

中国画

CHINESE PAINTING 66

段秀苍(河北) 文化变革的时代 200×200cm 1994

48.3741
113

目录 中国画1995年第1期(总第66期)

主编 文关旺
本期执行编辑 王志纯
本期装帧设计 谭晓世
本刊专职摄影 刘含真
编辑者 北京画院(中国画)编辑部
地址 北京地安门雨儿胡同13号
邮政编码 100009
电话 4035322 4040179
出版者 荣宝斋
制版印刷 北京百花彩印有限公司
开本 889×1194 mm /16 印张5
国内发行 新华书店北京发行所
国外发行 中国国际图书贸易总公司
出版日期 1995年1月

第八届全国美展专辑

- 4 第八届全国美展评委访谈录 本刊记者
15 创新与渐变——八届全国美展中国画观后 邵大箴
画家研究
18 慷慨放歌——王盛烈与关东画风 李 松
29 写实人物画功不可没——从王盛烈画展说开去 邵大箴
32 梦系驼铃——彭蠡的丝路风情画 程 征
49 金奖之后——邢庆仁近作评析 王志纯
47 韦江帆的画 华 夏

创作谈

- 34 创作随感 彭 蠡

画家评介

- 45 心灵向大自然迁移——评张玉国新作 孙美兰
62 石仁勇的画梅艺术 左庄伟
61 寓庄严于朴素 路 心

理论探讨

- 63 中国画在世纪末的选择 邓福星
64 非“笔墨中心”水墨、彩墨画的现状考察 陈孝信

技法研究

- 68 中国传统石色与现代石色 蒋采苹

画史新探

- 70 扬州画家袁江、袁耀和山西盐商 聂崇正

美术交流

- 72 日本的文人画 刘晓路
76 关于当代日本画 陶 勤

学术动态

- 78 动态·焦点 1994.7—9

中国画作品

第八届全国美展优秀作品选:

王晋元 段秀苍 王颖生 张 望 安 林 张道兴 赵 奇
石景昭 袁 武 李 峰 吴绪经 王野翔 唐允明 李明伟
李 明 卢禹舜 周宝君 彭培泉 蔡 超 朱宇南 贺荣敏
共计21幅

王盛烈作品18幅

彭 蠡作品17幅

邢庆仁作品13幅

韦江帆3幅 石仁勇5幅 张玉国6幅 李 冬4幅

张 浩 燕柳林 李孝萱 王天德 石 果 仇德树

刘子建 杨志麟 吴国权 陈心懋各1幅

古代作品: 袁 耀2幅

近代日本画作品4幅

(京)新登字019号

ISBN 7-5003-0264-9/J·265

定价18元

A Special Column on the Eighth National Art Exhibition

- 4 Interviews with the Appraisal Committee of the Eighth National Art Exhibition by staff reporter
15 Creation and Change--Notes After Viewing the Chinese Painting Exhibited at the Eighth National Art Exhibition by Shao Dazhen

Study of Painters

- 18 Singing Aloud--Wang Shenglie and Guandong Painting Style by Li Song
29 Undeniable Merits of Realistic Figure Painting--Thoughts over Wang Shenglie Painting Exhibition by Shao Dazhen
32 Dreaming of Camel Bells--On Peng Li's Paintings Reflecting the Landscape and Folk Customs of the Silk Road by Cheng Zheng
49 After the Award of a Gold Medal--Evaluation of Xing Qingren's Recent Works by Wang Zhichun
47 Wei Jiangfan's Paintings by Hua Xia

Creation Jotting

- 34 Some Random Thoughts with Creation by Peng Li

Appraisal of Painters

- 45 The Soul is Drifting Towards the Nature--On Zhang Yuguo's New Works by Sun Meilan
62 Shi Renyong's Art of Painting Plums by Zuo Zhuangwei
61 Conceiving Solemnity in Simplicity--On Li Dong's Works by Lu Xin
63 The Choices Facing Chinese Painting Towards the End of the Century by Deng Fuxing
64 A Survey on the Current Situation of the "Brush-and-Ink Non-Central" Water Ink and Color Ink Painting by Chen Xiaoxin

Study of Techniques

- 68 Traditional Chinese Mineral Colors and Modern Mineral Colors by Jiang Caiping

New Approaches of Painting History

- 70 Yuan Jiang and Yuan Yao, Yangzhou Painters, and their relations with Shanxi Salt Merchants by Nie Chongzheng

Artistic Exchanges

- 72 Japan's Scholar Painting by Liu Xiaolu
76 About Contemporary Japanese Painting by Tao Qin

Academic Trends

- 78 Trends and Focus, July-October 1994

Works of Chinese Painting

Excellent works from the Eighth National Art Exhibition by Wang Jinyuan, Duan Xiucang, Wang Yingsheng, Zhang Wang, An Lin, Zhang Daoxing, Zhao Qi, Shi Jingzhao, Yuan Wu, Li Feng, Wu Xujing, Wang Yexiang, Tang Yunming, Li Mingwei, Li Ming, Lu Yushun, Zhou Baojun, Peng Peiquan, Cai Chao, Zhu Yunan, and He Rongmin. 21 works in total.

