

图书在版编目(CIP)数据

中国风度：田黎明、江宏伟、陈平、张见作品集 / 田黎明等绘. —北京：文化艺术出版社，2009.9

ISBN 978-7-5039-3950-1

I. 中… II. 田… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 184963 号

中国风度：田黎明、江宏伟、陈平、张见作品集

主 编：卢俊舟

监 制：今日美术馆

图书策划：李诗澹

责任编辑：刘晋飞

出版发行：文化艺术出版社

地 址：北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址：www.whyscbs.com

电子邮箱：whysbooks@263.net

电 话：(010) 64813345 64813346 (总编室)

(101) 64813384 64813385 (发行部)

经 销：新华书店

印 制：北京图文天地制版印刷有限公司

版 次：2009 年 10 月第 1 版

开 本：889×1194 毫米 1/16

印 张：17

字 数：1 千字

书 号：ISBN 978-7-5039-3950-1

定 价：128.00 元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

中國風度

田黎明 / 江宏偉 / 陳平 / 張見作品集

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

中國風度

田黎明 江宏偉 陳平 張見作品展

顧問

王文章

展覽總監

李焱然 張子康

策展人

盧俊舟

主辦單位

中國藝術研究院

中國藝術研究推廣中心

支持單位

今日美術館

今古軒

鳴謝單位

上海世貿控股有限公司

北京宋莊原創藝術與卡通集聚區開發有限公司

序

具有悠久歷史的中國畫隨着中國歷史的演進和文化的發展，形成了獨具中華民族社會意識和審美意情的繪畫語言體系，體現了中華民族對社會、自然及與之相關聯的政治、哲學、道德、審美等方面的認識。在全球化背景下的當代文化創新中，中國畫呈現出了豐富而多元的現象。由此，產生了一個關注藝術本體價值、追尋傳統文脈的精神延續，同時又以創新性的藝術探索，構建中國畫當代水墨氣象、樹立中國畫當代審美價值的藝術家群體。田黎明、江宏偉、陳平、張見以對中國傳統文化精神的深入理解和對中國畫精神氣象的精妙把握，以及獨具個性的藝術技巧探索，使他們的作品呈現出深深植根傳統而又清新雅致的水墨演變。這種藝術探索的時代品格的超越，顯現出傳統中國畫藝術當代轉換的可能性和其審美趨向與新的時代的契合。無疑，四位當代著名而又年輕的藝術家在這方面的貢獻為人們所矚目。

對中國文化的深度體味，是一個“漸悟”的過程。做畫如“自省”，需有時時勤拂拭、莫使惹塵埃的澄明心境和持久精神。對其僅取其像，疏其本質、淺嘗輒止都不是繼承和發揚傳統文化的真旨，當代藝術家唯有將自己的藝術思想、精神訴求與中國傳統文化精神相遙指，其作品所傳達的精神氣象，才可能會達到與不同歷史時期的優秀美術作品蘊含的文化精神的一脈相承和品格的一致。書為心畫，畫為心印。無論是哪種藝術形式，都是跟着人走，跟着人格走，依托與生俱來的潛質和後天的學識、閱歷等漸行漸高，其最終呈現的畫面都是畫者其人的內心狀態和品格。

田黎明、江宏偉、陳平、張見作為當代中國畫藝術的實踐者與探索者，他們各自以敏銳的眼光與心性傳承了中國傳統人文心源，信守人與自然的境象，體驗溫柔敦厚的人文情懷，以感悟澄明的藝術理念，尋求本體對自然、對現代人文精神的深刻理解，創造屬於心性的繪畫語境及表現風格。在順應中國文化演進的自律進程中，他們以各種實驗的方式與觀念的革新介入，尋求中國傳統文脈的現代延續和東方精神的當代回響，展現出具有當代精神的中國水墨之境。我為他們為此做出的努力和取得的成就，感到無比的欣慰。

