

当代岭南

名家作品分析

【新工笔专题】

主编 许晓生

郑阿湃 Zheng Apai

郭子良 Guo Ziliang

于理 Yu Li

许晓彬 Xu Xiaobin

罗寒蕾 Luo Hanlei

毛宜 Mao Yi

陈欢迎 Chen Huanying

陈清平 Chen Qingping

蔡业霄 Cai Yexiao

罗玉鑫 Luo Yuxin

石芝安 Shi Zhian

中国画的新现象。作为一个新兴词汇，从字面上看，「新工笔」可以轻松地——「新」、「工笔」。「工笔」是其绘画属性，表现手法。「新」意味着演变于传统。从美术史的角度上观察，新工笔是当今时代的必然产物；从艺术笔是传统工笔画的延续和渐变。它在视觉上更多地表现出当代人对于社

线象重构



传媒股份有限公司
出版单位
书出版单位

CONTEMPORARY LINGNAN

当代岭南

名家作品分析

新工笔专题

线象重构

主编
许晓生

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

编者的话
PROLOGUE

新

不代表一个开始，也不意味着终结；

不是变革，亦不是继承；

它只是一个过程，一种精神。

图书在版编目(CIP)数据

当代岭南·名家作品分析. 新工笔专题 / 许晓生主编. --

合肥: 安徽美术出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5398-2399-7

I. ①当… II. ①许… III. ①工笔画-鉴赏-中国-现代 IV.

①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第186578号

策 划	许晓生
出 版 人	郑 可
主 编	许晓生
副 主 编	林润鸿 王艾
责任编辑	马 涛
专题编辑	陶美坚 何丹萍
特约编辑	蔡 祐
助理编辑	张芸生 王爱华
美术编辑	冯用文
责任校对	史春霖 陶美坚 何丹萍
整体设计	广州鲁逸文化
责任印制	李建森 徐海燕
出版发行	时代传媒股份有限公司安徽美术出版社
地 址	安徽省合肥市政务文化新区翡翠路1118号
邮政编码	230071
营 销 部	0551-3533604(省内) 0551-3533607(省外)

当代岭南·名家作品分析·新工笔专题

印 刷	广州百思得彩印有限公司
经 销	全国新华书店
开 本	787×1092 1/16
总印张	30.5
版 次	2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5398-2399-7
总定价	160.00元(全套共二册)

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序

文 当代岭南

“新工笔”是当代中国画的新现象。作为一个新兴词汇，从字面上看，“新工笔”可以轻松地拆解成两个部分——“新”、“工笔”。“工笔”是其绘画属性，表现手法。“新”意味着变化，脱胎于古法，演变于传统。从美术史的角度上观察，新工笔是当今时代的必然产物；从艺术本体上来讲，新工笔是传统工笔绘画的延续和渐变。它在视觉上更多地表现出当代人对于社会以及传统的反思。

在多元文化的背景下，如何构建中国传统绘画语言的现代性，是20世纪以来中国画的主要课题。在这个课题上，工笔画有其天然的优势。第一，工笔画的本质。相比其他中国画画种，工笔艺术表现形式建立在表现现实的基础上。在20世纪初的中国画变革中，在以“西方艺术改造中国画的变革思潮”中，工笔画的绘画属性因与西方艺术的某些共通的绘画语言，在探索艺术流变、当代转型之路上有着相对清晰的大方向。

其次是艺术家本身。第一，新时期的工笔画创作主体大多出身学院，既受过较严格的西式造型训练，亦保留着中国传统工笔那份体味典雅的创作气质，从意识层面上看，新工笔画家显得更为活跃，更善于呈现当代社会文化；第二，从上世纪80年代开始，外来的艺术和思潮不断地充斥着这个开放中的社会。困局的打破和新元素的介入，从一定程度上对传统工笔的开拓、复归以及现代转型等精神特质的演变提供了更多机会。艺术家们所选择的材料和工具仍然是中国传统绘画所使用的绢、纸本、墨与毛笔，以及

勾线、渲染等传统技法。当然，虽然是以本土绘画语言为创作基础，但是在创作上强调当代社会精神与观念表现；同时，将西方趣味融入其中，并给予了新的思维方式作为根基来重塑当代的工笔精神。