18 works by Wang Shenglie, 17 works by Peng Li, 13 works by Xing Qingren, 3 works by Wei Jiangfan, 5 works by Shi Renyong, 6 works by Zhang Yuguo, 4 works by Li Dong, 1 work by Zhang Hao, Yan Liulin, Li Xiaoxuan, Wang Tiande, Shi Guo, Qiu Deshu, Liu Zijian, Yang Zhilin, Wu Guoquan, and Chen Xinmao Respectively

Ancient works: 2 works by Yuan Yao

4 works from Japanese Painting

Chief Editor: Wen Guanwang
Executive Editor: Wang Zhichun
Graphic Designer: Tan Xiaoshi
Photographer: Liu Hanzhen
Compiler: Chinese Painting Editorial Department, Beijing Art Academy
Address: 13 Yu'er Hutong, Di'anmen, Beijing, China
Postal Code: 100009
Telephone: 4035322, 4040179
Published by Rong Bao Zhai
Plates Prepared and Printed by Beijing Baihua Color Printing Co., Ltd.
Size: 889 x 1194 mm/16, 5 Sheets
Domestic Distributor: Beijing Distribution Agency, Xinhua Book Store
Overseas Distributor: China International Book Trading Corporation
Date of Publication: January 1995

第八届全国美展评委访谈录

本刊记者

1994年11月15—17日,正值第八届全国美展优秀作品展览评选、评奖之际,本刊记者采取个别访谈的形式,多次走访了中国画组的各位评委。评委们就这次参展、获奖作品及评选活动,谈了各自的感受、想法、评价、建议等,涉及到当代中国画的现状及发展过程中的一些重要问题。现将与每位评委的谈话录音,分别整理成文,供广大读者参考。由于篇幅限制,本文不仅删节了记者的提问及与评委的相互探讨,对各位评委的谈话内容也进行了适当的压缩。

刘勃舒(中国画研究院院长、第八届全国美展评委
会中国画组召集人)

这次中国画组的评选工作,第一天首先是从全国各地送来的231件作品中,评选出165件参加第八届全国美展优秀作品展览。第二天进行调整,再从选出的165件作品中,分别选拔42件金、银、铜牌奖(原定金奖3件,银奖10件,铜奖29件)。最后一天,总评委综合评选时,发生了激烈的争论,结果取消了金、银、铜奖的区别,评出的42件统称为得奖作品。这种情况,应该说不是很正常的,是不应该发生的,但实际上发生了,而且很难堪。这暴露了一个问题:两种观点在过去几年里缺乏相互沟通和交流,我觉得双方似乎都缺乏学习,都有些简单化,都缺乏一种历史的眼光。对于分歧意见,应该采取和善的态度来解决。由此我也想到,今后的全国美展再评金、银、铜奖是很难的,尤其在专业面广、流派众多的今天,东方与西方、传统与现代、人物、山水、花鸟等各个方面,都用一个统一的标准来衡量,难免简单化。只分优秀作品或得奖作品,在这个过渡时期倒可能是比较恰当的处理办法。这次评委班子的结构,主体是中老年,大部分是些做领导工作的,年轻人太少了,我认为近年来涌现出的在群众中很有影响的一些优秀中青年画家、评论家,应该吸收进来。在组织评选上,也应该采取新的方式,这次国画组有很多作品第一眼看就很差,我估计恐怕是通过关系照顾上来的,假如美协在经费上允许,应该集中人力到下面去挖掘,组织上应该再细致一些。所以,这次展览既反映当代水平,又不能完全代表当代水平,可能有些优秀作品被遗漏。

现在评出的得奖作品,我个人并不完全喜欢,因为每位评委评画的标准不同,经验也不同,这次评奖缺乏交流、议论,学术空气很淡,完全是靠评委个人的直觉,最终按票数多少来决定。评选的场地很拥挤,组织工作也不像前几届那样有条理,很多作品来不及仔细看。如果作品布置在一个恰当的空间里,评委之间可以充分交流,仔细琢磨、研究,有些好作品也许会显露出来。

改革开放后,社会的各个方面发生了巨大变化,美协的作用、地位等也在悄悄地发生着变化。近几年各种专题的全国性

美展频频举行,许多因素在削弱着全国性大展的影响。过去我们把全国性美展看得非常神圣,现在情况就不同了,美协举办展览的份量一届比一届弱,这次很多有成就的作者未能参加是很遗憾的。展出的作品,多数缺乏深刻的内涵,许多作品画得很大,但并不感人。现在很少有艺术家能够静下心来研究怎样反映时代,怎样解决题材更深入、内涵更深刻等问题。评委们普遍反应制作性太强。当然,我们并不反对艺术需要制作,题材的挖掘、感情的表现、形象的塑造、语言的丰富、个人风格等等各方面的因素都需要发展,这些方面搞起来比较费劲,所以必然就倾向于制作,很多作品是靠手法上的制作来取胜的。

艺术是一种非常复杂的现象,本来就有许多流派的区别、年龄层次的差异、欣赏习惯的不同。一次展览评完后,不可能那么权威。今后我们要探讨怎样适合时代的特点,通过什么办法能把各个流派的真正优秀的作品集中起来,这是一个非常重要的课题。

吴冠中(中央工艺美术学院教授、中国美术家协会
常务理事)