抒寫性靈，直指人心；幻化水墨，營造新鏡。這是我對此次展覽最鮮明的印象。

王文章

中華人民共和國文化部副部長
中國藝術研究院院長

中國風度：心之經緯

盧俊舟

掌握一門語言和用語言說出精美的詩句，完全是兩回事。這與藝術創作着實有相通之處。

藝術家具備掌握藝術技能方面的基礎能力並不是藝術的全部。澄澈的藝術作品，往往伴有非凡的敏感氣息，表達的即便是每個人都經歷過的事，却可以滲透于心。優秀的藝術家對人生、文化、時代、世界有着非表達不可的欲望。不為語言而語言，不為形式而形式，不為市場而市場——正如沒有一個純粹的詩人是為作詩而作詩——而是用自己的語言找到最恰切的精神出口。

“中國風度”在心之經緯的交結處：視角深遠，橫貫中西方文化藝術精髓，縱通中國傳統文化精神一以貫之的核心思想。田黎明、江宏偉、陳平、張見是在這個交結點上的探尋者。

一

弗裏德裏希說過：繪畫中無次要性可言，縱是細微末節也為整體所不可或缺。因而絕不可有分毫的差池。馬蒂斯也表達過類似的意思：畫面裏沒有可有可無的部分，凡不起積極作用，必起破壞作用。在田黎明的畫面中幾乎看不到多余的一朵雲、一片樹葉，甚至看不到一塊略顯繁贅的光斑，或者兩個相同的微小風物。任何一個物象的出現，都是有其特定意義，為達成畫面意象完整而存在着。

“形意合一”是田黎明人物畫創作最核心的理念。古人云：“‘沒骨’一法，需于極似中求不似。”這一觀點表述出傳統中國畫在形象塑造上的審美需求，以及表現力的意象化傾向。他在有限的表現技法中，呈現富有傳統文化氣息和歷久彌新的雅逸格調，完成了“形神合一”的藝術要求。他所追尋的純真、明淨、渾然天成之氣，其源應歸于自然。何為自然？恰是原本最真實的精神存在。“六法”之首的氣韻生動，確是田黎明畫面中最感人的部分。田黎明在重視表達內心瞬時情緒的同時，注重細節的處理和把握，幾乎沒有多余的着色和遲疑困惑的用筆。結構疏松、留有余地，筆未到處，意已發生。流動的富有生命質感的色塊，隱藏起“綫”在中國畫中的極致化要求。女子概念般的輪廓溫婉柔和，與周圍風景傳達出的氣息，彼此相和，圖式組合凝聚了中國畫獨特的詩意，給人“春水船如天上坐”之感。康定斯基在《論藝術中的精神》中提出了情感是藝術家精神和靈魂的延伸，而色彩是情感的隱喻。而置身田黎明的明澈色彩當中，不經意，穿越西方印象主義的光影，透過其色彩語言和畫面傳達的富有意義的形式，體味到田黎明獨一無二的藝術語言。

觀田黎明之畫，讓人很容易從單純的形式美之中超越出來，進而“澄懷”、“觀心”。

二

江宏偉對待藝術的態度，正像他對學生所表述的那樣：作畫不可速成。它是一種修養的積澱，自然是慢慢融進去的，

如同一方玉石的日久溫潤。他需在一幅畫上反復修正，只有在緩慢之間才能逐漸呈現心中的意想。在江宏偉的畫面之中，幾乎看不到俗世的烟火氣，下筆疏緊之間，留有蕭蕭然宋人逸趣，空靈嫺雅的靜氣之中育有萬象，風神中，不乏高妙處，直指中國傳統工筆畫所崇尚的境界。

繪事不可過“熟”，往往“熟”氣會讓畫面變得俗氣，但由生到熟，幾乎是每一個為畫者都會經歷的一個創作過程，起初的“熟”，代表的是一種珍貴的堅持。然而之后却要“忘熟”，能够在相似的表現對象面前褪去往昔的表現記憶，用澄澈的心、單純的眼重新體味身前這一叢繁花或者幽草，確是不容易做到的事。而江宏偉的紙上情思，或許某些時候會與以往的思緒不期而遇，也無妨，此時彼時的時間空間雖不同，但是單純的心境足可意會通神。