“当代岭南·新工笔学术邀请展”就是基于这样一个学术视角来进行展开并探讨工笔画当代性课题。本次展览共邀请了11位当下新工笔画坛的优秀艺术家（郑阿湃、郭子良、于理、许晓彬、罗寒蕾、毛宜、陈欢迎、陈清平、蔡业霄、罗玉鑫、石芝安）。在面对工笔的“承”与“变”上，部分艺术家坚持从传统工笔的基础上进行新工笔探索，部分则更多地吸收来自国外以及当代的思维观念来完成工笔蜕变。但是他们却固守着一种艺术理念：以现代“观念”为命题，从形式、意趣与意义上处处求“新”，作品依旧坚持传统工笔艺术的精致样式。在这种艺术理念内，每一位艺术家在汇集了诸多时代命题的情境中作出自己的文化抉择，并从中形成个体、群体之间的同与异。他们固守传统媒介却不可避免地烙上时代的印记，而艺术状态则交错于文化的延展和与传统的辉映中。鉴于此，将这些拥有着不同个性禀赋，生活状态以及工作教育背景下所形成的，对于新工笔艺术不同的思考以学术展览的形式进行一次整体呈现，它所体现的意义就不仅仅是一次艺术探索的阶段性梳理和记录，而更多体现出一种探索的态度与精神。同时，本次展览也在“工笔语言的传统归属”或者是“新工笔当下中国传统绘画中艺术呈现形式的多种可能性”等问题上提供了借鉴以及启示。

目录

- 008 絮言
——艺术家对新工笔的思考
Words : The Artist's Viewpoint on
New Fine-Brush Painting
- 016 郑阿湃 Zheng Apai
- 034 郭子良 Guo Ziliang
- 052 于 理 Yu Li
- 070 许晓彬 Xu Xiaobin
- 088 罗寒蕾 Luo Hanlei
- 106 毛 宜 Mao Yi
- 124 陈欢迎 Chen Huanying
- 142 陈清平 Chen Qingping
- 160 蔡业宵 Cai Yexiao
- 178 罗玉鑫 Luo Yuxin
- 196 石芝安 Shi Zhian



Words : The Artist's Viewpoint on
New Fine-Brush Painting

絮言

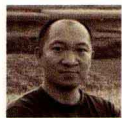
——艺术家对新工笔的思考



郑阿湃

Zheng Apai

工笔画跟以前传统有不一样。以前宋画等都是以案头欣赏为主、以小本为主，要非常精细精致，视觉以近距离来欣赏，而现在基本上是在展厅展示的，从视觉来说欣赏距离不一样。加上现在的风气是大家都在画大画，如果在表现手法上没改变，以非常传统的画法，可能视觉效果就没那么热，所以要注重展示效果。这是我自己的理解。强调画面处理是在非常柔美的基础上，还要考虑视觉冲击。我现在创作工笔画和临摹宋画时，意境是另外一回事，但考虑的东西应该更多一点。因为作为工笔画，必需的元素还是要有的：线条要优美、染色要细致，这些都是一样的，更多考虑的是在展厅的效果。



郭子良

Guo Ziliang

“画什么”与“怎么画”的结合，最终的目的还是求这四字：“气韵生动”，现代语就是“作品的精神境界”。我的工笔花鸟大创作求什么样的精神境界？我自己也说不清楚。精神性是很抽象的东西，只可意会，不可言传，而且不同的画立意也不同。如果硬要说出个子丑寅卯，可能已经不是本意，或者说了别人也不太认同。不同的人看相同的画，会有不同的观感……

“画山水的人必须画点花鸟，画工笔的人必须画点写意”，曾有一些中国画大师前辈说过类似的话。我很认同这样的见解，自己也在这样做——当然这样做也得主次分明。我从学山水画中出来，也曾经画过人物画；从写意转工笔，在技法的收放之间转换。现在是一专（工笔花鸟）多能，我很享受这种状态。



于理

Yu Li

中国画的精神是“写意”的，这不仅仅局限于写意画，无论所谓“新旧”工笔画都应如此。中国画创作首先要立意，以境传达，然后再有“写”。传统中国画的“意”有着深厚的中国传统文化的底蕴，贯穿着老子、庄子的美学思想一脉相承地传下来。发展到中西文化融合的今天，中国画的“意”也许已经缺失了一些古意，不可避免地被融入了新的外来文化和思想内容，我们追求的“意”的理解变得更加宽容，但是无论如何中国画依然立足于“写意”的基点。可见，“写意”的精神在现代的中国画中依然有着积极的现实意义。因此，“新”在工笔画中，一方面体现在对外来文化的接受，新的观念的融合，另一方面体现在与此相应的技法的创新等方面。