对这次展览的中国画,我还是愿意先谈缺点,现在报刊上的评论、新闻都是说好的,都是空话。艺术现象很复杂,好的东西自然会有人认识,现在的情况是不好的东西太多了,应该展开批评。关于这个展览,我第一感觉是制作性太强,许多画都是做出来的,不是自然流露的。为了在展览中突出,画面都很大,当然不是说大的不好,为大而大就会比较空。我们现在不强调题材决定论,但画家们在题材、主旋律等方面考虑的还是太多,作品显得做作,不是真情流露。境界的高低不是由题材的大小来决定的,在平常的题材中也能挖掘出很有感情的东西,可惜这样的作品太少了。

不可否认,中国画的表现能力比较弱,中国传统绘画中有很好的境界、格调、意境,这是我们的优点,但表现力比较弱是我们的缺陷。李公麟的线、米芾的点是我们的特长,但光靠这些东西来发展中国画是远远不够的,这些只是绘画领域中很窄的一面,当代绘画中的线、面、点、色彩、空间等各种因素及表现能力等各种手段非常多,而我们传统的东西却比较少,无论南派北派、工笔写意,加起来所有的手法都还有局限性。单纯学中国画,往往好像是一个作坊里出来的,就那么几种套路。

西方文艺复兴之后,绘画表现能力的发展远远超过了我们,各种表现手法非常多,而且注重面对对象的直感,不是根据程式来画的,而我们是程式的东西比较多,经过反复提炼才达到了一个高境界。但从艺术发展方面来讲,程式的意义就不大了,当代中国画的发展,面临着怎样冲破程式,既保留好东西又向前发展。我感到我们吸收西方现代的东西还是远远不够的。现