當代人遙接傳統文化精神，需加諸特定時期時代賦予的文化體驗，江宏偉的創作就是一種體驗。正如他所說：“這種體驗方式是在前人的引導下以我的態度來關注自己所面臨的物態變化。”江宏偉的畫面已經遠于單純描述這一基礎層面，而是將其日常的閱讀經驗，聚合成一種個人化的意象，從中流露出難以言表的情感，以及生活中經過的各種複雜情緒。每一朵花成長到凋零的姿態，都需經歷一個獨特的過程。一花一世界，一葉一如來。江宏偉觀花，日復一日，年復一年，經年體味水色渲染畫面的行為本身幾乎是一件富有機械感的事情，然而，他却從一朵花的褶皺與舒展之間，尋到難以割舍的別樣詩意。

最高貴的美，是那種慢慢滲透出來的美，總與你的夢不期而遇。此句來形容江宏偉的畫面再合適不過。不僅因為總有一份淡定、從容、沉穩的天然氣息與詩情相遇并瀰漫于那些折枝花草間，使得他的畫面如同宋詞般清麗婉轉，情意深濃；更因為江宏偉的畫境如心境，心存清逸之氣，筆行間，終難忘。

三

自唐代王維“詩中有畫、畫中有詩”的創作需求一經提出，藝壇便開創一代新風。宋元時期始出現“題畫詩”概念，即：畫寫物外形，詩傳畫中意。近現代“詩書畫印”四全之人則當推一代大師吳昌碩、齊白石——正是深厚的文化積澱，促成他們對於個人語言把握的精准和不拘于一物，可謂厚積薄發是創作之根本。陳平屬當今畫壇鮮有的“詩書畫印”四全之人。他的研究是始從繪畫到大篆，再到書法，然後為（詩）文——其研究氣象暗合中國傳統文化發展脈絡。書畫同源，詩畫共生，畫有金石氣，都是我們對於具備內在創作張力、深遠眼光、不亞于美術史中任何時期藝術成就的藝術家的經驗聯想。

藝術即人與人的直接交流。觀陳平畫作，知其不俗；言談間，知其保有孩童的天真，兼有孩童的固執。正是這種固

執的創作態度，使得他多年來形成并捍衛了自己純粹而獨立的創作觀。或許是幼年命運多舛，少年的他內心便平添了鮮有的哀愁。“費窪”是他兒時村名，“山莊”是他心中營造，“費窪山莊”為他多年來竭力經營的精神歸屬之地。陳平畫中深藏對於“費窪”的情結，處處費窪，處處懷戀。擁有古典文人情懷的陳平，在創作上却毫不排斥所有給他帶來創作靈感和新意的元素，他大膽地借鑒西畫的色彩，汲取了天藍、橄欖綠、土黃色作為自己的色彩語言符號，這些色彩語言恰到好處地在無盡的空靈和蔥郁當中，散發出濃郁的鄉土人情和生活稚趣。他執着于表現理想主義的桃花源，守住個性化語言的同時去完善它。

陳平每年至少有半年時間在寫生中度過。寫生于他，是最幸福的事情：“與人交不如與自然交”，“面對自然就是面對古人”——寫生途中會與米芾的山頭、巨然的雲霧、倪雲林的太湖孤舟不期而遇。自然，引發了他太多的關於古人筆墨的聯想，激發了他“外師造化，中得心源”的創作理念和表現方式，既有古人筆墨，又有時人氣息，恍然分不出何為“古法”，何為“我法”。陳平是站在中國傳統文化的高度去體悟一山一水背后似有似無的天趣、人情，風景，既可身臨其境，又似瞬時之夢般遙不可及。畫裏畫外，心與外物共相生。

陳平畫面是現實和虛幻結合，融合自己之于自然的印象。他把眼中所見，錄于紙記于胸，需時涌現而出。在筆端完成“造境”之象——此境不是實境、亦非虛境，是為靈境、精神之境。創作中的陳平善于“平境求奇”；風物取舍之間，完成意象寫生的過程，畫面不同于現實的“化境”，才是畫者內心的真實！

