

白
——
《中国当代·
由
水墨关怀》
的
名家邀请展
尺
(第三回)
度

自由的尺度

《中国当代·水墨关怀》名家邀请展（第三回）

FREEDOM DEGREE

"Chinese Contemporary Ink Concerns"
Famous Artists Invitation Exhibition (3)

主办单位 | 中国人民对外友好协会
文化部艺术服务中心

承办单位 | 太和艺术空间

协办方 | 杭州三达文化投资策划有限公司

展览地点 | 北京农业展览馆

展览时间 | 2012. 11. 2—2012. 11. 4

策展团队 | 周岳平、关志明（美国）

郭晓洁、王虎、张路

策展人 | 贾廷峰

学术主持 | 栗宪庭

参展艺术家（按姓氏笔画排名）

仇德树、王秋人、田黎明、刘巨德、刘进安、刘知白、
刘西洁、许华新、老圃、吴山明、杜大恺、李津、
张桂铭、张江舟、张亮、汪伊虹、陈小弟、范扬、
纳子、黄骏

太和艺术空间
TAIHE ART GALLERY

北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区2号院B10
Beijing, China B-10 2nd House 798 Art
Zone Juxianqiao Road Chaoyang District

Tel: 010-59789856

E-mail: taiheyishu@163.com

www.taiheart.com

自由的尺度 前言

——《中国当代·水墨关怀》名家邀请展（第三回）文\贾廷峰

◎水墨作为中国文化的重要象征，不仅承载着数千年来中国文化的精神特质与审美内核，更承载着中国历代文人修内质、养德操、怡性情的精神托付。此次展览的艺术家在当下中国画的发展上作出了极具价值的尝试与探索：打破传统水墨的固有程式，精炼笔墨，洗练精神，淬炼内涵。无论是材料的选择、工具的改进、观念的投射、样式的转换等实验性创作活动的持续，还是学养、审美、情感、思想等社会因素的纳入其中，都体现出了当代艺术家之于中国水墨新的创作思考和普世人文关怀。

◎我们提出：自由的尺度；这一主题，创作心态保持：自由；的同时，创新语言的运用则需要：尺度；，比如笔墨纸砚，比如人文精神，比如优秀的技术手段。当代水墨需要在继承传统文化精神的前提下，有发展地建立一种艺术语言上的规范，赋予文脉于现时代传承的可能性，使艺术家在有效的规范当中去进行创作。正是这种有尺度的自由，实现了水墨创新在取舍过程中的蜕变，而：尺度；本身也会因时代的更迭而不断具备当下的意义。随心所欲而不逾矩，尺度的变更延展了自由的范畴，自由与尺度的平衡与否，催生着当代水墨新的可能，这必将成为长久的艺术课题。

◎太和艺术空间有感于中国当代水墨的弱势语境，于2009年入驻T98国际当代艺术阵地，主推既与国际接轨又有鲜明的民族特征的当代水墨艺术家，并携手中国当代艺术教父栗宪庭先生于2009年、2011年相继推出：自由的尺度——《中国当代·水墨关怀》名家邀请展；系列联展，在园区里刮起了一股清凉的：中国风；，被业内誉为T98艺术区首次具有里程碑意义的当代水墨大展。

◎本届自由的尺度——《中国当代·水墨关怀》名家邀请展（第三回）由中国人民对外友好协会和文化部艺术服务中心主办，北京T98太和艺术空间承办，并作为2012中国国际文化艺术博览会主题展于北京农业展览馆展出，展览聚集了老中青三代水墨艺术家，集中展现当代水墨界近30年来所作出的种种尝试与取得的卓越成就进行梳理，旨在探索当代水墨如何能在保持文化根性的同时赋予时代的人文思考，通过本届展览能够为当代水墨艺术的发展做出积极的探索。

目录 CONTENTS (按姓氏笔画排名)

仇德树

Qiu Deshu 零贰 02

杜大恺

Du Dakai 陆陆 66

王秋人

Wang Qiuren 零捌 08

李津

Li Jin 柒贰 72

田黎明

Tian Liming 拾肆 14

张桂铭

Zhang Guiming 柒陆 76

刘知白

Liu Zhibai 贰肆 24

张江舟

Zhang Jiangzhou 捌拾 80

刘巨德

Liu Jude 叁拾 30

张亮

Zhang Liang 捌陆 86

刘进安

Liu Jinan | 叁陆36

汪伊虹

Wang Yihong | 玖拾90

刘西洁

Liu Xijie | 肆貳42

昆仑子

Kun Lunzi | 玖肆94

许华新

Xu Huaxin | 肆捌48

范扬

Fan Yang | 壹零零100

老圃

Lao Pu | 伍肆54

衲子

Na Zi | 壹零陆106

吴山明

Wu Shanming | 陆拾60

黄骏

Huang Jun | 壹壹貳112

自由的尺度

《中国当代·水墨关怀》名家邀请展（第三回）

FREEDOM DEGREE

"Chinese Contemporary Ink Concerns"

Famous Artists Invitation Exhibition (3)