第八届全国美展优秀作品选

王颖生(河南) 苦咖啡 165×143cm 1994

张 望
(山东)
麦子
168×174cm
1994

下左:
安 林
(广东)
丽人行
195×173cm
1994

下右:
张道兴
(解放军)
儿子
173×160cm
1994

赵奇(辽宁) 京张铁路：詹天佑和修筑它的人们 二六五×一八九厘米 一九九四

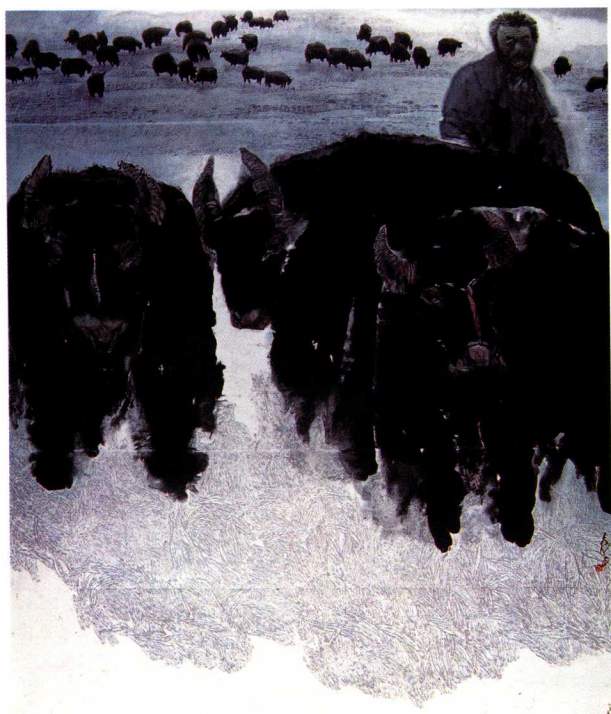

石景昭
(陕西)
秋熟
134×130cm
1994

下左:
袁武
(北京)
没有风的春天
220×190cm
1994

下右:
李峰
(湖北)
心原
180×180cm
1994

吴绪经
(四川)
青年时代1919.5
182×182cm
1994

王野翔
(江苏)
霜叶红于二月花
128×140cm
1994

唐允明(四川) 红岭 290×181cm 1994

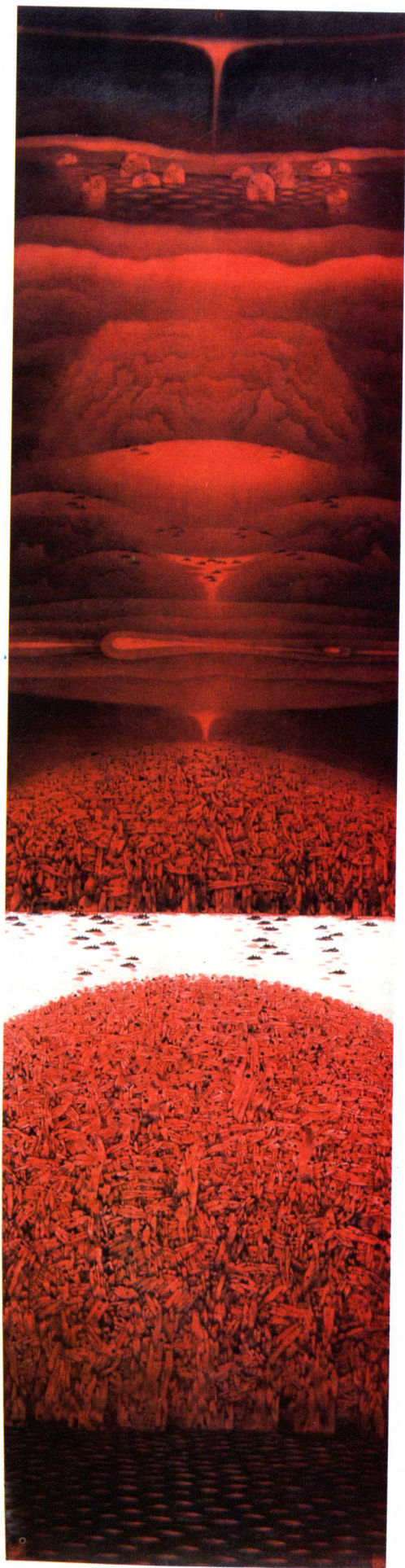

上: 李明伟(广西) 秋月 140×157cm 1994

下: 李明(河南) 太行浩气 190×139cm 1994

右: 卢禹舜(黑龙江) 神净八荒 二七二×七二厘米 一九九四

周宝君
(辽宁)
乡情
134×180cm
1994

彭培泉
(北京)
天之涯海之角
117×115cm
1994

在许多年轻人也学点素描、西画，但那种学只是皮毛的，是初步的，还没有真正深入西方造型艺术的堂奥。所以，专门搞中国画的人，对西方视觉艺术的理解是远远不够的，往往吸收不到真正的好东西来与自己结合。我看中国画的发展还要两条腿走路，既要掌握自己传统的，又必须掌握西方的，这样才能创造出真正好的作品。这并不是说把西洋的东西拿来就叫做现代化了，但不可否认，我们的民族艺术要现代化，必须吸收西洋的东西，不止西洋，东洋、南洋、北洋都可以，最终还是发展我们自己的东西。

这次参展的作品，客观地说，油画的实力比国画强，目前中国画的发展问题比较大，我的看法是不要分国画系和油画系，关于这一点，林风眠的观点是正确的，他在杭州艺专搞一个绘画系，主张东西方艺术都要学。

我以前写过一篇文章——《笔墨等于零》，意思是说，脱离了具体画面，笔墨就等于零。笔墨只是手段，它得服从画面需要，有人说笔墨是中国画的生命，这是颠倒本末的。画面效果好，不管你用什么样的笔墨，都是好的。我的意思是说，每张画的创造要根据不同的需要用不同的方法来创造新的笔墨，不是用一个程式化的东西来套自己的画面。有的画家面比较窄，但他精而又精，比如潘天寿，他是完全传统的，他的笔墨很老到。黄宾虹的笔墨也很好，苍茫浑厚，这些作为画家个人的一种风格是很好的，但从艺术发展的角度讲，那就远远不够了。毕加索就不一样，他各个方面都尝试，造型艺术的各个领域、各种造型手法，他都掌握了。中国画的发展就缺少这样的东西，只在一点上精益求精，不能适应当代中国画的发展。

姚有多(中央美术学院国画系主任、中国美协中国画艺委会常务副主任)

总体感觉，这次参展的作品水平比较整齐。以前发达地区与落后地区的差距很大，现在看来，差距逐渐缩小了，甚至一些画家较集中的地区，这次反而没有太多突出的作品，比如说北京、上海本来力量是很强的，但选上来的作品水平并不高，获奖的尤其少。这次展览中，能给人深刻印象、很有份量、品位较高、思想性和艺术性都比较完美的作品，几乎没有。这一方面说明各地水平都有所提高，另一方面说明这几年还没有出现力作。目前中国画界似乎处在一种调整、思索的阶段，前几年吸收西方的东西较频繁，很多画家尝试了一些新办法、新路子，比较飘，现在画家们倒是沉下来了，基本上认识到中国画的现代化不能跟着西方现代派走，可以吸收它，但我们还是要走自己的路。只是在近两年来，才达到这样一个共识，但在实践上还没跟上去，还处在探索阶段，仅仅是个开始。

这次评选的标准随着作品整体水平的提高也有所变化，既要求艺术形式上的完美，还要求作品内涵方面的深度。所谓内涵，并不仅仅指题材，按传统的词来说，是指“意境”、“境界”。无论人物、山水、花鸟，都有境界、意味的问题。境界的深度反映了画家的艺术观念、修养的深度、对艺术见解的深度，也直接影响到作品的水平。

评选过程中有很多意见分歧，主要还是不同艺术形式的标准的分歧。综合评议时，不同专业的评委集中来决定某一画种金奖的命运，当时意见尖锐对立，争论不休。搞油画的评委往往用油画的标准来要求中国画，对水墨画、民族特点强的作品，他们往往看不惯，而对接近西画思维的一些构成性的作品，他们就很喜欢。我建议，今后的全国美展应该有些改革，不要再搞综合性的全国美展，可以搞单项的分专业的全国美展。五年期间，每年搞一个画种。这样也不容易产生矛盾，不同画种之间语言是不同的，艺术规律、思维方式都有各自独特的东西，应该由每个专业各自来决定自己的命运，这也符合时代要求。

这次展览的另一个倾向是：山水、花鸟画多于人物画，今后我们再组织全国性展览时，应引起注意。

刘大为(解放军艺术学院美术系主任、中国美协中国画艺委会委员)

这次参展的中国画作品，总体来看，是一次创作上的丰收。各个省区动员的很广，画家的积极性很高，普遍画得很认真。比过去几届全国美展，在整体上有所提高，水平也比较整齐。尤其是一批新面孔、新名字的出现，也象征着一批画坛新人的崛起，形成了国画界的一个新气象。

