

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 付京生

“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。

田黎明 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 付京生

田黎明 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, 田黎明卷 / 殷双喜 陈政总主编; 付京生分册主编.
—南昌: 江西美术出版社, 2010.7
ISBN 978-7-5480-0309-0
I. ①当… II. ①付… III. ①中国画—研究 IV. ①J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第136470号

总 策 划 / 韩 峰 郑洪明
总 主 编 / 殷双喜 陈 政
本卷主编 / 付京生
执行主编 / 郑洪明
责任编辑 / 王大军 陈 东
美术编辑 / 刘 建

当代中国画文脉研究 · 田黎明 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 / 2010年7月第1版 第1次印刷
书号 / ISBN 978-7-5480-0309-0
印数 / 1-5000册
定价 / 38元

赣版权登字—06—2010—128

■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 田黎明绘画意象论的文脉来源 / 1

第一节 艺术历程与多元绘画技法训练 / 2

第二节 循序渐进的创新成果与形式美感的人文功能 / 17

第三节 立足现代的发展观与传统文化思想的现代阐释 / 39

第四节 绘画境界论语境中的符号化建构 / 61

第二章 田黎明绘画文脉构成的逻辑分析 / 75

第一节 人生观与图像构成研究中的创作实践 / 76

第二节 意象意识与中国哲学气本体意识的高度统一 / 86

第三节 立足当代文化需要而回归民族文化核心语境的探索与研究 / 98

第四节 在中国画多元文化生态中的风格定位及其意义 / 108

第三章 名家评田黎明 / 119

殷双喜 / 120

陈传席 / 120

范迪安 / 121

张晓凌 / 122

第四章 田黎明画语录 / 123

第五章 当代文化语境中传统文化精神的显现 / 131

——田黎明先生访谈录

第一章

田黎明绘画意象论的文脉来源

第一节 艺术历程与多元绘画技法训练

1. 成长环境与学画经历

1955年,田黎明出生于北京。3岁时随家人迁居安徽省合肥市郊区,父亲田金福,厚道稳重,言语不多,当时为部队干部。母亲吴喜梅,思想敏捷,做事干练,曾在一所小学教授语文,多次评为“三八红旗手”。幼年时期,乡间的田野、村落,农人的淳朴,在他心灵中留下了深刻的印象,这对他绘画成熟期作品显现出的崇尚自然的气质起到了奠基作用。

少年时期的田黎明,在家中接受的是长大要服务国家、社会的正统思想和观念。1967年,田黎明12岁,开始

对绘画产生浓厚兴趣，拜师学画。老师是厂区的屠根达、杜绍兴，接受的是源自延安文艺座谈会以来的正统的文艺美学思想教育。学习绘画之初，走的即是艺术服务社会需要的表意道路。4年后，即1971年，田黎明应征入伍，那一年他16岁。入伍第二年，回家探亲时，拜访了延安时期的版画家、革命家周芜老师。周芜(1921—1990年)，别名白沙，擅长中国美术史和版画创作，为新徽派版画的领军人物之一。由此，田黎明跟周芜学习中国美术史和版画创作。周芜老师传统的审美取向及其创作中重结构形式、重个性语言的表现图式对田黎明产生了深刻的影响，同时也辅助性地奠定了他的艺术追求和基本艺术理念。接着，田黎明参加了部队美术学习班。学习期间，工程兵部队的李香甫、郑作良、王永祥、邱军、裘大金、陈章永、刘道荣、张家实等人都不程度地给他讲述了各自的创作经验，并在生活上给了他无微不至的关怀，这使他懂得了艺术境界与人格精神的相互关系。此期，他画了大量的速写、素描、水彩、年画和连环画，对人物画造型的理解和把握有了根本的认识，并打下了坚实的创作基础。

此外，田黎明还做过电影放映员、文化干事、报社编辑，这些使他有了更多的机会体验社会基层生活。部队严格训练的环境和战友们正直、充满社会责任感的情怀，也对他嗣后的创作思想产生了不可小视的深远影响。

