

光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

王 惠 / 著

回归传统进程中的 当代中国画创作研究

A STUDY OF CONTEMPORARY CHINESE
PAINTINGS DURING THE COURSE OF
RETRIEVING THE TRADITION

光明日报出版社

光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

王 惠 / 著

回归传统进程中的 当代中国画创作研究

A STUDY OF CONTEMPORARY CHINESE
PAINTINGS DURING THE COURSE OF
RETRIEVING THE TRADITION

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

回归传统进程中的当代中国画创作研究 / 王惠著.

——北京: 光明日报出版社, 2012. 3

(光明学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5112 - 2172 - 8

I. ①回… II. ①王… III. ①中国画 - 绘画评论 - 中

国 - 现代 IV. ①J212. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 028493 号

回归传统进程中的当代中国画创作研究

著 者: 王 惠

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 孙献涛

责任编辑: 朱 宁 赵博雅

责任校对: 傅泉泽

封面设计: 小宝工作室

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078241 (咨询), 67078945 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn zhaoboya@gmw.cn

法律顾问: 北京市洪范广住律师事务所徐波律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 690 × 975 1/16

字 数: 200 千字

印 张: 13.25

版 次: 2012 年 3 月第 1 版

印 次: 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 2172 - 8

定 价: 32.00 元

版权所有 翻印必究

作者简介

王惠，女，字子兰，1975年8月出生，原名王卉。甘肃省陇南市第三届政协常委，甘肃省陇南师范高等专科学校美术系副教授，甘肃省美术家协会会员，甘肃省作家协会会员。长期从事高校美术教学、中国画创作、中国绘画史研究、美术评论及文学创作。专著《清气和诗醉墨痕——刘知白泼墨大写意山水艺术研究》由光明日报出版社于2011年5月出版。

前 言

当代中国画坛正处于东西方文化冲撞之后的复苏时期。当上个世纪势不可挡的东渐西风进入国门之际，业内人士对其的反应不尽相同：有人将一些西方现代艺术手法不假思索地引入笔下，有人对其则是义正词严的谴责与不由分说的排斥，还有人处于犹豫的观望。大家的不同态度曾令当年的中国画坛显出一副前所未有的热闹与不可遏制的混乱。当时日渐去、尘埃落定之后，中国本土艺术在外来艺术的冲击面前，逐渐由被动的抵触慢慢变成了主动的融入与撷取，当时引起诸多争议的西方绘画理念，或者在创作实践的过程中逐渐被画家们摒弃和遗忘，或者被画家们所认识、接受，并慢慢将其有选择性地融入自己的绘画。可以说，中国画在经历了一场这样的冲击之后，它造成的混乱和随之而来的深刻反思，事实上正是中国画审视自我以求发展的良药。当然，在这个过程中，有很多画家始终恪守自己的艺术理念，从未随着外因的变化而散乱心神；更多的画家在看过了花落花开、潮起潮落之后，比较自觉地转向对传统的瞩目与思索，于是21世纪初，画界内自然而然地出现了“正本清源”的回归传统之风，中国画的创作渐渐地朝着传统方向回归。对西方写实观念的接受和对中国笔墨精神的承续，已经成为当代中国画不可或缺的两个方面，借鉴西方写实观念以求创新国画的“引西润中”之法与精研传统中国古典绘画以求突破古法的“借古开新”之法，已经成为了当代中国画创作领域比较常见的信息，这种信息在山水、人物、花鸟诸领域一样明显。我们看到，中国当代绘画已由二三十年前观念纷杂、手法翻新、信息交错的近无序状态逐渐进入了近年的有序状态，这种有序状态的形成正是随着画家们对传统文化和传统艺术理念、传统审美观念的认识不断深化而渐进的。

本书旨在通过对当代中国画坛部分画家创作状态及作品的研读与分析，去发现中国传统绘画的观念和手法在当代的继承与发展现状，并以中国文化、中国艺术中“道”的观念为切入点，通过与部分美术史论家、画家的对话，去探寻中国绘画之“道”，藉以解析当代中国画人对于传统绘画精神的理解与对其的继承、发扬情况。本书中所选择的画家既有国家画院与地方画院的