在前些年反传统的浪潮之后，近两年中国画的发展，经历了一个明显的转折，画家们开始冷静下来，注重对生活题材的挖掘，注重艺术自身规律的探讨，认真研究传统技巧如何与外来艺术相融合，创作态度上更严肃认真，太怪诞的作品已经很少了。当然，这些仅仅是一个开头。从这次展览来看，还有很多不足的地方：①缺乏特别拔尖的、令人拍案叫绝的作品。②表现生活题材的深度还不够。比如对人物形象的刻画，多数作品是从形式上考虑的多，对人物内心的刻画还没有下功夫，表情普遍很呆板。人物画最重要的是形象刻画，相对来讲，在这方面中国画不如油画，形象的塑造不够精。③由于商品画的干扰，近年来的中国画倾向一种制作风，普遍运用了喷、擦等手法，并引进很多水粉、水彩、丙烯画的技法，画得越来越细，忽略了中国画传统的用笔用墨，传统的审美情趣。这是一个全国范围内的普遍倾向，值得特别引起注意。④表现重大题材的作品不多。中国画完全有表现重大题材的能力，现在的画家在商品画的干扰下，肯下大力气来搞严肃创作的很少，这需要政府有关部门组织和提倡。为筹备这次展览，我们部队就专门拨了经费，组织全军各单位的40多位画家办了创作学习班，为学员提供条件、时间，邀请专家讲课等，还是出了一些较好的作品。

这种五年一次的大型全国美展是对全国各画种创作力量的一次检阅。我希望这样的展览以后还能继续搞，这对全国的美术创作还是能起导向性的作用。

刘文西(西安美术学院院长、陕西省美协副主席)

走进评画的大厅，丰富多彩、大大小小的作品密密麻麻挂的很满，第一感觉作品很多也很大，创作态度都比较严谨，题材广泛，内容丰富，形式多样，从多数作品来看，作者都努力在追求新意，整体印象较好，比上届有进步。其中出现了少部分思想性和艺术性统一的高水平的作品。但严格讲来，真正表现时代主旋律而艺术性又很高、有力度、有深度、感染力很强的作品还是太少。这有待于画家进一步深入生活，积累丰富的创作经验，在长期的艺术实践中探索创新，创造出更多的无愧于社会主义时代的力作。

这次评选的过程中，有互相评议和集体评议，但最终尊重评委投票，由得票多少来最后决定。第一次评出金、银、铜牌奖后，大家对金牌普遍不够满意，最后由总评委投票决定这次不分金、银、铜牌奖为好，这是大家根据这次作品的实际情况而定的。

韩书力(西藏美术家协会主席)

我第一次参加这种大规模的评选工作，在这次评选中，我算是晚辈，我更多地把这看作是开阔眼界的机会。在评选过程中，我感到各个省区的作者都是很认真的，大家都很投入，包括我们西藏自治区。西藏的整个文化事业起步比较晚，西藏文联、美协的成立也只有十二年的历史。我们西藏自治区今年没有搞美展，主要是因为没钱，另外也计划在1995年庆祝西藏自治区成立30周年时，再争取经费搞个展览，合二为一。

这次评选工作特别认真，但还是有些问题，主要是经济问题，如评选场地特别拥挤，背景也很乱，没办法拉开距离看，

有很多画很吃亏,直观上受到一些损失。另外,评选时不知道作者和作品的标题,我认为标题应该展示,有助于评委完整地欣赏、把握、玩味和评价作品。

邓福星(中国艺术研究院美术研究所所长)

七届美展以来,画家们比较地冷静下来思考问题了,不象前些年那么浮躁和纷乱,也没有那么多的惶惑和焦虑,一些前卫画家或是出国了,或是改弦易辙了,有些仍在坚持的,也比较冷静了。在这个阶段,美术创作总体上更注重形式或艺术语言的探索,但在思想深度、作品内涵方面挖掘的不够,显得单薄。

评选过程中有两点突出感受:①多数作品画得过于工细,制作性太强,就国画来看,表现作者独特感情体验的水墨写意画很少,这也是近年来注重形式、忽略内涵表现的一种反映。②现实题材多了。七届美展前后,某些历史题材、神话题材曾一度风行,现在这方面已经很少了,有些历史画也多数是表现近代革命史的,这说明艺术家们开始注重表现生活,而且形式多样,不限于主题性绘画,但这方面只是开始,反映深度还不够。

这次评选,大家都是非常认真的,没有营私舞弊的现象,但同时又感到心情不是很轻松。评选的结果,实际上反映了评委的学术水平、艺术观点和艺术眼光。从这次得奖的作品看,确实不是十全十美的,它可能只是在某一方面或某一点上比别的作品好一些。另外,评委班子的组成,也是一种限定,评选过程中的指导思想、规则和操作过程也是一种限定,此外还有其它限制。各种因素决定了我们只能在一个有限的范围内进行活动和操作。这就是说,选出来的这些作品,不一定完全代表每一个评委的眼力。实际上评奖本身,有很严肃、很神圣的一面,又有很普通甚至很随意、很偶然的一面。

杨长槐(贵州省美术家协会主席)

此次送评的许多中国画作品,都试图在借鉴、融合之后来创造新的中国画,应该说出现了较好的势头。如大胆打破中国画传统构图,尤其在色彩的运用上已取得初步成果。但同时也存在令人忧虑的一面:主要是许多作品缺少中国画的“味”,缺乏对博大精深的中国传统文化及其美学观、哲学观的深入研究。在表现民族精神和时代精神方面,有些作品还存在着简单化、概念化的痕迹,缺乏主题深化。

