

中国国画20家

Twenty Traditional Chinese painting Artists 丛书

主编:李海剑 Chief Editor:Li Haijian 海南出版社 Hainan Publishing House

胡宝利 (卷)

HU BAOLI

中国国画二十家

Twenty Traditional Chinese Painting Artists

胡宝利

hu baoli

图书在版编目(CIP)数据

中国国画 20 家丛书.1,胡宝利卷 / 李海剑主编;胡宝利
绘,一海口:海南出版社,2007.11

ISBN 978-7-5443-2315-4

I. 中… II. ①李… ②胡… III. 中国画 - 作品集 - 中
国 - 现代 IV. J 222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 183340 号

主 编: 李海剑

责任编辑: 古 华

策划总监: 张汉兴

法律顾问: 张亚梅

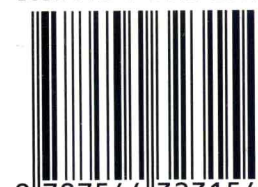
《中国国画二十家》丛书·胡宝利卷

出版	海南出版社
地址	中国·海南·海口市金盘开发区建设三横路 2 号
邮编	570216
电话	(0898) 66820893
网址	www.hnbook.com
出品	《美术家》编辑部 美术家艺术网
地址	北京100044-8信箱(100044)
电话	(010) 86608769/82162972
网址	www.sartist.com
发行	海南出版社
经销	全国新华书店
印刷	北京方嘉彩色印刷有限责任公司
版次	2008年1月第1版第1次印刷
开本	889×1194 70印张

ISBN 978-7-5443-2315-4

定价 600.00 元 (全套 20 册)

ISBN 978-7-5443-2315-4

9 787544 323154 >

版权所有 侵权必究

在继承与创新中繁荣发展中国画艺术

——祝贺《中国国画20家》系列大型画册出版

■刘大为

经过一年时间的酝酿、征集和筹备，由《美术家》编辑部 and 美术家艺术网共同发起，美术评论家李海剑主编的大型画册《中国国画20家》将要出版发行，这是中国国画界的一件盛事，可喜可贺！

画册中收录了20位中国国画名家的作品。这些名家是当代中国国画界的实力派人物，这些作品可谓他们的扛鼎之作。他们的作品题材多样，形式风格各异，不少佳作曾在国内外获奖。全套画册较好地从一个侧面反映了中国当代国画的整体水平，向世人展示了中国国画一部分领军派画家作品的精神魅力和艺术风采。

在20世纪这100年的中国画探索过程中，我们大体可以把此间的画家归为三类：第一类，为续接传统而不懈努力的画家，如吴昌硕、齐白石、黄宾虹、傅抱石、潘天寿等。他们坚持着传统绘画的笔墨造型，其作品是传统的、古典的，但又有新意，绝非重复古人；第二类，为接受西方文化艺术感染而致力于东西方文化艺术交融的画家，如高剑父、徐悲鸿、刘海粟、林风眠等。他们的作品强调现代性，广泛地借鉴西方绘画，突破传统笔墨的限制，手段更加自由，面貌趋于多样；第三类，为勇于创新、致力于全面改革的画家，如赵无极、吴冠中以及实验水墨的画家们。他们的作品介于中国画与非中国画之间，观念、题材与风格技巧多取自于西方，完全不同于中国传统方式。都有不同反响的创意开拓。

20世纪50年代关于“发展国画艺术”的呼声和要求，有着当时客观的历史现实，它与今天国画的现实状况有着明显的不同。当时主要是“轻视和歧视”的问题，现在主要是“发展和提高”的问题。现实中的“发展和提高”有一个方向性，这之中保持国画的基本形态是它的底线。国画存在的前提，从外因上说需要有适合其存在的社会基础，今天这个基础还很雄厚，可是也存在着许多能够导致溃堤的蚁穴，值得我们关注。