职业画家，也有各级文化组织中的绘画创作人员和美术院校的教授，还有学富五车的学者型画家和深藏于市的民间画家；在地域的选择上，既有京津沪等大都市的画家和苏、浙、皖等地的江南画家，也有川、贵、粤等地的画家与陕、甘、豫、冀等北方画家与东北画家，力求全方位、深层次地研究中国当代绘画现状。

艺术是陶冶人心的花园，凡是在这个领域倾心耕耘的艺术家，都应该得到人们的尊重。在饱含了艺术家心血的作品面前，我们不妨保持一些善意的平和与相对的宽容，让我们的心灵最大限度地接受艺术的滋养和照耀。所以笔者在研究和评价画家作品及绘画状态之际，不忘保持心灵与眼睛的纯净，摒除可能产生的各种偏见，力争最大限度地呈现出研究者的客观态度，发掘出当代中国画创作的真正意义及其价值。

当然，当代中国画界创作人员之多、艺术语言之丰富，实为史所未有。本书无论从画家的选择、对画家创作现状的研究及对其作品的解读皆有挂一漏万之憾。述论难尽之处，犹望读者见谅。

内容简介

中国当代绘画已由二三十年前观念纷杂、手法翻新、信息交错的类无序状态逐渐进入了近年的有序状态，这种有序状态的形成正是随着画家们对传统文化和传统艺术理念、传统审美观念的认识不断深化而渐进的。

本书第一部分通过对当代中国画坛部分画家作品的研读与分析，梳理当代中国画人对于传统绘画观念和手法的继承与发展情况；第二部分以中国文化、中国艺术中“道”的观念为切入点，通过与部分美术史论家、画家的对话，去探寻中国绘画之“道”，并以此来观照当代中国画的现状。

CONTENTS 目 录

第一部分 当代中国画家创作个案研究

山水篇

- 睿智的回归——龙瑞山水画 / 3
- 融书入画背景下山水图式的探索——王镛山水画 / 5
- 传统山水语汇的拓展——于志学冰雪山水 / 8
- 文心与人格的协奏——程大利山水画 / 11
- 传统笔墨语言的风格化演绎——范扬山水画 / 14
- 笔墨及气韵的新解——张志民山水画 / 19
- 南宗山水的清境搜求——朱道平山水画 / 21
- 文人特质与画家精神的渗透——许宏泉其人其画其文其性 / 23
- 传统语汇下的谨慎求新——张建京山水画 / 25
- 家园题材的诗意演绎——杜应强的榕树题材 / 27
- 家学滋养的传统品性——牧牛人泼墨山水 / 29
- 书诗融共的古典画境——石痕山水画 / 31
- 山水雅意的生活化——徐光聚山水 / 35

人物篇

- “引西润中”之法与人物画新写形理念的确立
——吴山明水墨人物画 / 38
- 写意精神的笔墨化——李世南写意人物画 / 43
- 以形写神与写意精神的融合——何家英人物画 / 47