目前中国画的发展遇到一系列艺术方面的及经济方面的问题,我认为国家应该对精神文明的建设大量投资,多拨点经费以解决画家(特别是基层画家)所必须的创作条件,扶持和促进中国画的发展。

吴奇峰(新疆美术家协会主席)

这次的参展作品总体水平是不错的,比上届更整齐些,各地送展作品不是很悬殊,比较难选。从我们新疆地区来讲,大家对这次展览都还是很重视的,虽然时间很短,大家都全力以赴。从整个参展的人物画来讲,很多作品在艺术形式上注重笔墨语言较多,对人物个性的刻画普遍感觉不够,多是一些摆出来的动作,人物形象雷同,缺乏个性,与作品所要表现的主题是游离的。江泽民同志讲要以优秀的作品来鼓舞人,这对美术界来说是一个很重大的课题,这次展览的作品反映现实生活的比较少,与生活的距离还很大。近几年来,能真正到生活中汲取创作营养的人少了,大多是关在自己的画室里玩一些趣味、做一些效果,许多作品缺乏时代特色,或者说时代感不够强,这是一个很大的缺憾。

赵绪成(江苏省文联副主席、国画院院长)

我们所处的时代用现在流行的话讲,是处在“转型期”。转型期的主要特点是由“一统”到“分散”,“分”就是“多元”,具体表现在创作观念的多元、表现方法的多元,实际上评选标准也是多元的,有的评委偏重于传统,有的偏重于现代,还有的偏重于传统基础上的创新,这都是不可避免的。任何事物的发展总是从合到分,从分再走向合,从一统到多元,从多元再走向相对的一统,我们目前正处在发展过程中的一个多元的阶段。应该说,这是一个比较好的阶段,无论怎样,大家从创作观念到形式追求都在向多元方向发展,多元就可能孕育一些优秀的人才和作品。改革开放后,从政治、经济到文学艺术,大家思想都比较活跃,虽然有些不成熟的东西,但它是新的,总体上应该肯定。

在这个多元的时代,中国画应该走怎样的道路,才是我们这个时代最推崇的,人们最欣赏的?我认为真正把握我们的民族精神是很重要的。到底什么是我们民族意识的精华?对具有悠久历史的中国人文画,应该保留什么,丢掉什么?这些都要下功夫搞清楚。文人画中有很多宝贵的东西,如果丢掉它,就不是中国画,但不丢掉它,又不可能发展,只有抓住我们时代最需要的东西,丢掉我们不需要的东西,才有可能向前发展。

这次展览,因为是庆祝建国45周年,因为是第八届美展,所以考虑另外的因素较多,而对艺术的因素考虑的不多。因此,往往这种大型美展的作品,能真正在历史上站得住的不是很多,而像林风眠、潘天寿、傅抱石这样的画家,却能得到历史的肯定。

我们现在的评选标准,还有很多陈旧的东西,甚至还有五、六十年代的那种影响,有很多过去历史遗留的惯性,因此,有些作品虽然得了奖,将来看不一定是好作品。恐怕这个问题的解决,还要经历一个漫长的过程。一些我认为很有才华的青年画家,在这次展览中却没有作品参加,即使有了,恐怕也不会入选,更不会得奖,这个问题,以后要引起充分注意。

(责任编辑 王志纯)

蔡超(江西) 顶梁柱 190×195cm 1994

邵大箴

创新与渐变

八届全国美展中国画观后

《第八届全国美展优秀作品展》的500件作品是从全国各省、市、自治区和解放军推荐来的699件优秀作品中评选出来的。在北京的最后评选工作由总评奖委员会负责完成。评选评奖工作分两步进行，第一步按中国画、油画、版画、雕塑及综合画种分成五个评选小组，负责评出所在组的画种参加优秀作品展的作品和获奖的提名作品；第二步由全体评委集中进行评选，确认优秀作品展的展出作品和评定八届全国美展获奖作品。作为总评委的成员之一，我主要参加了油画组的评选工作，中国画作品只是走马观花地看了几遍，也和一些评委们悄悄地交换了一些意见。当然，对于一些具体作品的评价——能否入选和能否得奖，以及有关中国画创作不同观点的争论，笔者也是很关注的。下面写的就是我看八届全国美展国画作品的一些感想，主要是联系到当前中国画创作的现状，说说自己的看法，请行家们指正。

在评委们交换意见时，出现了这样的情况：油画创作的艺术家们说这届美展中的中国画作品的水平不错，比油画强；而有些中国画家评委，则认为油画的水平比较整齐，中国画的创作不够理想。我想这一情况之所以出现，大概是由于各个专业的行家们总是对自己从事的专业要求比较严的缘故，也可能还有“这山看着那山高”、“隔锅的饭香”的心理因素所致。依我个人看法，八届美展的油画和中国画都有相当的水平。它们共同的特点是参展作品的普遍水平有所提高。应该说，这几年油画和中国画的创作状况颇为相似，那就是艺术家们克服了前几年浮躁的、不稳定的情绪，以比较沉稳的心态从事创作，在处理革新与传统问题上已经比较自觉而不再那么盲目。许多艺术家，特别是年轻人，意识到形式言语的重要性，开始钻研技巧，扎扎实实地研究和解决艺术表现的具体课题。同样，更为可喜的是，不论中国画家还是油画家，也都开始关注艺术创作如何表现精神内容的问题，注意克服一度出现的唯形式和唯技巧的倾向。当然，如果一定要把中国画的参展作品的水平和油画作比较的话，应该说中国画的整体水平高于油画作品。这是因为1994年有过多次有影响的全国性油画展（如《全国第二届油画展》、《批评家提名展·1994·油画》）。许多画家因参与那些展览而未出品八届美展。与之相比，中国画参展的作者比油画踊