关于国画，小而论之，仅仅是区别西洋绘画的中国传统的丹青笔墨。在精神层面上，国画凝聚了中国文化几千年的历史发展，是中国传统文化的视觉表现方式，也是中国人传统的审美表达形式。在历史的发展中，它几经变革和发展，又吸收和融合了其它民族的、外来的文化精华，其中有传承，有发展，有变异，有演进。国画从来都没有一个一成不变的历史，但是，各种各样的“变”都不离其宗，这个宗就是中国文化的精神和审美的特性，这也是国画之所以成为国画的原因。

尽管国画在20世纪80年代以后得到了很大的发展，但是在繁荣的背后潜藏着历史上从未遇到的危机。在西方话语霸权横行的今天，一个充满意识形态特征的文化霸权，在消解我们的民族文化。如果民族文化没有强身健体的举措，没有积极应对的办法，就有可能淹没在“一体化”的潮流之中，“国”之不存，“画”将焉附？

齐白石老人是我们所崇敬的大师，“是东方一位了不起的画家！”（毕加索语）。齐白石与吴昌硕、黄宾虹、潘天寿等不同，他不是一位传统意义上的文人画家，作品不属于画工画的范畴。其成功之处在于：由文人画家统治了数百年的中国画领域，以一个农夫的质朴之情、以一颗率真的童心，运用老辣真率的文人之笔，开创出文人画坛或画工画领域前所未有的境界。这种境界，得到了传统文人阶层与广大平民百姓的交口称赞，并确立了齐白石在画坛上的历史地位。

但是随着科学的进步，有人说过这样的话：“笔墨对国画来说是等于零了。”按这个理论发展下去，也很有可能，没有笔了，没有墨了，那还有国画吗？

中国画要创新，还是一个“创”字，但不是把传统全部不要，而是要把传统中所没有的却又有价值的创造出来。这样的创新才是有生命力的。

这些年西风渐入。自1948年徐悲鸿发起新旧国画论争之后，国内相继出现过李可染，罗铭，颜地，张仃等人为代表的写生画派，出现了一批现实主义的画家。进入改革开放后的八十年代，中国画的风格和流派变化较大，出现艺术语言的多样化。当前，在青年艺术家中，出现了很多实验水墨艺术，非常活跃，他们强调离经叛道，标新立异，追求创“新”。画家们将各种绘画手段、各种材料的性能以及其它笔墨以外的制作效果和装饰性手法统统发挥于中国画的画面上，其创作手段达到无可无不适的地步。

自我国实行对外开放政策，由于同国际文化交流的增多，给我国文化艺术事业以深刻的影响，中国画无论在深度和广度上近年才取得了长足的进步。但是，画域上出现了一些问题，民族虚无主义、历史虚无主义的泛滥以及鼓吹唯形式主义和自我表现。

有人把全盘西化作为中国画艺术发展的唯一出路。我以为，时至今日需要努力建树一种开放、现代、创新的气氛，文化艺术的发展，是时代前进的必然结果。只有在继承传统的基础上，创新才能发展成为世界性的艺术，但不能忘记“蚕食桑而吐丝，蜂采蕊而酿蜜”的道理。创新是传统的延续与升华，是传统的否定之否定，其变迁的合理性如同生生不息的中华民族一样。国画不仅有巨大的生命力，吸收力，移植力，融合力，具有与异域文化入流所需的消化与包容能力，而且以恢宏的气度，融合中外，贯通古今。同时国画始终体现我们民族的精神和时代的脉搏。只有使之植根于社会主义中国的这块土壤里，国画艺术才能象一株参天大树茁壮成长。

中国画的发展史就是一部国画艺术继承与创新的历史。正是由于几千年来，中华民族一代又一代画人站在前辈巨人肩上，不断求索和创新，国画才能屹立于世界民族艺术之林。

胡锦涛总书记在中国文联第八次全国代表大会上的讲话中，对当前文艺的形势做出了准确的判断，他说：“进入到改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期以来，我国各族人民团结奋进，中国特色的社会主义事业蓬勃发展，为我国文艺事业繁荣发展注入了强大动力、开辟了广阔空间。广大文艺工作者以昂扬的精神状态，出色的艺术劳动，热情歌颂全国各族人民的伟大实践，我国文艺各个门类百花竞放，异彩纷呈，文艺氛围更加融洽和谐，文艺创作更加积极活跃，文艺队伍更加意气风发，形成了大团结、大繁荣、大发展的生动局面。”

