

大家

当代岭南中国画双年展作品集

2014

DAJIA · DANGDAI LINGNAN ZHONGGUOHUA
SHUANGNIANZHAN ZUOPINJI · 2014

主编 许晓生

黄一瀚 卷

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

大家

当代岭南中国画双年展作品集
/
2014

DAJIA · DANGDAI LINGNAN ZHONGGUOHUA
SHUANGNIANZHAN ZUOPINJI · 2014

主编 许晓生

黄一瀚 / 卷

图书在版编目（CIP）数据

大家·当代岭南中国画双年展作品集. 2014 /

许晓生主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5398-4881-5

I. ①大… II. ①许… III. ①中国画—作品集—
中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第030683号

主 编 许晓生
选题策划 马 涛
出 版 人 武忠平
副 主 编 林润鸿 詹伟杰 王 艾
责任编辑 赵启芳
责任校对 司开江
校 对 安晓利 吕 哲 陈 琳
陶美坚 熊宇红 何丹萍
整体设计 广州鲁逸
装帧设计 罗韶娟
责任印制 徐海燕
编 务 林少伟 何振华 徐辉龙

大家·当代岭南中国画双年展作品集·2014

Dajia • Dangdai Lingnan Zhongguohua Shuangnianzhan Zuopinji • 2014

出版发行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com>）
社 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编：230071
营 销 部：0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）
经 销：全国新华书店
印 刷：广州百思得彩印有限公司
版 次：2014年3月第1版
2014年3月第1次印刷
开 本：787 mm × 1092 mm 1/8
总 印 张：140
印 数：3 000
书 号：ISBN 978-7-5398-4881-5
总 定 价：1360.00元（共20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

黄一瀚

Huang Yihan

黄一瀚

Huang
Yihan

Profile

个人简介

1958 年生于广东省陆丰县，原籍广东揭西。

1982 年毕业于广州美术学院中国画系。1985

年获广州美术学院中国画人物专业硕士学位。

现为广州美术学院中国画学院教授。

画语录

EXCERPTS OF ARTIST'S WORDS

撰文 / 黄一瀚

02

对话黄一瀚

DIALOGUE WITH HUANG YIHAN

受访 / 黄一瀚 采访 / 《风尚周报》

08

争取水墨艺术对社会现实问题的发言权

观黄一瀚水墨画近作有感

FIGHTING FOR THE ARTISTIC VOICE
IN SOCIAL ISSUES

ANALYSIS OF HUANG YIHAN'S INK AND
WATER PAINTING

撰文 / 鲁虹

32

画语录

EXCERPTS OF ARTIST'S WORDS

撰文 / 黄一瀚

这两年兴起的当代水墨热是必然的。我们这一代人经过20年的水墨探索，现在是该到一个阶段总结的时候了。这些年来，从实验水墨、都市水墨到卡通水墨，我们已经有了很多的创新。你看我的水墨，你觉得中国美术史上有过吗？水墨是最传统的艺术载体，但我不仅引入了新的元素，比如卡通文化、动漫文化、后人类文化，更创造了新的技法，这是水墨史上最新鲜的事情。当然，我也没有放弃笔墨，相反，我用最传统的笔墨来进行阐释，我的“卡通一代”水墨画最基本的技法，就是源于我的导师杨之光先生的水墨技法。

就技法而言，我一直看不起线条，因为线条在水墨画的历史长河中，资源已被用尽，勾线的技法变化不大，不管怎么勾，感觉都差不多，都是在八大山人的线条上“梦游”。只有从梁楷到任伯年再到杨之光的“大泼墨”技法，还有创新和发展的空间。杨之光画人物画都用大泼墨表现，我也传承了他对大泼墨的探索。首先是尺幅大，8尺拼接丈二丈八；其次是用得彻底，无论是人物、卡通还是机器、怪兽，我全都是用大泼墨的技法所画，没有用一根线条，但呈现出一种极端逼真的写实的画面效果，把中国的写实水墨推进了一步。

这些年，我的探索有几个方向：一是把笔墨拆散，然后组合成电脑碎片图式，产生笔墨异样感；二是把色块取消，完全是大泼墨，将梁楷的大泼墨与卡通新人类结合；三是大泼色，把颜色按大泼墨的方法在宣纸上渲染。说到底，没有新观念，就不属于当代水墨。在中国画的探索中，有观念没笔墨有可能是垃圾，没观念有笔墨可能会成为二流艺术，有观念有笔墨才是精品。对我来说，如何把观念和笔墨更好地融合，是一个最大的问题，其中笔墨的进一步探索、创新更为重要，这也是中国当代水墨急需解决的问题。现在不少水墨画家的观念仅仅停留在一种表皮上，技法更差，总是用一条小线勾来勾去，我觉得这是没有出息的表现。