珍貴的是，這份真實，如同游記，如同詩，是可以“游”進去的。

四

透過一尺絹，以及它所呈現出的迹象，我們可以試圖以張見的眼光，體察物象背后只有本能的直覺才能悟得的秘情。他不以理性的邏輯、現實的客觀為依據，而是將幻夢引到現實面前，使得現實走進較客觀世界更深沉的層面——現實中所觸及不到的真實意態當中。這一轉換當中叢生的多種情節和細節的隱喻，帶給觀者超乎外象的柔韌之力：關乎直覺力、敏感力、神秘感、寓意婉轉的朦朧秘語以及明滅而行的詩意。伴隨獨特畫面節奏與詩歌思考狀態的達成，“通感”如影而生，讓人一步步沉陷其中。

張見從不避談自己學畫以來受到的影響。在他看來，幾乎沒有哪個藝術家是憑空出世、毫無緣故地成就讓人難忘的作品。他意識到西畫色彩所傳達的語義性、圖式自身所暗示的精神性與中國畫精神之間存在着難以言說的超時空默契。在他那些有寓意的圖式當中，自然地散透出古典主義的端莊優雅，浪漫主義的多情疏松，象征主義之于現實的朦朧幻夢，超現實主義有違常理的荒誕與詭異……但絕對不是某種藝術風格的集中繼承與延續。張見只是在經過了多種風格語言之后，尋找到屬於他自己的獨一無二的語言方式。如今，我們得以在張見的畫面中，看到了張見自身。

萬變難舍其源，張見的內心既保有中國傳統文人理想與文化抱負，又有這個時代所賦予的文化廣度。他認同一種觀

點：一味着眼傳統、照貓畫虎、管窺蠡測，只會離中國傳統文化精神越來越遠。因而在語言、材料方面極其傳統、保守，堅持沿用幾千年來傳承的中國畫技法語言和材料系統訴說其之于當下的意義，而同時又強調在此之外“理念”植入的重要性，即：表意的價值。張見所處的時代、文化環境讓他有足夠充分的元素可供取舍，有足夠深遠的視野——不僅僅停留或局限在工筆這一傳統畫種所諳熟的既定表意圖式當中，而更可以是觀念先行。形而上的精神層面需求是畫面成形的最核心要素，傳統技法語言本身變為第二重要的位置。他希望呈現給觀畫人更多的思考空間，絕不是一棵植株的姿態，一個美人的半掩衣衫，或者畫面中某一具象風物。于他而言，一幅作品的完整并不僅僅是圖式結構的完整、和諧、統一，或者敘事結構的一眼即識，而是畫面自身形成的極具個人特征化的曼妙邏輯——帶有生命中或柔軟或堅韌的質地，以及保有一定距離的道不得、吹不破的謎團與隱喻。這樣的畫面情緒讓人迷惑，轉而迷戀。

張見作畫尤似編劇，安排着符合內在心理預期的戲，而這部戲倒映在一千個人眼中會成就一千種成立的情節假想，無一固定解。借用《風姿花傳》中的一句“秘則為花，無秘則無花”，因為正道明了張見藝術作品的神髓所在：幻喻的，與直白的真實隔着一層的美感，正是藝術感人的緣故。