应物象形与随类赋彩新解——田黎明人物画 / 50

现实主义题材与笔墨境界的融合

——从袁昕摄影作品看袁武的艺术状态 / 52

抱朴守真话韩羽 / 54

文人画风格的传承——刘二刚人物画 / 56

写意精神的唯美展示——杨春华人物画 / 58

人世情怀的笔墨迹化——梁占岩人物画 / 60

笔墨语言的另类回归——崔进人物画 / 64

形意和谐的执着追求——刘永杰人物画 / 70

彩墨幽径——王森田人物画 / 72

形象与笔墨的诗意追寻——田瑞龙人物画 / 74

花鸟篇

清新典雅的传统风尚——喻继高工笔花鸟画 / 77

徐笔淡墨显文心——霍春阳花鸟画 / 81

古典花鸟画程式与现代构成意识的融合——何水法花鸟画 / 85

传统审美视角下形式语言的革变——张桂铭花鸟画 / 88

视觉张力与笔墨内涵的谐和——张立辰花鸟画 / 91

儒家风尚的笔墨彰示——张之光绘画 / 93

恪守与超越——江文湛花鸟画 / 95

动静结合的笔墨之美——贾浩义绘画 / 98

仪态万方的文人风度——萧平绘画 / 101

水墨笔意的探求——张公者画荷 / 105

传统工笔语言的魅力——喻慧工笔花鸟扇面 / 108

清荷意气 山水精神——黎柱成花鸟画 / 111

学者书画的特殊品性——刘墨书画 / 114

第二部分 当代中国画家“画道”访谈录

美术史论家周积寅 / 119

美术史论家梅墨生 / 122

文艺理论家柯文辉 / 125

美术理论家付京生	/ 130
山水画家程大利	/ 136
山水画家于志学	/ 142
山水画家范扬	/ 147
画家许宏泉	/ 151
人物画家吴山明	/ 156
人物画家李世南	/ 158
人物画家杨春华	/ 165
人物画家梁占岩	/ 167
人物画家崔进	/ 173
花鸟画家何水法	/ 176
花鸟画家张立辰	/ 178
花鸟画家张之光	/ 184
学者、画家刘墨	/ 193

后记

第一部分

当代中国画家创作个案研究

山水篇

睿智的回归

——龙瑞山水画

画家简介：

龙瑞，笔名大龙、蜀人，四川成都人，山水画家。现为全国政协委员、中国国家画院名誉院长、国家一级美术师、中国美术家协会中国画艺术委员会副主任、文化部高级职称评委会美术组主任、国家有突出贡献中青年专家。

在世纪之交的中国画坛上，在中国传统绘画与西方艺术思潮不可避免的交汇中，中国画坛呈现出了创作多元化的现象，画家们对传统艺术的态度也可谓五花八门。有人抛弃传统绘画手法而致力于“创新”，有人在古法与西风之间徘徊不定，有人抱定古人之训、对当下的纷杂状况嗤之以鼻……在这种情形下，身为中国画院（中国国家画院的前身）院长的龙瑞提出了“正本清源”的艺术主张，为很多身陷迷茫中的中国画家指明了方向。

龙瑞本身是一位颇具实力的山水画家，他1946年8月出生于四川成都，1966年毕业于北京工艺美术学校，之后从事工艺美术设计10余年。1979年考入中央美术学院中国画系山水画研究生班，毕业后于中国美术家协会工作，1985年调中国画研究院为专职画家。在长期的艺术实践中，他对于国画传统有了比较深刻的认识，而对当下中国画发展方向的思考也超出许多当代画家的眼界；深层的思考和深重的使命感，使龙瑞意识到，当下中国画界的首要任务是在传统绘画精神不变的前提下，在中国画的形式和语言上有所创新。

作为当时中国画研究院的院长，龙瑞的艺术倾向和学术兴趣，对当时的画界和这个时代的艺术动向所产生的导向作用无疑是巨大的。在艺术新思潮此起彼伏的20世纪80年代，龙瑞当然也不可避免地接触到国内最前沿的艺术信息和艺术潮流，感受到现代艺术思潮对中华传统文化的冲击，他也曾经

用极大的激情投入对现代艺术的研究，尝试过用某些新的手段重新演绎国画。庆幸的是他没有随着横扫而来的现代之风迷失自己的艺术方向，在一段时期的探索之中，他突然意识到，在博大精深的中国画传统面前，在对“传统”二字甚至还没有完全懂得的时候，当时对于传统的所谓“改造”或“突破”，显得无比幼稚和盲目。

在对艺术的现代性和传统问题的把握上，龙瑞是冷静而审慎的。当他的实验性水墨在现代国画界刚刚声名鹊起之际，他却毅然决然从创新派的阵营中撤离出来，开始了向传统、向中华文化正脉的回归。在观照了中国山水画的千年传统、将历代大师的艺术通读过后，龙瑞真正认识到了传统画学的精深微妙，决然走向传统，目光停留在了近代的黄宾虹身上。黄氏艺术文气勃郁，尤以其重笔墨、重意蕴的精神意味极大地彰显了国画的文化特质。龙瑞选择了黄氏艺术作为走入传统的切入点，逐渐进入了中国传统绘画的妙境。