在30年来的中国当代艺术中，当代水墨一直处于边缘位置。与油画、装置、行为艺术相比较，水墨的话语权、所揭示出来的问题相对比较窄，影响力也比较弱。中国水墨画家的题材和造型总体是有局限的，特别是在北方水墨群中，“民国水墨”的意味特别重，没有把中国当代社会的图式内容、气质情怀表现出来。想想看，打开电视机就是《中国好声音》《快乐男声》《快乐女声》……各种娱乐秀，这些都是中国流行文化最明显的表现，但我们的水墨艺术家到底反映了什么呢？当我们的孩子玩iPad、看《钢铁侠》、吃汉堡时，我们还画民国的气质、民国的忧伤，这样的水墨是当代水墨吗？所以，这30年中国水墨是被当代艺术抛弃了，与油画相比，水墨很难站在时代的前沿去与社会对话、与世界艺术对话。当然，水墨仍有它固有的价值，当有一部分人拿出钱来进行天价拍卖时，水墨画的价值是可以提升的，也是可称之为所谓的成功的。但作为艺术家，更加要警惕这种表面的繁荣，警惕和防止金钱对当代水墨意义的屏蔽，否则，若干年后，美术史是会重新算账的。哪些是时代的标杆，哪些是虚幻的泡沫，历史总是会给一个真实的答案。想想“文化大革命”时那些“炙手可热”的油画家、国画家，现在多少已经被历史淹没？这是我们今天的水墨创作者应该牢牢记住和反思的。

无疑，黄一瀚先生在中国当代艺术史上占有极其重要的地位。他在 20 世纪 90 年代中期的中国南方发动和组织了一场唯一能与中国北方艺术形态相抗衡的文化艺术运动——卡通一代。这场运动彻底改变了中国当代艺术的格局，包括四川、北京、上海乃至全中国的新卡通一代艺术潮流蓬勃兴起，这场运动的影响在未来的十年将持续下去，这标志着中国出现了一种与 20 世纪 80 年代以前的文化艺术形态截然不同的新文化艺术形态。

在 20 世纪 90 年代前期，黄一瀚先生是广东著名的后岭南画派的提出者和创始人。后岭南画派的诞生拉开了中国民族画派复兴的序幕。在中国水墨艺术激烈演变发展过程中，黄一瀚先生作为中国都市水墨的旗手，他在中国最早提出和实验把商业、新人类、卡通、电脑、虚拟、后人类文化带入中国水墨画。在长达十年的艺术实践中，黄一瀚先生为中国当代新文化艺术的出现和发展做出了革命性的贡献。

——戴斯（英国伦敦著名国际策展人）

北京少年

244 cm × 122 cm

纸本设色

2013年

对话黄一瀚

DIALOGUE WITH HUANG YIHAN

受访 / 黄一瀚 采访 / 《风尚周报》
(以下访谈内容黄一瀚简称“黄”，《风尚周报》简称“尚”)

尚：您最初提出“卡通一代”时的想法是什么？有什么原因？

黄：其实年轻的这一代是消费文化塑造起来的一代人，我们的吃喝玩乐接受的都是西方、日本、韩国文化，每天看的都是一个多元的电视文化，而我们艺术要表现当下。这个时候我觉得我们应该把眼光放在改革开放以后的时代，我研究了这样一个历史时期塑造的“70后”“80后”“90后”。我把这代孩子作为一个标本，因为这一代开始进入都市生活，面临的物质、思想都不同，是断裂的一代。艺术家就是要给社会产生的断裂的这一代下定义。这是一件很伟大的事情。

尚：您认为它伟大的意义在哪里？

黄：“卡通一代”的提出与实践改变了美术史写作的方法和发展的观念。就像美国的“垮掉的一代”，“垮掉的一代”成了美国的风向标，塑造出的这代人在人类历史上被定格了。那么将来想起20世纪70年代、80年代、90年代出生的人，人们就会想起“卡通一代”，这不就是艺术的贡献吗？这是一个活生生的标本，人们谈起广东，就会谈起“卡通一代”。这是广东美术的骄傲。

尚：卡通的绘画形式属于先锋艺术，那么您会赋予作品一种怎样的意识形态？

黄：我认为艺术到了一定时候是需要反抗的。当“卡通一代”长大的时候，它就会成为我们思想观念的武器。比如我的笔下有很多蓝头发、绿头发的人物形象，这在20年前、十多年前的中国社会是少有的，是违反老传统的。