中国画艺术经过上个世纪一百年的艰难探索，至本世纪初，中国画艺术已经进入了她的全面复兴的时期。这是一件令人振奋的事情，也是世界文化史上的一个奇迹。一个世界上最古老的画种，两千年来绵延不绝，在中国近现代经过了艰难的脱胎换骨，中国画创作队伍空前壮大，中国画创作面貌空前繁荣，中国画的教育、研究、评论、出版、展览和市场都日趋成熟，中国画和所有中国画画家都应该庆幸和感激我们这个空前发展的波澜壮阔的大时代。

但是快速的发展也必然带来一些问题，有些新问题是我們以前从未遇见的。这些问题都是中国画大发展中所带来的新问题，其中有些是上个世纪早期的老问题的新变异：比如传统与创新、中西融合等问题，有些则完全是新的问题，需要我們以一个新的知识系统做出更加前瞻性的思考与判断。

我们要在新的高度上把握中国画发展的文化意义与价值，胡锦涛总书记在讲话中指出：“当今时代，文化在综合国力竞争中的地位日益重要，谁占据了文化的制高点，谁就能更好地在激烈的国际竞争中掌握主动权。”他还说：“人类文明进步的历史充分地表明，没有先进文化的积极引领，没有人民精神世界的极大丰富，没有全民族创造精神的充分发挥，一个国家、一个民族不可能屹立于世界先进民族之林。”经济竞争、军事竞争固然十分重要，而文化的发展，思想与精神的高度，才会使一个民族让世人敬佩。纵观近现代史，法国、德国、俄国、美国等国家为世界贡献了那么多的思想家、哲学家、文学家、大诗人、大画家、大音乐家、大建筑师，就连我们的邻国印度，也为世界贡献了具有世界性影响的哲学家、诗人，我们国家在历史上为世界文明和人类文化做出了巨大贡献。但近现代我们这样一个文明大国还要努力奋斗才行。因此，在中国画创新思路中，要有一个高的思想境界。对于创造民族文化的新辉煌，增强我国文化的国际竞争力，提升国家软实力，中国画也肩负着重要的历史使命。

文化的发展不仅能够培育一个民族的精神，熔铸一个民族的灵魂，激发一个民族的巨大创造力，坚定一个民族的信念与意志，更能促进整个人类的进步与人的灵魂的演进。因此，对于中国画来说，我们首先要牢牢把握民族文化在现代环境中发展的制高点，这个制高点就是在大力建设和谐文化的前提下，多出人才，多出力作，尤其是能够进入世界美术史的力作，使这些优秀的艺术，刻写下一个民族灵魂的高贵与精神的丰富，深深地影响一个时代的精神生活和风尚。要找准中国画发展的方位。中国画曾经是世界上最古老的传统艺术，对它的保护十分重要。同时，中国画的现代化进程在今天的文化发展中则更加重要。传统文化、古典文化的现代转型，它会使人类的记忆再获新鲜经验，能够呼唤人类忆起那返乡之路，能够创造人间生活的深厚的生存经验与审美经验。因此，发展中国画的方位是：使中国画这种传统文化演进成为先进文化，再次焕发出它的勃勃生机。

中国画的发展不要自我边缘化，不要远离时代的主旋律。近一个时期以来，一些中国画家也开始远离生活、远离社会，关进书斋画室，把玩笔墨，使中国画创作面貌出现了一种“伪古意”的雷同，这种倾向性不能成为普遍的或所有中国画画家的主要追求。中国画创作要主动地切入时代文化的主流话语，成为当代民族精神的名副其实的载体。