1974年，田黎明随部队由湖北宜昌转至新疆。他在新疆军区美术创作学习班上，结识了当时颇有影响的画坛名流叶毓中、武漫宜、祁协玉、巴雅尔、聂文华、江海、潘丁丁等先生，跟随他们学习传统绘画的基本功和艺术理论。在他们的指导下，田黎明开始创作中国画。此期，他的代表性作品是作于1975年并参加全军战士画展的《哨卡春色》，画的是指导员手拿入党申请书宣誓的场景，反映了保卫边疆的信念和决心。《哨卡春色》现已不存，但

【哈萨克族老人】 35cm×26cm
1976年 田黎明作品

【哈萨克族妇女】 35cm×26cm
1976年 田黎明作品

我们从他1976年所画《哈萨克族老人》、《哈萨克族妇女》、《哈萨克族牧民》等作品，以及嗣后作于1980年的《血路》、《鸭司令》和作于1982年的《再战高原》等作品，可以想见19岁的田黎明在当时已经能准确把握住由徐悲鸿、蒋兆和开创并贯穿了整个20世纪的水墨新传统了。

1976年，田黎明21岁，调至北京，在建设工程兵文化部任创作员。这时，他已经是专业画家了。工作环境的变化使田黎明的眼界变得非常开阔，北京浓厚的学术氛围使他的艺术观念吸吮到了更新的营养。两年后，随着十一届三中全会召开，我国思想文化观念和意识形态全面解冻。在这一年，田黎明画了多幅以部队生活和普

通工人为内容的作品。艺术手法倾向于写实，人物形象刻画细腻而逼真，但并未因此而忽略人物内在精神的追求，代表作是这年冬末创作的《瀚海鸡鸣》。此作虽是套色木刻，但可以看出画家处理画面空间构成的特殊能力。画中近景是用帐篷搭成的鸡窝，天刚刚亮，有五六只鸡正在啄食，有几只正出鸡窝，篷顶还有两只鸡正在打鸣；远景一名炊事员挑着饭食正往沙漠深处走去，显然是给已经工作了一夜的子弟兵送饭。作品没有描写劳作场面，但画面明朗、欢快的格调，很容易让人们联想到子弟兵们以苦为乐的创业精神。这幅作品先后参加了建国30周年全军美展和五届全国美展。

《瀚海鸡鸣》这件作品，对于田

黎明有着重要的意义。标志着此期田黎明服务于时代文化建设的表意性创作已经炉火纯青。1979年(24岁),田黎明画了《这个办法我赞成》,这是一幅带有鲜明时代烙印的作品。从画家细致刻画的工程兵的形象和精神面貌看,不仅人物造型严谨,而且色彩明快。画面形象上有着坚实的光影素描和写生色彩学的基础,其洒脱的体面结构处理和构图上令人信服的空间感,都达到了那一时期宣传画的最高水平。1980年,田黎明创作了以反映女焊工热爱生活为主题的一幅肖像画,体裁是木刻,具有简洁、鲜明、有力的特点,从中我们也能够感受得到他对艺术的理解和对传统文化精神的有效把握。他在这幅作品中融入了自我的生命意识和精神气息,也让欣赏者从作品人物形象中感受到了画面以外的时代气息。几乎在同一时期,他还创作了水粉《煤矿兵》组画,内容是以煤矿兵的现实劳动场景为主要构成,但并未忽略人物内在的精神状态和画家本人寄予作品的理想色彩。

以上这些木刻和水粉画,对田黎明以后独具革新精

【瀚海鸡鸣】 55cm×69cm 1978年 田黎明作品

【煤矿兵组画】局部 1980年 田黎明作品

神的风格的形成奠定了坚实的基础，并使他嗣后能够从自身的文化积淀中提纯出有益的文化元素，融入到他所理解的中国画的造型语言之中。此外，就其绘画文脉构成而言，从田黎明1976年所画《哈萨克老人》、《哈萨克妇女》、《哈萨克牧民》等素描习作看，此时他对“全因素素描”的造型原理已有了极为透彻的理解与把握，而也恰恰是他当时对“全因素素描”的如是透彻的理解与把握，使他在学习绘画的过程中培养了辩证的逻辑思维能力，树立了不断调整事物整体与局部关系的自觉的能力。