尚：当初四川新卡通一代青年艺术家宣称年轻才是王道，您当时似乎没做太多回应。

黄：他们错了。村上隆也是搞卡通的，他比我还大两岁。难道我没有经历过就不能表现吗？张艺谋没有经历过抗日战争啊，他为什么能拍《金陵十三钗》呢？斯皮尔伯格没有见过外星人，他为什么能拍外星人？李安没有去过印度，他为什么能拍《少年Pi的奇幻漂流》？这是最大的错误。艺术有两种：一种是我是什么就表现什么，一种是表现我的幻想、我的联想。要不然艺术多尴尬，就没有创造了。我作为一个出生于20世纪50年代的人，比村上隆还年轻，为什么不行？

尚：您怎么评价村上隆？

黄：我最喜欢的艺术家是西方的，比如米开朗基罗、培根。村上隆在日本曾遭到围攻，日本的批评界拒绝他，认为他时尚、肤浅，结果他在美国成功了。我认为村上隆是比不过我们的，我们现在的作品比村上隆还要好。比如我最近跟朋友响叮当出了一批油画，我认为很可能超越世界油画史。批评界都认为我们的作品超越了村上隆，但怎样超越村上隆是我接下来五年的任务。我们就想做中国最好的卡通艺术家。

尚：不仅是绘画，您的装置艺术也融入了“卡通一代”的精神，并且把艺术日常化、生活化。您做一件装置艺术需要多久的时间？

黄：日常化、生活化也是我提出的。因为当时艺术是严重对抗公众，觉得艺术高高在上，很难理解，那么我把麦当

在西班牙接受德新社记者采访。

与法国艺术家交流。

接受欧洲之星电视台采访。

在挪威奥斯陆国际著名美术馆Kunsternes Hus的“煲”展开幕式主席台上。

劳、明星挪到艺术里来，让观众感受到艺术是生活的一部分，觉得很亲切。做一件装置艺术需要的时间有长有短，因为每一件都要自己去设计，一点点做，所以一年也就成型一两件。一件装置艺术要投入巨大的资金，有的一件要40万元、50万元。比如我最近在做一件艺术作品，要花60多万元，还好我的水墨画比较贵，有一些资金让我来做。

尚：做装置艺术其实是希望跟国际接轨吧？

黄：对。“卡通一代”现在在国际上也很震撼了。特别是2000年，我们从挪威开始，到丹麦、韩国、法国展览，他们都很关注。挪威的报纸说看到中国的“卡通一代”，知道了中国内部到底发生了哪些变化。他们以前觉得中国到处是老农民，但是通过我们作品的宣传，才了解了中国的现状，做出政治和经济的联想。所以我希望人们能从政治、社会上去理解“卡通一代”，如此它才更有意义。

尚：作为“卡通一代”的发起人和领军者，感觉您童心未泯。

黄：哈哈，是，我最喜欢看美国的卡通片，基本都是原创，最有深度。我最喜欢美国文化，我觉得它是人类目前最好的艺术。日、韩相比，我更喜欢日本。日本人的素质要高于韩国人，推崇的电影明星、动漫明星都很有个性、很有魅力，所以我看卡通、电视的时候，会选择日本片，比如说《温暖人生》《阿信》。我搞“卡通一代”还有个

因素，那就是我非常喜欢动物，我们弄“卡通一代”的时候会到处发传单，叫别人不要杀狗、杀猫。爱护动物是“卡通一代”的宗旨，我们应该尊重每一个生命。

尚：您这段话信息量很大……就是说，您爱小动物，喜欢看明星，喜欢外国文化，更喜欢卡通片？

黄：是啊，不仅如此，我也会看电视，我能从里面发现很多时尚的符号。什么《超级女声》《快乐男声》《中国好声音》，我都看，比如苏醒、吴莫愁……他们唱得很独特。卡通杂志、时尚杂志、八卦杂志我也看，我在里面发现了很多中国流动的脉搏，你看不到的我能感受到。时尚是最好的，你不能动不动就说要了解苦难，苦难怎么能离开时尚？

尚：您刚刚提到吴莫愁，您喜欢她吗？

黄：我不喜欢，我觉得她太丑了，像个鬼一样。但是作为一个符号，我觉得她一定能红，她化妆后嘴巴大、鼻子大、眼睛大，很有欧美范儿，很辣，很性感。张赫宣、平安也一定能红。很多新人出来，我都会预言谁谁能红，比如孙红雷、李晨我都预言过。

尚：您去了很多地方，哪里给您的印象最深刻？

黄：我喜欢法国的乡村，那是小资聚集的地方，还保留着一百年前画家的脚印、画作、房子。你到了法国的乡村，