法度与自由的随想

◎新时代创作水墨画，这里的：法度与自由：由谁制订？艺术家的个性不同，追求不同，时代也和过去不同，有时这个：法度：就是：自由：的对手，互相牵制束缚。

◎你感到水墨媒材和传统的法度给予你的艺术表现的：自由：充分吗？假如当你感到水墨给予你的：法度与自由：和你的新思想发生冲突，或者不合适你的艺术表达所需时，你能不能开辟新画道，创造新画种？使用新技法、新材料？自然就要设立新的：法度与自由：。

◎我确信，这样的：法度与自由：才真正具有价值。因为水墨毕竟是先贤所创，我们只不过在先贤造就的框架范围内享受：自由：的乐趣。同时不知不觉接受先贤制订的：法度：，而不是自己的，也不是当代的。

◎艺术家理当在自己的艺术天地里独来独往，称王称霸，为了使自己的作品勇攀高峰，必须自己为自己的艺术确立：法度与自由：。甚至这：法度与自由：需要延伸到：画外：，即艺术家的人生观。

◎米开朗琪罗的艺术让众人敬佩、心服。我看到的主要亮点不是他的艺术语言，而是他作品中表现出来的不可战胜的精神力量。这位忘命之徒艺术英雄，绝不会放弃：法度与自由：的制订权，因为这是他超越一切的手段和利器。

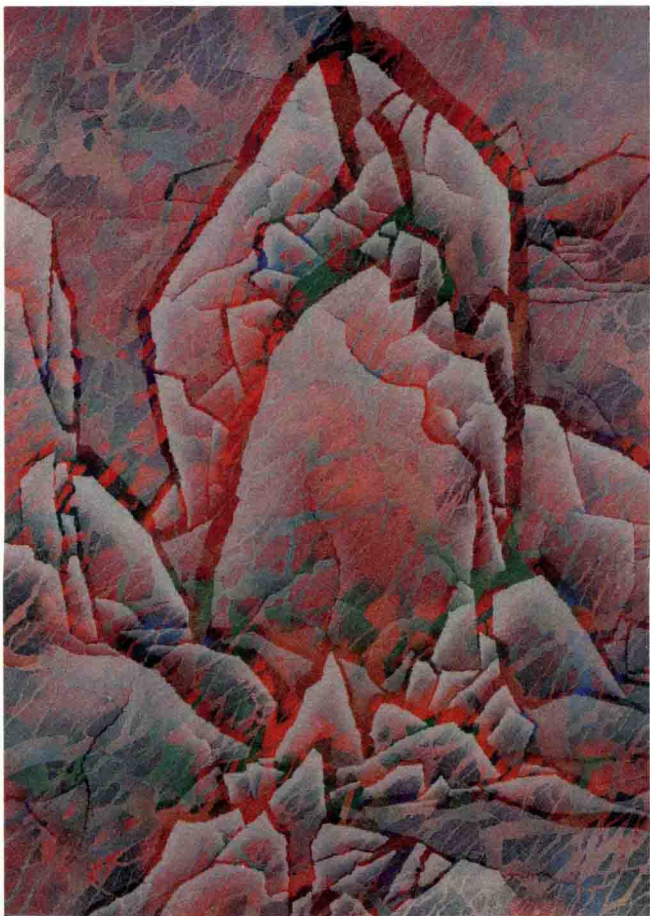
◎当代水墨文化需要这种精神力量，每个艺术家都有权为自己的艺术制订：法度与自由：。重视：法度：的自主性是必要的。因为没有自己的：法度：，就不会有真正的：自由：。

裂变——山水

宣纸 丙烯色 画布

244×180cm_2011年

◎ 1979年，我在上海卢湾区文化馆任美工，时值改革开放的春风吹遍神州大地。我发起和组织了“草草社”，“独立精神，独特技法，独创风格”为结社的艺术宗旨。其实这就是一群有活力的中、青年画家在新时期为自己制订的“法度与自由”。为此我险遭牢狱之灾。想不到30年过去了，我们又重谈“方向”问题，真是悲喜交加。

◎ 达芬奇用科学精神支配自己的绘画艺术，他的“法度与自由”和波洛克有天壤之别，后者为了释放生命的活力，使“法度与自由”走到了另一个极端。宋徽宗的书法瘦金体与工笔画让观众感受到“法度与自由”是充分的严谨而优雅，八大的书法和写意画则让人感受到他的真诚和潜藏的悲伤。他们都掌握并应用了属于自己的“法度”，才获得了真正属于他们个人的“自由”。这就是个性鲜明的艺术语言。

◎ 也可以这样说：人类的艺术发展史是艺术家创作的理念、技法、媒材和趣味不断调整；发现新的“法度与自由”的结果而形成的。水墨画作为一种民族精神的象征也好，作为艺术的一种媒材、品种也好，我看不出存在的水墨画和其他绘画在“法度与自由”的规律方面有什么根本性的不同。我只是觉得相对传统油画而言，我国传统水墨画的外围可能存在较大的发展空间。我们也需要开拓新的艺术空间，这就需要我们在水墨文化自身内部发生裂变、重生，而不是首先想到从其他文化载体上汲取营养，借用“外力”；的艺术只能改良而已。