至此，还需要说明的是，此期田黎明对素描的理解已经包含了来自先驱吴作人、董希文、艾中信和罗工柳等先生1956年至1966年因提倡“油画民族化”而派生出的具有中国特色的素描观念。从前述素描头像的风格手法来看，这些作品虽已不是纯正的“全因素素描”，但却是在对“全因素素描”造型原理有了透彻理解与把握的基础上，把来自类于罗马尼亚画家博巴和巴巴那样的结构素描，融合在自己的表现手法之中而形成的。也就是说，他的“结构素描”，不是没有根基的空中楼阁。

此外,1960年至1966年,因提倡“油画民族化”而派生出来的具有中国特色的素描观念和技法语言中,来自前苏联画家费逊惯用边缘线和卡线的素描手法,也已经在罗工柳等先生的推介下,进入到当时青年画家的素描意识中。现在看来,田黎明的《哈萨克老人》、《哈萨克妇女》、《哈萨克牧民》等素描头像虽立基“全因素素描”造型原理,但却融合了来自罗马尼亚画家博巴和巴巴的结构素描理念,而来自前苏联画家费逊的那种多有边缘线和卡线的素描方式,也成为青年田黎明素描手法的重要支撑。

1976年前后,21岁的田黎明正是通过对与“油画民族化”有关而派生出来的具有中国特色的素描观念的理解和把握,而使他既获得了综合视觉图像语言而进入到视觉图像语言深层知识构造中进行感性的创造的特殊能力,又使自己的创作建立起了清醒的民族话语意识理念。譬如,1980年田黎明(25岁)所画《老大爷》、《梁大娘》,便是既对“全因素素描”有着深刻的理解,而又对“结构素描”有了更深刻的认识的基础上进行感性表达的产物。如是的素描风格的研究、探索和实践,对田黎明此后的成功意义重大。他的如是素描学习经历,不仅可以为我们思考中国的美术学院基础教

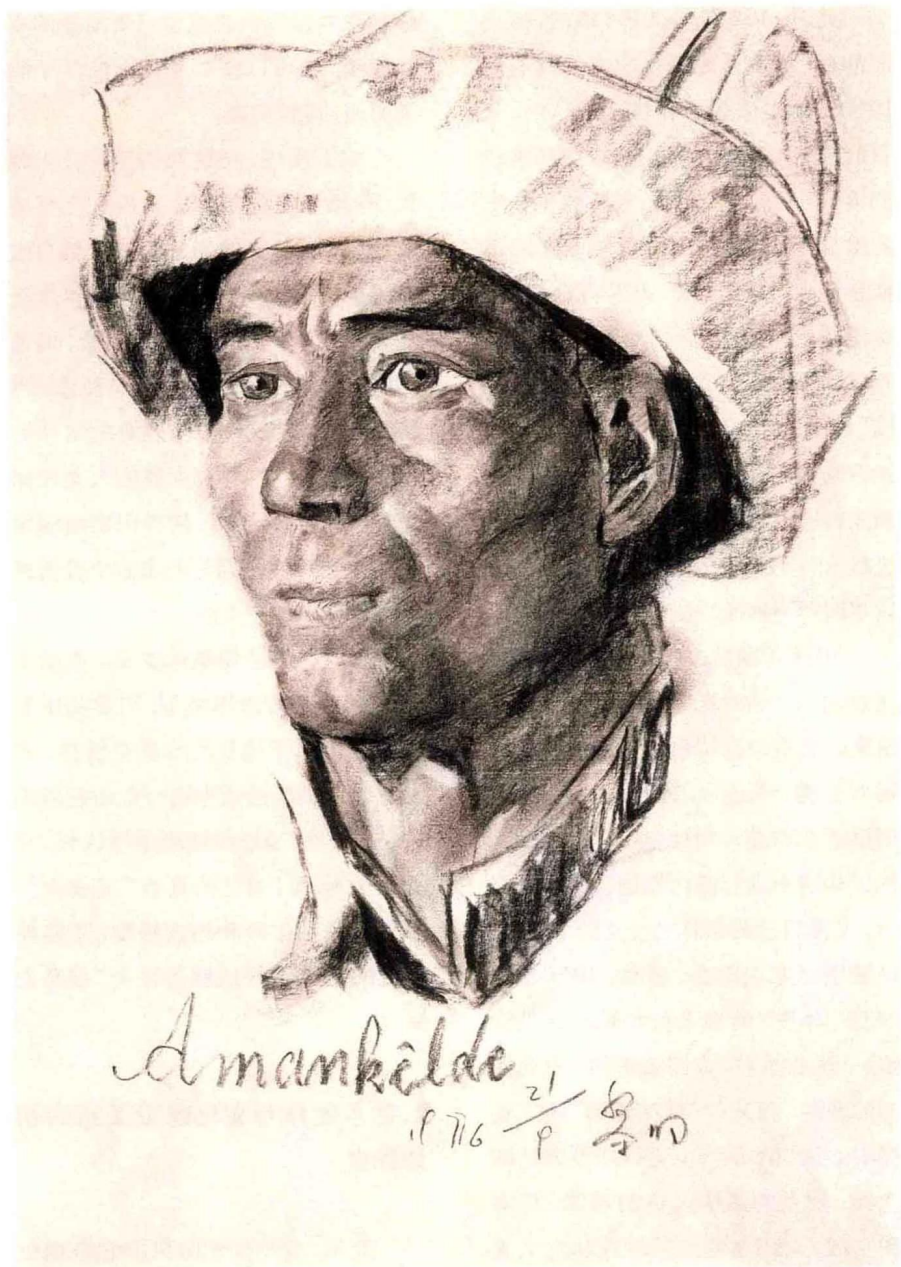
学教育内容的设置提供可资借鉴的成功模型,也可以使后来的画坛学子触类旁通,得到启迪。