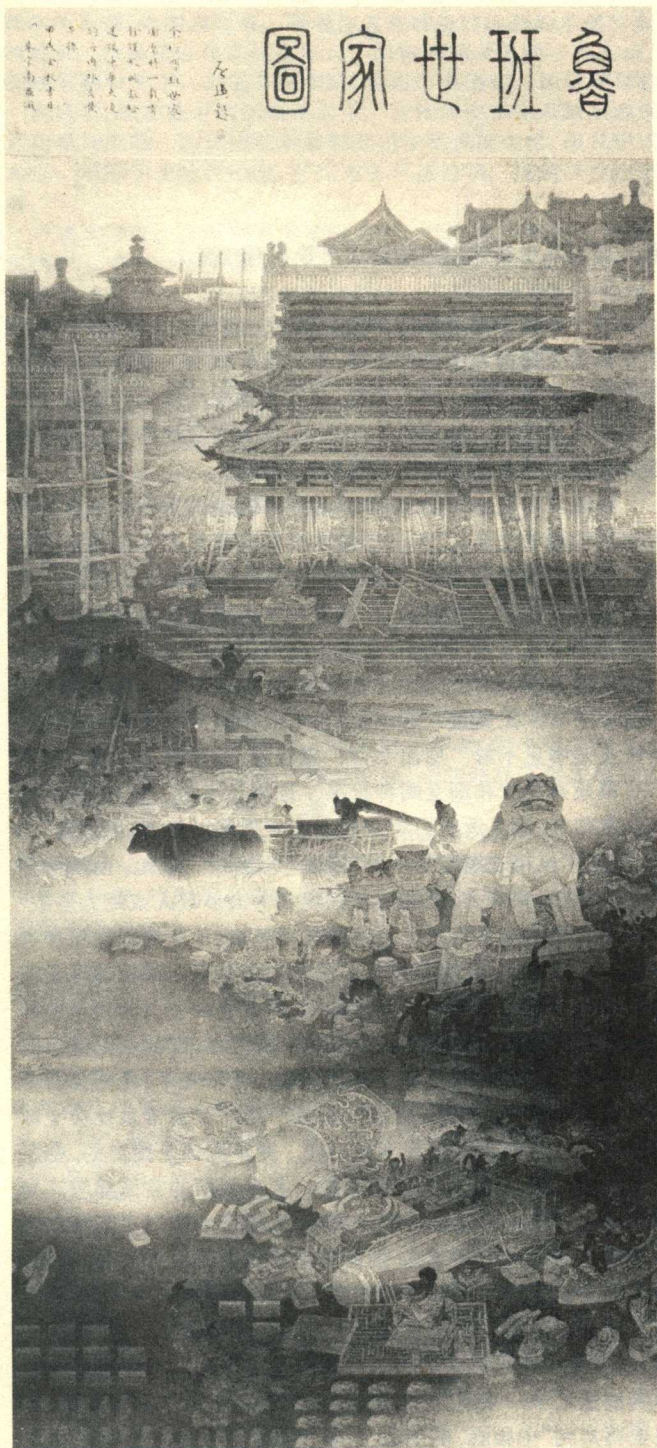
跃，因而从中筛选出来的作品质量相对较高。

看了八届全国美展的中国画作品，我再一次感到，中国画的革新需走稳健和渐进的道路。也许有人认为，这样的提法是保守和不求进取的，但我觉得，这符合中国画的实际状况和它自身变化的规律。从送展的作品看，绝大多数的作者是持这种观点和按照这条路线在勤勤恳恳地实践的。

综观世界艺术历史，创作的趋变和理论的更新与求异是艺术追求的题中之义。艺术的思潮和风格的变化有突变和渐变两种，它们的演变和前进，犹如江河之水，有急流也有缓流。但比较东西方艺术，相对而言，西方艺术因受其社会历史和文化哲学影响，“反传统”的变革在历史长河中经常出现，中世纪之对古典希腊罗马，文艺复兴之对中世纪，现代主义之对古典主义和现实主义。尤其进入20世纪，艺术创作的突变现象和理论的新锐更是屡见不鲜、层出不穷。倘若说，20世纪之前西方艺术的变革兼有突变和渐变两种状况，且相互交错，相互影响，是符合常规的，那么近一百年来西方艺术思潮以强调“原创性”为由，视艺术风格之渐变成为一种“惰性”和“保守”现象，而视激烈的、无视前人和旁人、无视读者和观众中大多数人或绝大多数人审美水平的变革为艺术创造的最高品格。分析的理性精神和科学的实证主义，促使西方艺术流派为穷究某一种精神现象或物质现象而趋向表现语言的极端化。西方现代主义的变革精神和成果，对相对处于稳定和少变的中国艺术来说，不无借鉴意义。艺术要随时代的变革而具有新意。艺术变革，是社会变革的有机组成部分，它既是社会变革的产物，又常常是社会变革的前奏。艺术创造和社会本身一样，变革应该是绝对的，稳定应该是相对的。因此，在任何时候，艺术创新的尝试都应该受到支持和鼓励。尤其是传统水墨画，从清代中期以来陈陈相因不思变革的保守风气很盛，强调变革和创新就更为重要。当然，创新的方法和途径可以多种多样，可以挖掘传统，把传统的表现方法加以改造，用来表现现代人的生活和感觉，走“借古开今”的道路；也可以大胆引进外国的艺术手法，把它融进中国画的创造之中，采取“中西融合”的方法。不论用哪种方法，最终要落实到“中国画”的创造上。从“五四”之后的中国画创作实