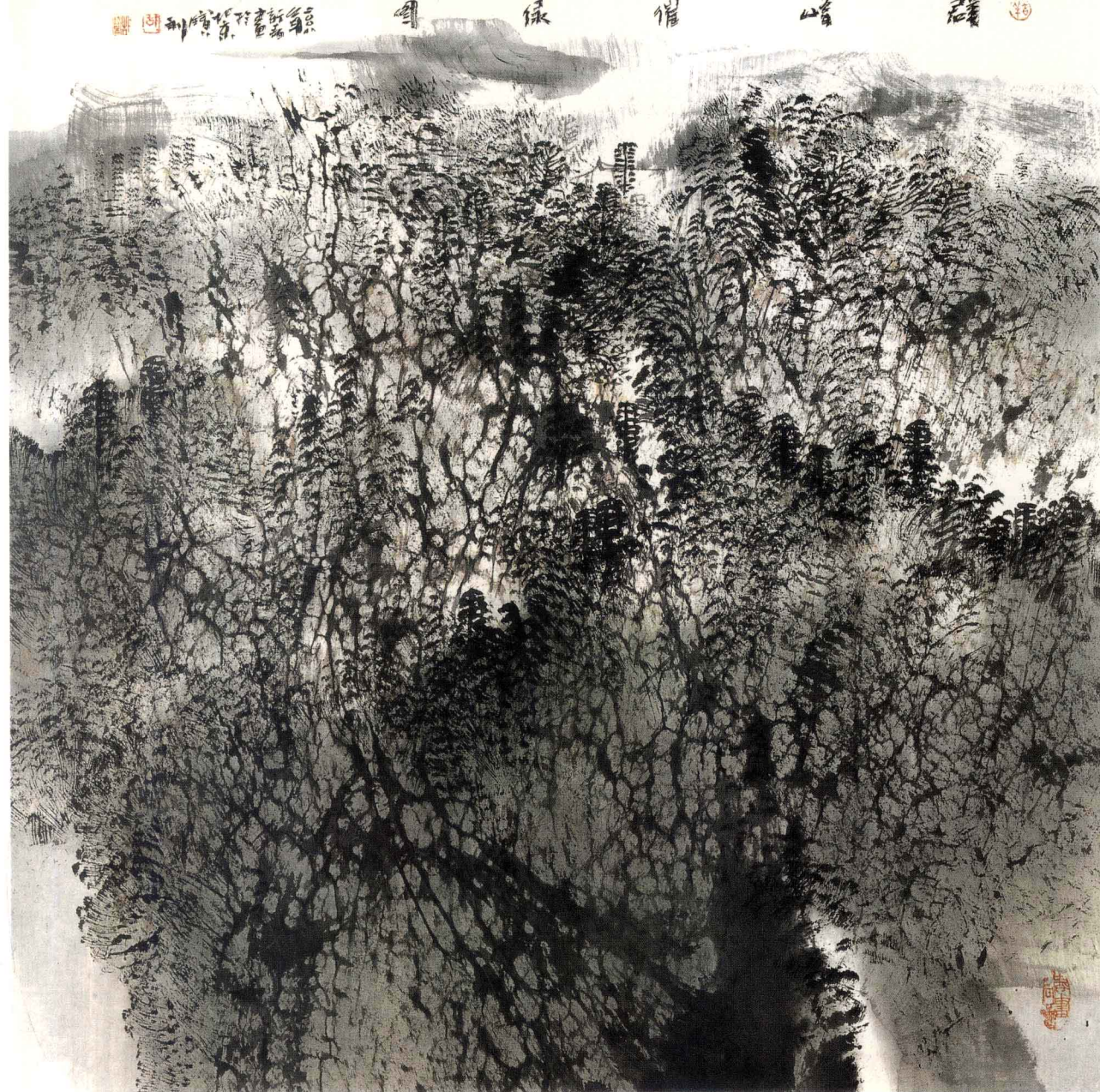
要提升中国画创作的精神品质。从全世界范围来看，绘画艺术所面临的重大问题不是风格不多，不是创新不够，而是全球性的精神品质下滑的问题。在中国画创作中，表现为精神的“个人化”、“平庸化”乃至大量出现的“邪、甜、俗、懒、丑、恶”的现象。胡锦涛总书记在讲话中指出：“只有具有高尚精神追求又具有高超艺术才能的文艺家，才能够成为人民群众推崇的文艺大师”。因此，中国画画家要“提高精神境界，培养高尚人格，始终牢记艺术工作的社会责任”。而这种忧国忧民的意识与职业责任感无疑是来源于对社会和对人民的了解与真诚的热爱，要尽可能地使创作与艺术家人格达到统一，使创作具有一种人格化的精神力量。要大力弘扬真、善、美，要追求真理、追求正义、追求健康向上的审美情操。