我祝愿水墨画界的朋友们创造新的“法度”，取得新的“自由”，在创新为国策的时代里，我深信《中国当代·水墨关怀》必将以宽阔的心胸迎接更复杂更艰难更丰富多样的挑战。

裂变 I 山水聚彩之二
宣纸 丙烯色 画布
200×90cm 2012 年

裂变 I 山水
宣纸 丙烯色 画布
280×200cm 2012 年

精神裂变——色界裂变
宣纸 丙烯色 画布
122×44cm 2010-2011年

裂变 I 暖雪
宣纸 丙烯 画布
100×150cm_2010 年

——专访艺术家王秋人（文章来源：《库艺术》杂志）

从传统走向当代，然后又从当代折回传统，我和秋人可谓是精神上的知己，其实我们都在寻找一种好的生活方式，寻找自己的精神出口，让艺术和生活融为一体，让生活艺术化，让艺术生活化，这样的人生才不至于腐朽，生命才自始至终处于一种鲜活状态。

——贾廷峰

空明净心之一

纸本水墨

75×66cm 2012年

◎王：我是从小的时候就开始学习传统绘画的，我的启蒙老师是潘然的一个学生，我跟着他学习画花鸟草虫。在解放前，潘然和齐白石齐名，称为：北齐南潘。初中的时候，我师从一些上海的名家，接受过陆俨少、陆抑非一路山水画风比较正规的训练，熟练地掌握了各种木石画法和皴法。

◎库：按道理，在上海等江南一带浓重的传统文人画氛围中，您完全可能成为接续文人画传统的正统山水画家。后来怎么又进入前卫艺术领域了呢？

◎王：道理上讲是这样的，可是狂飙突进式的批判传统艺术运动从80年代便开始了，在那个特殊的时代，艺术家们有一种强烈的文化责任感和干预意识。同样，我也不例外，受“89新潮”的影响，我开始积极地介入到当时的水墨新潮之中，并变换着花样去体验、去完善各种现代形式的水墨表现。在那个时候，玩水墨、玩抽象、也玩油画。

◎库：后来怎么又回归传统了呢？

◎王：因为某种心路历程或者是内心的感受，到了80年代后期，我逐渐地认识到传统的重要性。特别是2001年一次偶然的机缘，我在甘肃南部接触到藏传佛教，一下子被藏传佛教人生终极性自我拯救的大乘教义所折服，对原来从事的前卫性探索以及前十几年间不断变幻的人生轨迹产生了一种本质的颠覆性认识。做前卫是风潮性的，必须变换着花样与潮流同步，可以做一时而不值得干一生；只有传统样式的艺术，才真正值得拼耗一生的心力去博取那一点小小的光明，进而找到人生的真正归宿。

◎库：回归传统是您艺术道路上的又一次转折。在艺术语言上，您对传统绘画理念是怎么取舍的？

◎王：从客观现状来说，中国画可以粗略地分成两块：一个是传统文人画系统的中国画，比如国家画院，以及各地的画院的画家，他们在传统文人画系统里完成自己的创作。这样一个系统，包括传统文人画的理念，对中国画未来的发展缺少一个前瞻性和开拓性的认识，以及很多技术层面的概念认识不太准确，比如笔墨语言的过分夸大，很多的时候是技术手段被抽象化、形而上化了，变成一个终极的概念，事实上这对于中国画的发展是一个束缚。直觉告诉我，中国画必须要有一个新的发展方向，尤其是在现在政治经济全球化背景下，中国画应该找到一个新的发展方向。

空明净心
纸本水墨

75×46cm 2012年

金碧梵谷之二

纸本水墨

145×75cm_2012年

金碧梵谷之三

纸本水墨

220×110cm_2012年

还有一块就是当代水墨实验，用传统的水和墨来创作，但是图式语言已经完全当代化了。

我的理念是在传统的基础上进一步发展，传统是不能完全割裂的，在传统的基础上找到新的语言形式，做到这一点难度是相当大的。我接触过很多画家，可是真正有这种意识的人很少。现在的中国画系统里，对中国画的理解基本上还停留在明清时期的概念，但是，中国绘画的历史很长，比如汉唐时期的绘画、敦煌壁画，绘画的图像是很博大的。文人画的概念在好几百年里都是模糊不清的，现在的中国画现状是中国绘画史上最糟糕的时期。林风眠、徐悲鸿等从西方留学回来的人也意识到了中国画的改革问题，所以徐悲鸿用素描介入国画创作，用这种方式改革中国画未必是正确的做法。可见，中国画的变革是一个比较艰难的过程，这是一个需要长期讨论的问题。

◎库：今年，您创作的作品又取得了一个新的突破，朝着更加成熟的方向迈进。比如您的《空明净性》所塑造了山峦重叠、云雾飘渺的几何山水样式，是目前中国山水画领域比较新颖的形式。无论从构图还是从笔法上看，既没有脱离传统，同时不乏现代感。