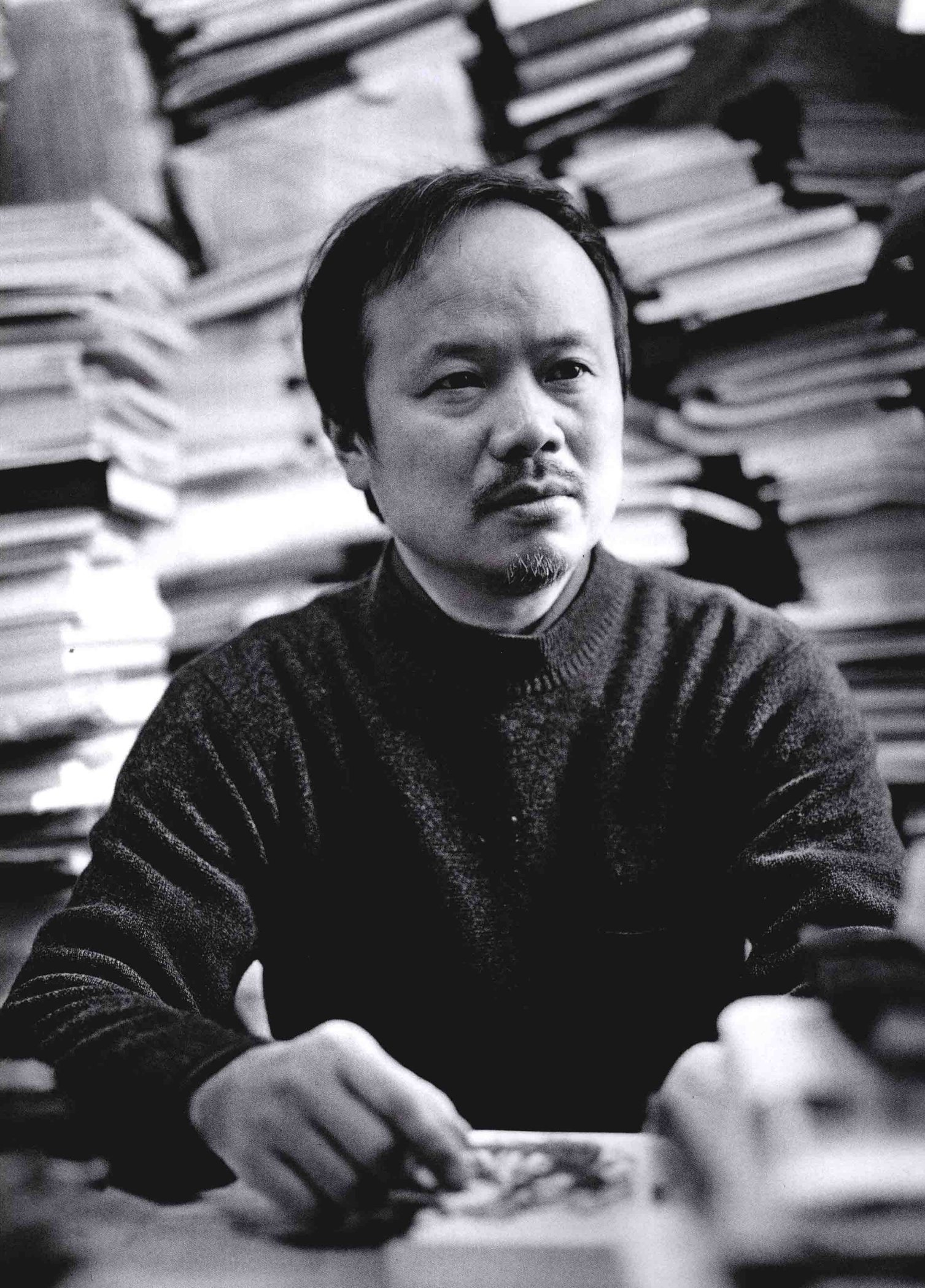
當社會環境普遍充斥着消費主義、流行文化，對個人的主體價值判斷逐漸轉為物質至上的傾向，“致廣大而盡精微”的中國傳統文化理想面臨前所未有的挑戰。在這樣的文化背景下，中國畫的創作思路日漸多元，時代賦予傳統文化精神新的血脈，並產生與之相應的博大而包容的“中國風度”。

博大包容、高雅俊致的“中國風度”，乃是中國傳統文化一以貫之的天趣與理趣的高度統一，亦是東西方文化的碰撞、交融中應有的呈現姿態。一縱一橫，一經一緯。猶似一架坐標，承接傳統，橫貫中西。天趣關乎自然、天真、澄明，理趣關乎內心、哲思、理念。“中國風度”自上遙接“魏晉風度”，又獨立于傳統既定的表現形式和實現手法，呈現出更為充實、關乎時代的意象聯想，關注人的內在精神狀態本身的真實，關乎傳統文化浸潤之后的時代風貌而存在，不排除任何一種可以為之提供新鮮營養的藝術形式或元素，擁有極為廣博的視角和觀看方式。

田黎明、江宏偉、陳平、張見正是“中國風度”最具代表力的藝術家。他們以各自獨立的創作理念、吸收借鑒各種有益元素，以傳統的中國畫的方式做出了耳目一新的當代語言表述、拓寬了中國畫的界限。那種與自然極為親近、自覺而不做作的表現手法又重新被人憶起，更為深遠地回溯到中國傳統文化一以貫之的血脈當中。