要正确地处理传统与创新的关系。在中国画目前的各种矛盾关系中，传统与创新这一老问题是主要矛盾关系之一，是众多矛盾的焦点，其它一切矛盾都或多或少地与传统与创新的矛盾关系相关联。一方面，由于中国画本身所具有的悠久的文化积淀；另一方面，创新又是国家发展的灵魂，所以传统与创新问题在一百多年来一直困扰着中国画画家。胡锦涛总书记在讲话中指出：“推进文化发展，基础在继承，关键在创新。继承与创新，是一个民族文化生生不息的两重要轮子。”

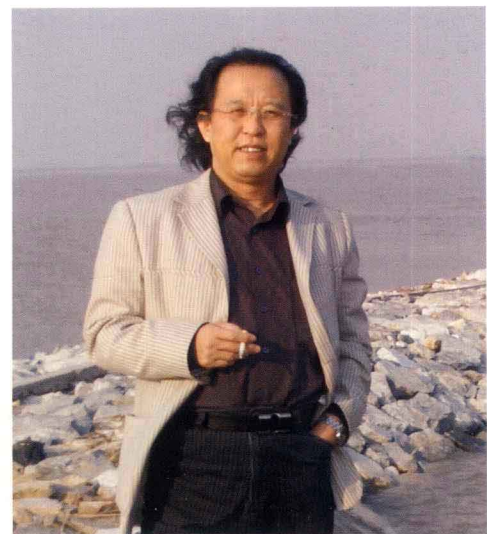
“不善于继承，没有创新的基础；不善于创新，缺乏继承的活力。”胡锦涛总书记的讲话为我们正确地处理继承与创新的和谐关系指明了方向。继承传统与艺术创新是一个事物的两方面，互为因果，缺一不可，不能失于偏颇。片面地强调任何一方面都是错误的。历来的保守派与创新派之争，其根本原因皆在于此。八、九十年代以来，一些人片面地崇尚西方现代主义，从而忽略了我们自己民族的悠久文化传统，这是错误的。近五、六年来，又片面强调传统，从而在一定程度上忽视了文化创新与借鉴，也同样是错误的。只有辩证地处理好传统与创新的和谐互动关系，才会使中国画步入和谐发展的正确轨道。

对于传统与创新的关系，有两点是必须明确的：第一，我们中国画传统不只是文人画传统，它包括文人画以前的早期中国画传统、文人画传统、五四运动兴起的新中国画传统和社会主义文艺传统，还包括民间传统，其它相关艺术门类的传统和各民族文化的传统，乃至在不同历史时期融入的外国艺术传统。比如佛教艺术传统，西方古典主义、写实主义传统，俄罗斯现实主义传统等。我们不能孤立的、单一地看待传统，更不能拿一种传统去反对另外一种传统；第二，“基础在继承、关键在创新”。继承传统的目的在于创新。中国画在 20 世纪取得如此大的进展，不仅仅是继承的结果，更重要的是创新的结果。真正创新的本质是独立思维，是思想解放，人类艺术的一切成果都是开放自由的结果。我们要从观念上、内容上、风格上、流派上、形式上、体裁上大力鼓励文化创新，积极学习各国文化之所长，不断创造出有中国特色、中国风格、中国气派，又有时代风格、有国际影响、有广大观众基础的现代中国画作品，创造中华民族艺术的世界品牌。