综上所述,田黎明幼年和青年时代,生活在提倡集体主义的文化环境中,作为艺术家极为重要的个性自由发挥也即因之受到压抑,这当然是极不利于艺术家创造思维发展的,但是集体主义精神中的英雄主义理念,也从另外的角度弥补了个性自由发挥的缺陷,那就是对现实世界的人文观照与浪漫主义的想象,使得田黎明懂得了艺术的精神主题与艺术家个性情感自由抒发的辩证关系。

总之,在提倡集体主义、英雄主义的制度化话语环境下,田黎明逐渐培养起了属于他自己的美学性格,并显现出在制度话语中进行正面超越的特征。此期,他已经清晰地体认到,只有建构起属于自己的具有“元语言”属性的技法手段和图式模型,才能使自己的艺术更好地服务社会、服务人民。

2. 艺术创作与文化建设关系的初始探索

近年,曾经受到时风中的极端个人主义思潮影响的个别艺术明星,因极尽追逐个性自由宣泄的时代思潮悄

【哈萨克牧民】 35cm×26cm 1976年 田黎明作品

然隐退，而致使其生命形态处于焦躁和彷徨之中，在这样的语境下，回顾田黎明在艺术服务社会、服务人民的文化信仰中进行自我情感表达和抒发的美学思想与实践，无疑应该受到画坛青年学人的高度重视。

“自由主义思潮”在西方有着特定的历史文化传统，它是文艺复兴以来推动社会个性解放和人文思想进步的重要动力。但是，令后人难以置信的是，在20世纪80年代初特定的历史语境中，有着特定的文化传统的西方“自由主义思潮”在我国却奇怪地被“文化翻译”成了极端利己的“个人主义”思想，并迅速成为青年人普遍认同的社会思潮。这样的文化思想当然也会影响到年青的田黎明，不过我们必须注意，这样的影响对青年田黎明来说，却不是被动和盲目的。

1980年的《血路》，表现的是战士舍己为人、保家卫国的英雄精神。这幅作品与20世纪70年代社会共有的创作方向有着相似之处，但情感的激荡和作品流露出的浪漫气质却是田黎明自己的。同一时期的《鸭司令》，主题表现和艺术思想则使改革开放初期的社会气息进入了作品。画中养鸭的子弟兵形象是以夸张的手法刻画的，形态不一的鸭子更趋向于笔墨的自由表现。在这幅作品中，作者的审美理想和水墨技巧都得到了充分发挥。