他們各自獨立的藝術語言，正遙指中國傳統文化精神的真旨，傳遞“中國風度”不可替代的力量。

2009年10月于北京

田黎明

1955年生于北京，安徽合肥人。

1991年畢業于中央美術學院，獲碩士學位。

歷任中央美術學院學術委員會委員、教授、博士生導師，中國畫學院院長

現任中國國家畫院副院長，中國美術家協會理事，中國畫藝術委員會委員。

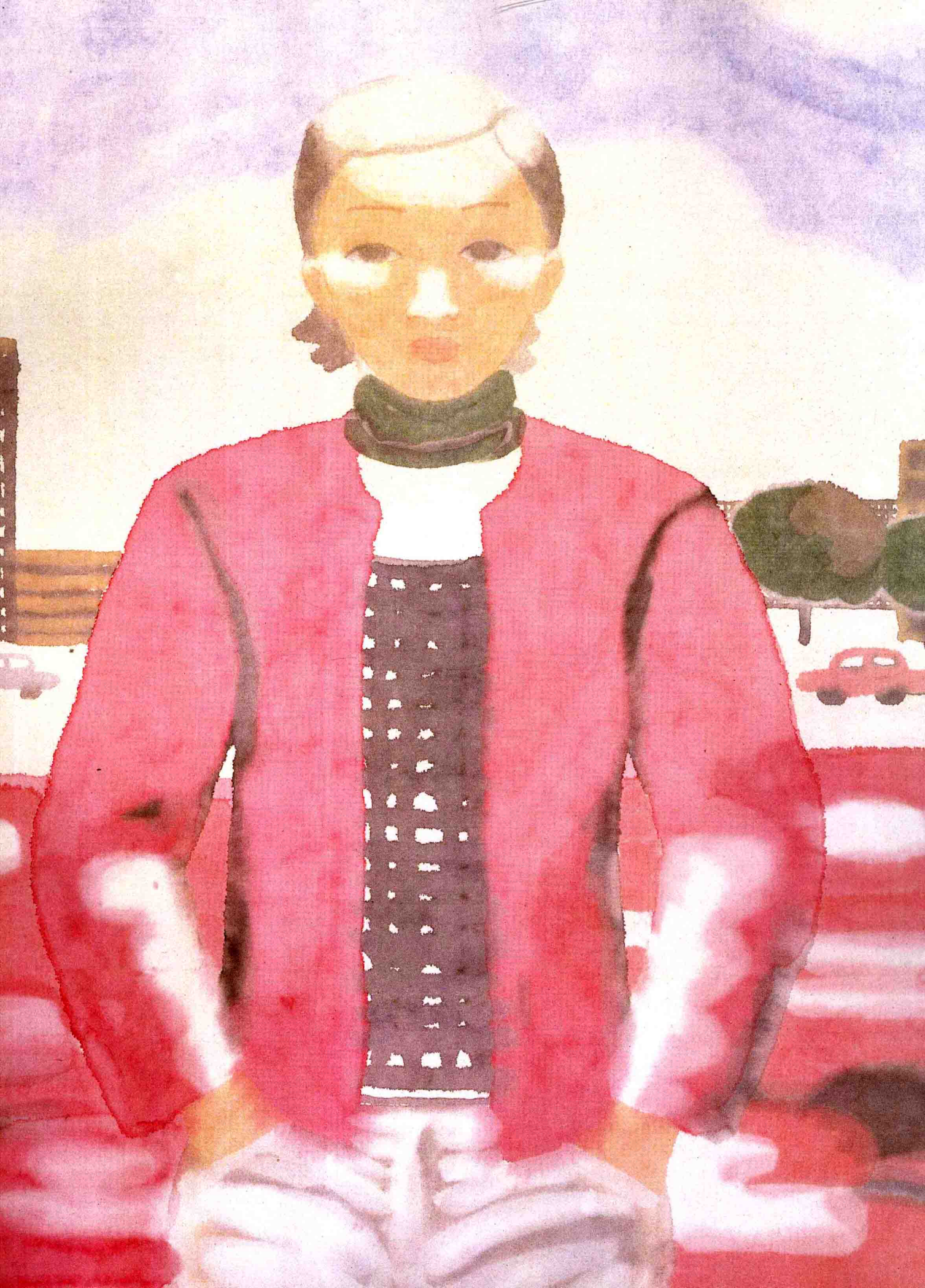
過街橋

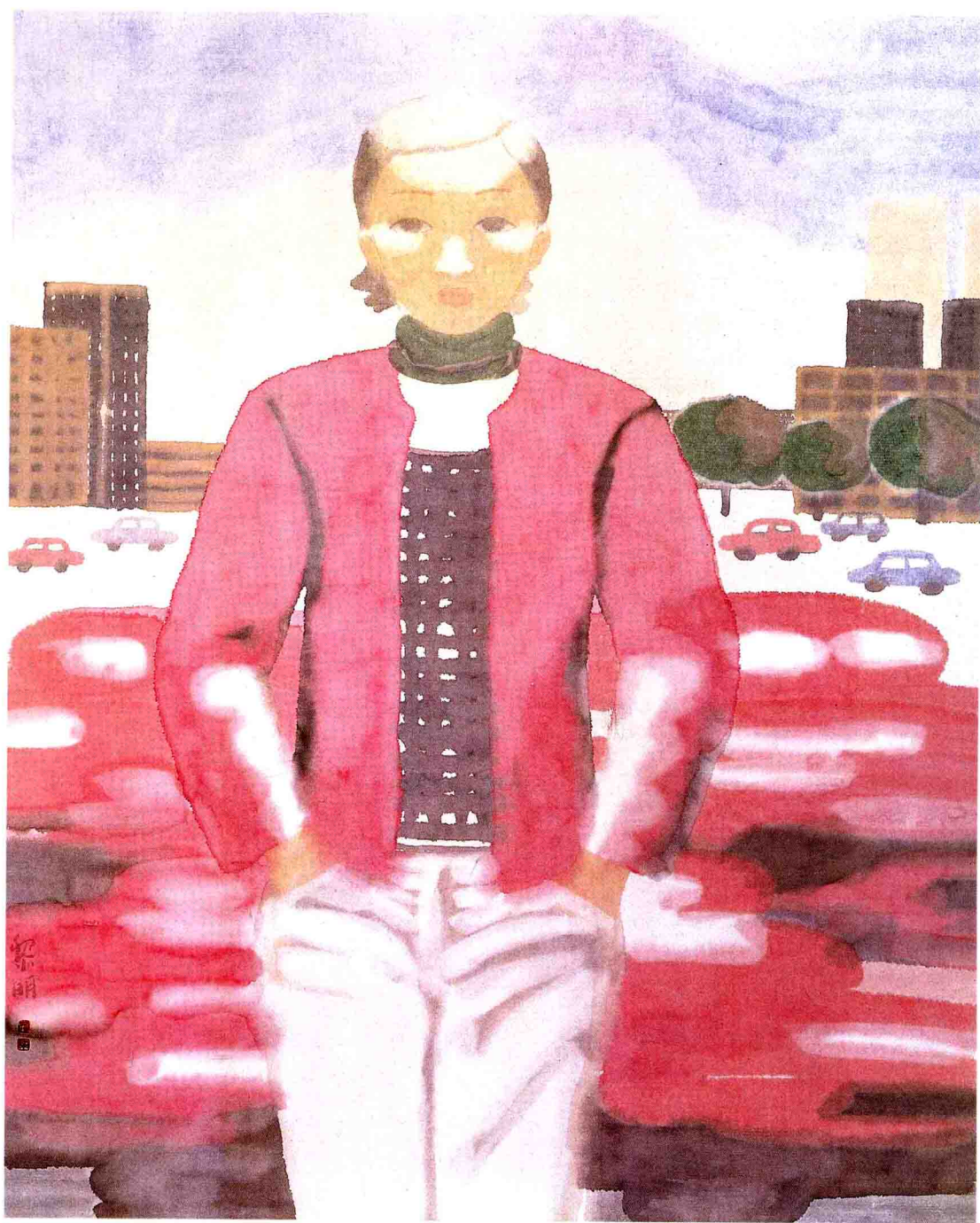
設色紙本
69 × 49 cm
2008

午餐
設色紙本
69 × 49 cm
2007

多雲

設色紙本
69 × 49 cm
2008