这套画册的出版无疑有助于我们对新时期以来的国画艺术历程有个更为清晰、客观的认识；有助于我们深入分析、研究当代中国国画面临的新任务、新课题，将对进一步推动和繁荣中国国画事业的健康发展起到抛砖引玉的作用。

群峰催绿图 68 × 68cm

艺术简历

胡宝利，1955年出生，辽宁营口人，祖籍山东莱阳。1978年在沈阳鲁迅美术学院国画系学习。中国美术家协会理事，文化部艺术品评估委员会委员，清华大学美术学院特聘教授，首都师范大学美术学院客座教授，《美术家》杂志顾问等。现为中国国家画院艺术交流中心主任。作品多次入选全国美展并获奖。作品有《塞外曲》、《塞外春风》、《黄河九曲》、《牧马人家》等。1989年赴日本东京、札幌举办个展并讲学，1991年在台北举办个展，九十年代后在北京举办个人画展三次，部分作品被国内外美术馆、纪念馆收藏。中央电视台、东京电视台和札幌电视台都进行过电视个人专访，《人民日报》、《经济日报》、《北京日报》、《北京晚报》等数十家报刊作过专题报道。出版有《胡宝利西山风情中国画作品选》、《胡宝利中国画人物精品集》、《胡宝利山河颂国画集》、《美术家—胡宝利专集》等。2008年入选“中国国画20家”。

从人文关怀到山水自觉

——胡宝利山水解读

■文/张楠

中国绘画的发展史是伴随着山水精神的复位迁延而发展着的。作为精神象征的山水画式，从一开始就指向中国传统文化乃至中国哲学的纵深。儒家思想的“仁心、学养、慧解、听德与辩才”同道家哲学中“天人合一”的境界，会同佛家“清空无妄”的道义一体，成为滋养中国山水精神的源泉。这种山水精神一统“儒、道、释”三家宏旨的局面也只有在中国艺术的格局中才得以体现，也是中国文化的特色之一。那么中国山水精神的提升在当下境遇中的诉说显得更为必要。这种自省式的话语同时也存在一种境遇的选择，那就是诉说的方式和倾诉对象。传统山水画在当代文化格局中如何体现新的精神内涵和人文关怀如何在当代画家的作品中展现。这是一个迫在眉睫的问题，也是一个永久的话题。当代大家黄宾虹、李可染、傅抱石等以崭新的笔墨语言开辟了新的画境，拓宽了绘画技巧和表现形式。胡宝利的山水画，从文化的传承上讲，明显的受到传统文化与画理的孕育，从境界的营造到画格的提升，逐渐显露出一种“自我”的山水精神性的扩张。画家的创作与思考，无不体现这种学养、襟怀与精神。

