当代性在当代国画上或多或少地存在,但是又有多少能够以现代人的视角将文化的变迁和回归阐释得精粹而富有新意的?赵建成绘画的当代性不仅仅在于新的图式和笔墨,更重要的是他以历史人物画的精神重新召唤和预示着有这样一种文化和民族精神:它可以在今天西方文化及实用哲学理念横溢态势下,仍然锲而不舍地坚持真、善、美的标准和勇敢担当精神,并以崇高的历史归属感和中华民族的核心价值感昭世人。

正如赵建成所言:“我认为艺术有贯穿人类历史的永恒法则,亦有每个不同历史阶段的审美趋向。尽管审美随着历史的演进,不断变化,但时代审美共识的判断,决定艺术高下优劣。”赵建成对中国画的技法非常重视,这也是让其人物画创作没有走向抽象的重要保证。中国绘画,自古注重“传神”的表达,甚至被称为中国传统绘画艺术追求的至高境界。赵建成的人物画创作依然延续这一“传神”范畴,并融入当代人物的精神气质及艺术家的个人理想。

第三部分为第三章,从图像学角度探讨赵建成的人物画创作在空间、笔墨、造型、色彩中的具体特征,从而力证其作品的原创性,在每一章节中注重联系中西绘画的传统图像特征,在阐释赵建成创作图像对传统借鉴的同时,揭示艺术家的创新之处。从这一章我们不难发现赵建成作品

在图像学上的独一性和原创性，他的人物画图像是自解放后人物画变革以来真正将艺术家对传统的信仰以及文人士者的理想与追求纯粹化的第一人，因为我们很难再找到之前有人物画的图像能够具备上述的种种特点、深度令人叹为观止。人物画在新时期以前，往往有着明显刻意的意识形态痕迹，其艺术追求往往处于一种压抑和幼稚状态，新时期之后人物画领域不少人将形式多样化视为人物画有内涵的表现而不遗余力，但是往往陷于空洞苍白和毛躁的泥沼。赵建成的作品在艺术追求上首先完全摆脱意识形态影响，同时也不同于套上西方艺术外衣的作品，中国传统绘画强调“存鉴戒、辅以道德”，才能有“与六籍同功四时并运”，至少能够陶冶性情，犹如“澄怀观道”。

第四部分为第四章及第五章。分别为与赵建成艺术相关批评文章及笔者对赵建成的访谈为内容，希望从更为宽阔的视角呈现艺术家的全貌。

第一章

赵建成艺术之美学特征：
“正大气象”

第一节 “雄健”、“充实”等儒家美学的 现代构建与集成性深化

在人类漫长的历史长河中，艺术作为一种文化的载体，在当代越来越受到人们的重视。随着时代的发展，人们对艺术的关注角度也发生了巨大的变化，逐渐从艺术本体的形式价值转变为对形式背后蕴藏的精神价值的探寻。中国自古有“以艺体道”的传统，创作艺术并非精力过剩的游戏行为，而是一种思考自然哲理、体“道”通“神”的方式，在这一过程中，艺术作品反倒成为实现最终目的（体“道”和通“神”）的副产品，正所谓艺术的最高境界是“大象无形”、“大音希声”，没有形象的“象”与没有声音的“音”无疑指的是创作“象”与“音”的“艺术家”已经通晓蕴藏在其中的要义，而“象”与“音”的有无则无足轻重。

作为从事国画人物创作的当代艺术家，赵建成曾经审慎地思考过当下

艺术创作的终极目的。对于直接遗传自西方现代派艺术直接反映社会阴暗面的中国当代艺术，赵建成完全能够理解。他理解这种艺术形成的原因，知晓这种艺术是时代精神作用于创作的结果。但是，赵建成并没有试图成为时代的一面镜子，直接映射当下的社会，或者当事人直接的心理，他要通过创作彰显的是一种对当下社会问题的解决办法。“时代是浮躁的”，“人性是堕落的”，但是，所有这些当代社会的“丑恶”没有出现在赵建成的画面中。赵建成很坚定地秉持着“文以载道”这一看似再古老不过的艺术传统，他的作品不是送至医生面前已经奄奄一息的病人，而是为时代病人开出的一剂良方。

赵建成以大幅尺寸的系列历史（英雄）人物画创作，阐释他心中的“宏大气象”与“浩然正气”。很明显，这也是他想通过艺术唤回已逝的中国传统知识分子精神的希望。在中国传统审美趣味中，杜甫的诗歌及颜真卿书法成为这一美学的典型代表。在西方，赵建成追求的“宏大气象”又与“崇高”美学相应。从美学角度而言，赵建成有着对于中国传统儒家“雄健”、“充实”之美的继承，以及西方“崇高”美学的特征。同时，承载着赵建成对正大气象认知的是中国19世纪末20世纪初中西学兼备的知识分子形象（如康有为、王国维、辜鸿铭等）。那是一种“乐以天下，忧以天下”，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，“国家兴亡，肉食者谋之。天下兴亡，匹夫有责”的儒家“济世”精神。

赵建成在他的人物画创作中，将传统儒家的“忠君”精神与作为特殊知识生产者之知识分子的“自由思想”精神相融合，以“正大气象”的至高格调予以颂扬。本章结合对儒家“雄健”、“充实”之美及20世纪初中国知识分子精神的理论阐述，呈现赵建成历史人物画创作的美学追求。