龙瑞的回归对于挽救当时中国画创作的混乱状况显然是有影响力的。虽然在每一个时代都有一些隐于民间的艺术家始终恪守着中国绘画的精神和语言，但中国社会的绘画主流在世纪交接之际呈现出一种混乱与无序的状态，各种画学思想纷纷充斥画坛，各种流派之间互不相让。龙瑞提倡回归传统，提倡正本清源，对于梳理当时中国画创作的无序状态起到了重要的作用，以其在画界的影响力和号召力对当时中国画坛的混乱状况起到了力挽狂澜的作用。在这期间，龙瑞难得地保持了头脑的清醒，对传统与现代的碰撞、对传承与创新的选择、对探索性艺术潮流的出现，都表现出了一种宽厚兼容而明确果决的态度。对于当代中国画的动向，龙瑞有着深入的了解和清醒的把握，他以自己的艺术为语言，明确地宣示了对传统的态度。而接下来中国画坛上对其艺术指向的认可和跟风，也证明了其艺术态度对于当代中国画创作方向影响力的深远。

作为一位山水画家，龙瑞以严格的文化品格来要求自己。对于中国山水画传统，他保留着一份真诚的敬畏之心，在古人的画作前常常以小学生自比，并对传统的山水技法做了相当广泛的研究。除了前贤之法和诗文书法的营养，龙瑞也着“外师造化、中得心源”的创作规范，有意识地去山川河岳中体悟造化之灵，使自己的学养、胸次与自然丘壑融通神会。这使得他的艺术一方面扎根于传统文化的深厚土壤，另一方面又具有现世生活的亲切气息。

由对李家山水之风的喜爱到对黄氏山水之法的痴迷，是龙瑞艺术道路上风格选择的必然，也是其艺术思想的飞跃。李家山水以形统神、以象率笔的

绘画理念和其重写实、重造型、重画面的视觉效果等特点，正如佛教之北宗一样是一个渐修的过程；黄家山水则有着些许“顿悟”的因素在内。龙瑞的个性和气质决定了他对黄派山水的领悟能力和学习基础，一经进入黄氏艺术，便如鱼得水，使自己的艺术找到了深汲传统和发现自我的双重途径。经过了对李家山水中自然造化的深层解读和对黄家山水笔墨之趣的会心领悟，他逐渐找到了属于自己的艺术语言。他的画面上，既有山重水复的大山大水，也有清清爽爽的山区小景，然不论画幅大小，都具有一种浑朴厚重的大气象。叠石为山、峰头差互的布局安排；一波三折、富于力度的短线运用；积宿交错、苍厚空明的墨韵经营；赫青相映，冷暖并置的色彩处理，共同构成了龙瑞山水雄奇深邃的画境和独特的语言体系。

对于画面意境的营造是龙瑞艺术中最为引人注目的一点。他既有南人的韵致，也有北人的豪放，在山水的创作中，他始终追求画面的气脉贯通和内力磅礴，力求在浑厚的笔墨底蕴中透出儒雅的文化气息，使自己的作品具有一种“反虚入浑、积健为雄”的雄浑之美。

融书入画背景下山水图式的探索

——王镛山水画

画家简介：

王镛，别署凸斋、鼎楼主人等。山水画家，书法篆刻家。一九四八年三月生于北京，山西太原人。一九七九年考取中央美术学院中国画系李可染、梁树年教授研究生，一九八一年在研究生毕业展中获叶浅予奖金一等奖并留校执教。现任中央美术学院教授、博士生导师，文化部优秀专家，文化部全国美术专业高级职称评审委员会委员，中国书法院院长，国际书法家协会副主席。中国美术家协会会员、东方美术交流学会副理事长。

王镛是当今画坛上非常少见的书画印并重的学者型艺术家。他在绘画、书法和篆刻三方面皆有成就。仅其在山水领域的成就，足以在当代中国画界引起关注；而他的绘画艺术，与他的书法篆刻有着密切的关系。

王镛，生于1948年，自幼喜欢书画篆刻，自学不辍。文革时期，他曾插队内蒙六年，劳作之余，始终未曾放下书画；及到恢复高考，1979年，以同等学力考取中央美术学院李可染先生研究生，攻山水画和书法篆刻。在美院学习期间，王镛还得到了梁树年、叶浅予、孙克纲诸先生的指点。及至今日，李家山水的满构图法，元气淋漓、真力弥漫的笔墨韵味在王镛的山水中还能找到某种印迹。而书法篆刻方面的造诣，更使他的山水画创作呈现出了别具一格的艺术意味。