“传统底蕴与视觉效应”的问题，我想，创新往往意味着取舍，接纳什么和放弃什么，无奈中我们很难求全，在现时代这个尺度应该是相对宽容的。每个艺术家都有自己的思想和侧重，我觉得关键是不能放弃“写意精神”的根本。很少有闲暇时间画写意画，但画写意画显然是起到了“温故而知新”的作用，受益良多。



许晓彬

Xu Xiaobin

“天人合一”是中国传统文化的核心命题。中国传统文化讲求“道法自然”观与“天人合一”理想。从艺术审美意义上看，它集中体现为以人情观物态、使自然人化的思维方式，并把与自然精神的契合作为审美的理想追求，注重表达主客体的生命精神，轻视对物象外在表象的模仿。在“天人合一”思想影响下，中国传统绘画追求天地之大美，着力表现天地万物的生机活力，表现一草一木、一山一水的生命情调。因此中国传统绘画注重体现生命、生机，追求气韵生动、自如、自然、天真、天然、天趣等境界。

但这并不代表中国画就不重视造型，恰恰相反，在诸多传统经典花鸟作品中，其造型的准确与严谨是令人叹为观止的。“形”与“神”都是一幅好的作品所需要兼顾的，其关键在于何者为目的，何者为手段。一切的创作，只有在认识清楚这个问题之后，才会得到正确的导向。



罗寒蕾

Luo Hanlei

人们只知道工笔画家必须细心，才能营造出工整精致的画面；其实比细心更重要的是果敢坚决。当处理画面整体效果时，错综复杂的细节就是千军万马，勇往直前，迎接自己的胜利。工笔画家总在寻求画面各种矛盾的平衡点，诸如工与写、繁与简、虚与实、中与洋、俗与雅等等。每幅工笔画都是一项大投资，需要付出巨大的精力。但工笔画家希望他的观众面对画面时，不要只留意到他的辛劳。正如女孩精心打扮，最失败的结果是：别人只留意她讲究的装扮而忽略她自身的美丽。

在表现技法上，我强调了中国画线条的作用，尽量少平涂渲染，用线条模仿印刷网纹的有序而又富于变化的肌理效果。如果把印刷品放大，我们会发现每一个光滑的色块都是由无数个整齐的色点组成，正是这个启发了我。这与中国画以线造型的特点十分吻合。线条十分适合表现这些丰富多变的肌理。古人早已创造出许多真实的纹理表现手法，例如用均匀的细线表现微观的毛发，用不同的皴法表现不同质地的山石，用不同的描法表现不同的衣物材质。这些艺术表现手法都来源于对自然的细致观察，再经过夸张与省略，达到真实。



毛宜

Mao Yi

绘画在不脱离架上绘画的前提下，图像作为最直接最本体的诉诸方式，形式语言和材料语言是图像存在和引申意义最重要的两个载体，画家应该研究，而且是要好好研究。形式和材料本身并无绝对的新旧好坏，而在于与表达的对象之间是否建立了一种合适的联系。我理解的“天人合一”的核心在于“和”，“和”就是和谐，即建立了一种合适的联系。单纯的追求对传统的反叛，单纯的形式的新、材料的出新本身没多大意义。“新”不在于对已有东西的割裂上，而在于不局限于仅仅借鉴已有的合适的联系，建立一种更为宽泛、更多角度的解读、更为丰富的合适的联系才是其目标，才能实现对已有文明的超越。个人认为当下属于此时此刻（当代）的重组、建构和发生阶段，也是一个实验多种可能性的阶段，一个鱼龙混杂的阶段。至于能不能实现真正的“质”的超越，取决于画家群体或个人的知识广度、认识深度、情感强度、技术能力这些综合修养，而不是你一句超越的话就能超越的事情。



陈欢迎

Chen Huanying

在我的理解里，“现代性”是在“传统性”的基础上所衍生、发展而成。我们之所以是伟大的民族，拥有璀璨的文化，是因为我们存在着独特的民族基因。无论我们如何创作作品，这种基因总或多或少地渗透进作品，关键在于这种民族基因是“隐性”或是“显性”地在作品中。如何运用中国传统绘画语言的元素说出我们对现代性的关注，我想我们最需要的是对“传统”的正面理解。对任何事物作正面的理解，是需要深入研究，通过探索总结，从而得到本质的认知。正是如此，在我的作品里，我一直尝试深入到“传统”里，根据自身的内心体味融入当代的观念重新构建，希望创作出代表这个时代特征的作品。