1982年秋，田黎明27岁，进入中央美院学习。此时正是社会思想大变革的前夜，文学艺术界对贯穿于50年代到80年代文艺思潮中的主要问题进行了激烈的论争。论争主要围绕艺术批评的三大问题：一是文艺与政治关系的思想交锋；二是关于人情、人性、人道主义的论争；三是现实主义、浪漫主义、现代主义孰是孰非的论争。对这些问题，田黎明无不进行了认真的思考。所以，当他此期看到卢沉、周思聪的《矿工图》，便产生了思想、观念上的变化。

【图1】 1980—1983年 周思聪作品

此前，即1982年初夏，田黎明创作了国画《再战高原》，内容表现的是守卫青藏高原的战士与藏民心连心搞生产的场面。在这幅作品中，他仍像以往影响中国艺术家艺术创作的俄罗斯批判现实主义画家（包括前苏联的社会主义现实主义）的作品那样，以戏剧性的故事情节来表达他的艺术创作主题。人物形象以写实主义的方式为主，注重人物形象神态与画面笔墨形式的统一，并极为讲究虚与实的呼应以及墨与色对比的变化，追求线的韵致和境界的表现。然而，虽其所重视的是源于生活体验的生动性，但同时我们却也能看出他对艺术与生活的

理解还停留在以往的创作经验层面。

然而，从1982年的《再战高原》到1984年的《碑林》都无不表明，田黎明的艺术创作思想具有了反思属性的变化，从中也不难看出，（《再战高原》与《碑林》）在创作思想上从观念到方法的内在转换之间有着必然的血脉关联。这就是说，田黎明于1984年创作的《碑林》，正是在《再战高原》这样的美学思想的基础上才具有了突破既有的艺术创作方法论又延续了20世纪中国写实新传统的价值与意义。

1984年，田黎明创作的历史画《碑林》，获第六届全国美展优秀奖，同时他还为《美术研究》撰写了题为

《我在<碑林>中的艺术追求》的文章。这件作品具有振聋发聩的意义。田黎明以全新的创作观念，突破了当时笼罩在艺术创作领域的“三突出原则”，起到了推动社会意识形态加速变革的积极作用。这就是说，如果我们把田黎明的《碑林》与他之前年创作的《瀚海鸡鸣》、《再战高原》这样的作品作一个比较、分析，就会发现正是艺术的风格可以自由发挥，并于此中使艺术回归艺术本体的观念主导了他的创作。

1984年，田黎明的《碑林》既突破了文艺服务于政治的庸俗社会学立场，又能从人情、人性、人道主义的立场把现实主义、浪漫主义、现代主义的创作方法相汇集而进行综合式的提升，从而建构起了一种崭新的风格。在20世纪80年代初，思想界的“极端个人主义”思潮已经汹涌而至，田黎明的冷静与明智实在是令人钦佩的。梁启超在《论小说与群治的关系》中说：“欲新一国之民，不可不先新一国之小说。故欲新道德，必新小说；欲新宗教，必新小说；欲新政治，必新小说；欲新风俗，必新小说；欲新学艺，必新小说；乃至欲新人心，欲新人格，必新小说。”田黎明的《碑林》同样是把绘画的作用看得极为重要，所以辩证地看待这个问题，在那个特定的历史时期，在建构性的崭新高度，他实践上已经在以中国传统的“文以载道”思想来体验艺术的人文主义承载了。

在20世纪80年代初中期，能够做出这样的抉择是不容易的。现在看来，这也是1989年卢沉先生录取田黎明为中央美术学院研究生，并在他1991年获文学硕士学位之后将他留校任教的原因之一。

20世纪80年代的中国，在吸收与引进外来文化观念上，比历史上任何一个时期都迫切，虽然这种“迫切”导致了人们一度对西方艺术的盲目崇拜，但在思想界面临着抉择与挑战的同时，中国传统文化精神的重建却也面临