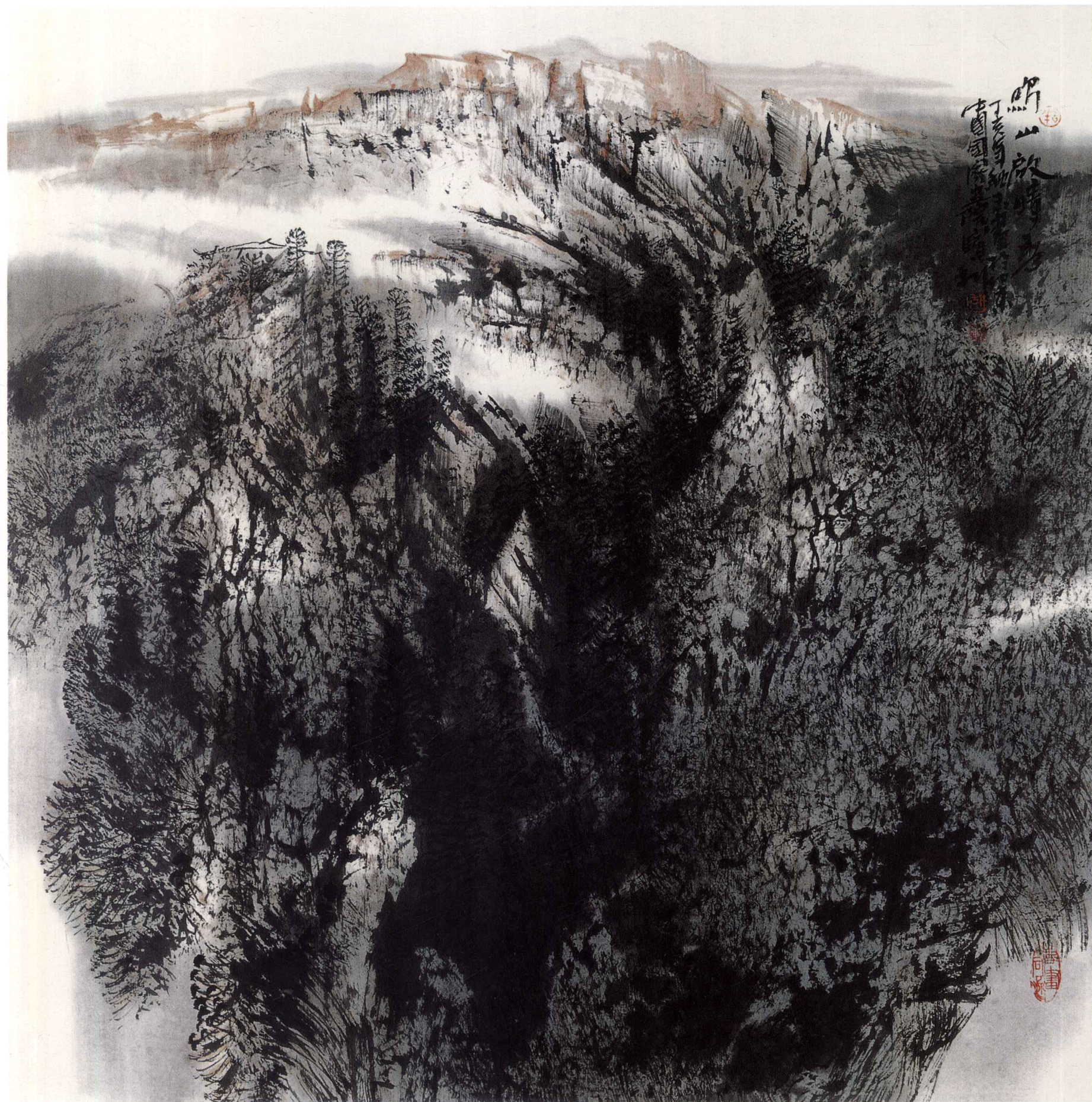
中国画创作讲究体悟。体悟的基础是画家自我丰富，注重个性特征的人文感受，尤其是山水画，这种自然的原本属性注定这种体悟的本性是画家对自然、社会、人生的独特体验、感受与玄思，体悟的极致是绘画中体现深刻的人文理性。表现在山水画中是对山水精神的深刻思考和理性认识。这正是所谓的“大悟通大道”的本意。只有悟通大道，才能“吐纳英华，莫非性情。”胡宝利的山水画，注重于对这种性情的体悟。山水画中气的表现形式上，其实就是笔墨体现作品的精神状态，面对一幅画，犹如面对自然中重山叠嶂的真山水，好的气息是真力弥漫，自然而然的流荡的。通篇跌宕连绵，大璞不雕，往往一气呵成。这是画家悟通大道，暗合自然的理想境地。