对于“传统”，我的理解是“传承”，才有所谓的“现代”，也是提问所说的“新”。提问所提出的“新工笔作为一门具有强烈时代特征的画种”已经回答了这个问题。“新”主要体现在强烈的时代特征。作为“70后”与“80后”交界的艺术创作者，我更关注的是自身群体与长者群体、“80后”、“90后”的碰撞所产生的时代观念，我们有着不同的世界观、价值观。我在这些艺术创作群体的作品中，能体味到创作观念、方式的不同，各有所长。如能在当中取长补短，我想就能创作出代表当代的好作品，给观者一个正面的、积极的时代精神。



陈清平

Chen Qingping

我觉得新工笔之“新”应体现在思想观念和审美观念这两个方面。因为这两个观念的转变，才使当今的工笔画与传统的工笔画韵味不同。多种技法的运用，肌理的植入，复杂色彩、光影体积的表现，文人意笔的结合入画，让工笔画在表现我们身边的生活、自然环境时具有更大的扩展空间和发展潜力。社会在转型并不断发展，工笔画家如何创作出更新更美的作品，就其挑战来说是很大的。那么画家自身在思想方面、创作形象方面、精神内涵方面要走在时代的前面，首要任务是提升思想高度，绘画如果没有思想就不成为艺术。只有投身生活，才能表现生活，形成个性语言，成为创作的原动力。要在工笔画中不断追求不同风格，体现鲜明的个性，升华作品品质，就要多思索、多创作。这样才能拿出精心之作，无愧于我们这个新时代。



蔡业霄

Cai Yexiao

今天的工笔画是处于一种多姿多彩的局面，有着开放的态度、丰富的画材以及多样的技法，呈现出强烈的视觉效果。在这种氛围里谈工笔画，好像很多话可说，却又说不出什么。

我们被现代丰富多彩的生活所感动，同时也被迷惑着。工笔画的技法、材料因社会发展而不断发展、变化，极大丰富了工笔绘画的语言，使工笔画的画面因新题材、新工具、新语言形成一种鲜明的时代风格，同时也容易遗失传统的语言。在这种复杂、多样的情境中，也许更需要思考语言的单纯及其产生的意义，在创作中思考意义与美的表现形式。有时画面需要细腻的感觉与感情，但并不代表有创作的感觉，也许我们要不被自然物象所局限、不被现实所引诱、不被已有的技巧所左右。工笔画的创作也许应在加深体会“以线造型，随类赋彩”的传统的基础上，去寻找属于自己的语言及能力，在表达自我的真正见解与感受时出新意。这可能需要不断去积累和探索传统和现代的绘画语言，从传统的经典中学习并产生叛逆，从而产生新的区别于以前的语言。



罗玉鑫

Luo Yuxin

“新”应该体现在画面的气息上，它应该是具有相当大的活力与空间。我们无论如何学习、临摹传统的文化与画作，我们都是现代人，不可能像古人一样去思考，因此画面体现出来的气息应是当下的语境。所谓的“新”，我认为并不需要刻意去追求，应该是自然流露的心性的体现。“新工笔画”作为当代画坛一个新锐风格流派而存在，从图式层面来看，它强化了图像的形式感与视觉的冲击力；从技术层面看，它夸大了制作性，同时吸收更多其他画种的表现手法，也不排斥对西画色彩的使用，色调处理上更倾向于表达自我的心性。



石芝安

Shi Zhian

我认为“新工笔”的“新”在于它没有一个固定的样式，它既不沉醉于传统，也不一味地模仿传统。它的材料和工具仍然是中国传统绘画使用的绢、宣纸、墨与毛笔，并沿用勾线、渲染等传统技法。但在创作上不是一般意义上的传承延续，而是将西方趣味与现代观念、审美融入了进来，并给予了新的思维方式的可能。

在技法方面：一、“新工笔”在一定程度上降低了“写性”，夸大了“制作性”。二、在色彩运用上，“新工笔”的“新”尤为突出。传统敷色的特点是用色不调和与“随类赋彩”。而现在“新工笔”使用的颜色品种远多于以前，也不排斥对西洋色彩的使用。色彩处理上不再严格遵循“随类赋彩”这一固有模式，尤其注重色调的表现效果。三、丰富了肌理作为绘画语言的表现力，从而进一步加强了绘画的视觉效果。

图 版
PLATES