书画材料的相近与书画审美意味的相通，使书法与绘画产生了割扯不断的关系。东汉蔡邕《书论》中云：“书者，散也。欲书先散怀抱，任情恣性，然后书之。”南朝宗炳在《画山水序》中提出“澄怀味象”、“澄怀观道”的命题，与蔡邕的理论达成了无间的契合，千年来成为指导文人们书画创作的心理条件。王镛深谙其道。他对书画中点线、笔墨的独到运用，又使二者有了更加密切的内在联系。因其相通，王镛在山水画领域有了独到的优势和深厚的底蕴。他在书法篆刻中找到了自己的绘画语言，而对书法篆刻的领悟和突破又成全了他在绘画上的顿悟，从而在山水创作中左右逢源、出手不凡。然绘画与书法篆刻毕竟有别，绘画的视觉性和形象性终究是其重要特点。山水画离不开山川河岳的形态面貌，以及围绕着对自然物象的表达而产生的种种手段，因而在表现手法上比书法篆刻更为复杂和丰富。王镛对此深有体会，并致力求进，颇有所得。

勤奋与才情是艺术道路上成功的两个必要因素。在近五十年的艺术创作实践中，王镛上穷千年古法，下及近世名手，对山水之法做了深入的了解和系统的研究，根据自身的气质有选择地学习前法，并从书法篆刻中汲取营养，形成了自己独特的画风。

王镛作山水大小兼能，小品多趣，大幅重势。他更喜作大幅，尺寸往往大于四尺整纸。凡作山水者皆知大幅作品较之小品更难，它要求画家不但要胸有丘壑，对画面也要有相当高的驾驭能力，构图的安排、笔墨的处理、意蕴的抒发都比小幅作品增加了难度。王镛善画大画，他的画面气势宏大、气韵贯通，显示了画家的胸襟气度和艺术水平。

饱满的布局和繁密的点线昭示了王镛山水对传统图式的刷新。点和线是

他山水画中最重要的造型手段。雄厚的书法篆刻功底，使他的线条充满浓厚的书法性和圆转的金石意味，其线或强健浑厚、一波三折；或清羸高古、曼妙无极。它们连绵交错，参差有致，以奇妙的方式交织出了苍茫深远的画境。形态各异的墨点是线条的主旋律中不可或缺的鼓点。它们浓淡有法、聚散有致，遍布在线条差互的丘壑之间，或为苍苔、或为树叶、或为小石、或为野草，疾若奔雷、浩若繁星，与线条共同缔造了笔情墨韵的交响。在他的画面上，点线的灵动与整体的浑朴极为和谐，每一组点线条都充满着生命力，其拙朴、凝练中反映出的自然内美的律动，大大丰富了绘画语言的可读性。

气势绵延的画面结构与浑朴清透的意境是王镛山水画的特点。穿过古人对自然的观照，他领悟到造化之中更为深沉精微之处，并以自己的手法加以表达。他不满足于传统山水中对构图和笔墨的惨淡经营以及对物象的客观写照，大胆地突破前法，使笔情墨趣的抒发和书法意味的挥洒成为其山水画中引人注目的亮点。

对传统山水绘画语言的改造与重组，表现在王镛的笔墨程式上。程式是风格的基础，在王镛的画面中，惯于使用有个性的语言符号，随意取其一角都可以让人一眼认出，已经达到了高度的程式化和风格化。貌似简单的笔墨语言，非常耐得住推敲和解读，包藏了深刻的学术内涵，透露出画家内心的深层感悟。他的山水画创作，不再是画家画惨淡经营的悉心制作，亦不是文人画逸笔草草的墨戏传统，他以自己独特的笔墨程式与艺术语言，使山水画的精神意蕴得到进一步的彰显，从而在当今画坛具有着相当的影响力。

对于王镛的山水语言，业内既有人士大力赞赏，认为他繁密的线条组织将中国山水画的语言向前推进了一步；也有人认为其线条形式过于雕琢从而失却了传统山水的空灵自然之美。面对众多的看法，王镛一笑置之。作为山水画家的王镛，他的书法和篆刻的创作都是围绕着他的绘画来进行的，其篆刻厚重浑朴、充满蓬勃的内美和萧散的古意；其书法大气磅礴，注重整体的气势与内在的韵律，整体的和谐与局部的变化相得益彰，给书法赋予了视觉感和绘画性。王镛书法篆刻的风格从另一个侧面辅证了其山水语言求变的内在功力。