胡宝利山水的自觉，首先是笔墨的自觉。笔墨是中国画语言的承载者，是中国画学的集成和体现。因此，笔墨不仅仅是关于中国画点、线、面的问题，而且关乎人文气质和民族精神的表达。对于山水精神气质的表达，是画家穷尽毕生精力所要表现的目的所在。张彦远说“骨气形似皆本乎立意而归乎用笔”。画家在山水中的骨法用笔显示出良好的笔墨素质，大量的临摹与解读历代名家山水精品范本胡宝利不仅掌握了大师、名家的表现技法与处理手法，更从他们那里领悟到了“功夫在画外”的艺术真谛。通过对笔墨的理解，再加上对自然的感悟，渐渐积淀并形成了自己的绘画理念——中国绘画尤其是山水画，是一种对宇宙独特的关照艺术，画家面对大千物象，是“肇自然之性，成造化之功”。以极重圆融的智慧与幽渺意境来释放带有生命意趣的情感形式。让心灵的幽深曲折与自然遥相呼应，因为感动而放逐灵魂，把某种期待和联想与自然交融一体，通过对对象借题发挥，以创造出一个独一无二的富有人生感悟的审美世界。

山水画的创作贵在于意境的营造，胡宝利的山水画，追求一种“有我之境”向“无我之境”的转换。在境界的营造上，强调“我”在境界中的主体地位，将“自我”置身于山水实境之中，画家对家园有一种深深的责任感和使命感，同时又沉于道释，放怀山野。画境安逸、宁静、和平，没有都市的喧嚣和污染，是令人神往的圣洁之境。同时也显示出画家对生活热爱、对自然满腔热情和深沉的思索，以及旺盛的艺术生命力和创造力。生活是艺术的根，在任何时候都是不容怀疑的。但是艺术表现是智慧的结晶，是人的自我创造和自我肯定，是比生活更高级的形态。体现一种“仁者乐山、智者乐水”的怀抱。

读胡宝利的画，让人感觉到有一种关东雄强之气和齐鲁豪放之气。那种沉雄富于真实感的山水形象，浓烈的生活气息和时代气息，撩拨着观众的心弦。他向往宁静，因此在喧嚣的都市追求一种入世的静地，超尘而不脱俗，他试图将亘古的笔墨结构带入现代人的话语情景之中，通过画面透露出一种冷逸幽寂之气和朴厚澄静的韵味。画中的形式往往服从于画家主观情感的需要，茂密的山林，古老的村舍，幽静冷寂的人文环境显得是那样的和谐、自然。这种建构必然是画家内心的审美需求、审美理想与之相适应的笔墨语言、形式技巧诸因素的总体外化与转换。如近期作品《行云远舟图》、《雄峰顺飘图》、《江影寨幽图》、《梦幽晴山图》等，大面积的墨色交用，造成画面墨气氤氲而又十分和谐。作品自然流畅，依物随形，绝少有刻意的痕迹，意象间气脉贯通，凝结着天地元气。胡宝利的山水画几乎都具备了这种抒情的壮美。这种壮美能让人从中体悟到生命的颖悟。作品中的意象充满了精、气、神，从艺术形象化走向审美意境，达到一种融会精神与自然的境界。在这个意义上来说，胡宝利的艺术创作，显示出一位当代山水画家的视野与胸怀，他的作品确证了这个时代山水自觉与境遇选择的现实意义，无疑，画家将以崭新的绘画风格来回应这种选择，书写出艺术生命辉煌的新篇章。

右图:鸣山启晴秀 68 × 68cm

故鄉雲圖

丁巳年秋月 吳昌碩畫於上海

昌碩

左图:故乡飘云图 68 × 68cm

上图:湘江故情秀 136 × 68cm

上图:故乡情峰 68 × 68cm
 右上:湖静影山秀 136 × 68cm
 右下:群山催情 136 × 68cm

秀山催情图 136 x 68cm

秀山催情图

右图:江影忆情秀 136 × 68cm
 上图:云峰显秀图 136 × 68cm