践看,“借古开今”的路也好,“中西融合”的方法也好,都还有很长的路可走,都有给艺术家发挥的无限可能。“中国画”可以更“传统”一些。有人不是批评中国水墨画缺乏西画的写实造型、色彩和构图气势吗?“更”为传统的中国水墨画,不必在写实造型、在色彩感和构图气势上和西画比高下,而应发挥水墨的优势,在笔墨上继续下功夫,在意境的表现上做更深入的努力。80年代末有人提出了“新文人画”的主张,且举办过几次展览(无独有偶,台湾在70年代也出现“新文人画派”)。就前几年的几次展览来说,不少自称新文人画的作品并不很“文”,也不

朱宇南 (福建) 鲁班世家图 272×122cm 1994

够“新”。近日看中国艺术研究院美术研究所主办的“水墨名家研修班”结业的展览,大概因为参与者是被挑选出来的“名”家,觉得他们的作品传统功力较深,也很有“文”气,但新意略嫌不足。由此看来,走“借古开今”的道路,“借古”容易“开今”难。往往是借了古人的语言和形式技巧,又不自觉地把古人的灵魂和精神也借来了。不过要做到借古和开今的完美结合总要有个过程,尤其对中青年的作品,不能求全责备。没有对传统宝库的涉猎和对前人经验和技巧的迷恋这一段经历,青年人的创新不可能有坚实的基础。只有较熟练地掌握了水墨的特性,对传统艺术的特色又有较为深入的认识,才能为表现时代感觉和个性,为创新作好充足的准备。我想,不论名家班的作品,还是八届全国美展的许多中国画作品,有明显地复归传统的趋势,这是好事,是值得赞扬的苗头。笔者在另外的场合曾经发表过一种看法,认为“五四”以来中国美术界对传统文人画的“批判”既有不可抹煞的进步意义(推进了文人画的革新,使其面向现实、面向生活和面向大众),又有看来虽难以避免但不容忽视的消极一面(对文人画原来的革新意义和它的表现特点没有给予足够的评价和分析)。用素描和西画来“改造”传统水墨的做法,使这一极富民族特色的艺术品种和表现方法,在新的社会环境中没有充分发挥自身的可能性。前几年,有些年轻人提出更激进的口号,试图用西方现代派的表现方法来改造水墨画(甚至从根本上来改变水墨的特性),因为不符合水墨画本身变革的规律和特点,也只能喧闹一时而草草收兵。

中国水墨画变革的规律和特点是什么?我以为,中国水墨画的产生,它的创作观念和技巧以及创作氛围与环境,均受到传统的儒道佛思想的浸润和影响,在求新的过程中,具有中和与平稳的特色。这就决定了中国画的创新是在承传前人经验的基础上融合时代特征和个性特征,走渐进的道路。中国哲学和美学,中国画的创造理论历来讲究综合和整体地把握客观自然和表现内心感情,反对支离破碎地分解客观自然和自身的感受。这就决定了中国画创造一直关注画面意境的表现。中国画不象西画那样直接地赤裸裸地表达某种观念或极真实地描绘某种客观对象,而采用朦胧的、象征的和暗示的手法描绘对象和表达主观感觉,似乎更具美学意味和包含更多的精神因素。面对激进变革的现代社会和人们所处的激烈竞争的生存环境,中国画所特有的浓郁的人文精神和温和的感情色彩,无疑是对人们精神生活的一种极好的补偿。一个很有意思也是很值得我们深思的现象是:在探讨中国如何走向现代的“五四”运动的大潮中,中国传统的儒道佛思想被许多人一股脑儿视为封建文化糟粕而受到批判;而数十年后的今天,当中国正在迈入现代化社会的门槛时,却出现了重新评价儒道佛思想的呼声,出现了专门研究儒家思想在现代社会中起何种作用的学科,儒家热席卷了整个世界。作为文化遗产的一部分中国画也有着同样的命运。正像许多有识之士已经反复强调的那样,综合的儒道佛思想也好,单一的儒家思想也好,作为中国传统的人文精神,只有和西方的民主、自由的人文精神结合起来,才更易适应现代社会发展的要求。同样,包括中国画在内的中国艺术,只有在和西方的对话和交流中,才可能获得进一步发展。所以,中国画创作要深深地扎根于传统这一点决不能有半点动摇,但同时必须警惕复古和保守的倾向,必须大力提倡艺术革新。所以说,“更”传统的目的不是使中国画创作走回头路,而是把本世纪以来我