

当代新画派研究丛书

刘德功铁荷画派艺术研究

杨豪良著

中国书店

当代新画派研究丛书

► 刘德功铁荷画派艺术研究

周韶华新图腾画派艺术研究

于志学冰雪画派艺术研究

严学章蟹派艺术研究

杨豪良 著

中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据

刘德功铁荷画派艺术研究 / 杨豪良著. — 北京 : 中国书店, 2014. 11

(当代新画派研究丛书)

ISBN 978-7-5149-1188-6

I. ①刘… II. ①杨… III. ①花鸟画—画派—绘画研究—中国—现代 IV. ①J212.099

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 209828 号

当代新画派研究丛书——刘德功铁荷画派艺术研究

杨豪良 著

责任编辑：解文睿

出版发行：中国书店

地址：北京市西城区琉璃厂东街 115 号

邮编：100050

印刷：廊坊市旭日源印务有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

版次：2014年11月第1版第1次印刷

印张：19.5

书号：ISBN 978-7-5149-1188-6

定价：360.00元（全四册）

中国艺术创作院学术课题

总序

学术立派

——关于当代新画派艺术研究

严学章

收到杨豪良先生寄来的“当代新画派艺术研究”四部书稿,我脑海里浮现出两个字——学术,很沉重的两个字。面对名利的纷争和世俗的喧嚣,杨豪良苦心孤诣,前后默默地坚守了八年,终于到了可以将这四部研究文集付梓的时候。这是学术上的“八年抗战”。

杨豪良是中国艺术创作院学术委员会主任。中国艺术创作院成立以来始终坚持“学术立院”的理念。“当代新画派艺术研究”是中国艺术创作院经过论证而确立的长期学术课题,这一学术课题的基本定位是“学术立派”。我们的理想是通过“学术立派”达到“学术立院”,进而确立中国艺术创作院的当代地位。

真正做到“学术立派”,我们需要解决三个基本问题:第一,关于当代画派的基本理念,即画派观;第二,在当代画派的基本理念指导下选人定派;第三,站在“史”的高度对所选定的画派进行研究并撰写学术专著。

一、我们的画派观

画派作为绘画艺术风格体系的一种表现形式,在当代具有了与历史不同的新的表征,这种不同根源于社会形态的变化。在农耕文明时代,由于信息相对闭塞,画派以地域性为表征,如岭南画派、长安画派、金陵画派、海派等,包括“扬州八怪”,都是以地域命名的。地域风格是农耕文明时代画派的基本表现形式,其特征是地域性“块块”画派。进入现代文明,人们处在地球村里,实现了互联网的无障碍信息共享,画派的地域性“块块”表征弱化,画派的风格性“条条”表征凸显,这种以风格为内核、以“条条”为表征的画派的当代性,是我们进行当代新画派艺术研究的现实基础。我们所进行的“新图腾画派”“冰雪画派”“蟹派”“铁荷画派”等学术课题的研究,包括命名和学术定位,均区别于过去的地域“块块”,而着力于当下的风格“条条”。其中,画派风格的内核、支撑画派的理念、画派在理念上技术上的原创性、画派在“条条”上存在和发展的状态及张力等,是当代新画派研究的重点。着眼于“条条”而非“块块”,即着眼于画派研究的当代性,是我们关于当代新画派研究的一个理念,此其一。

其二,关于画派的“源”与“流”,侧重于对“源”的研究。就是说,我们研究的是画派

的创始人,即画派的源头。我们认为,再庞大的画派也有它的创始人,再久远的流派也有它的源头,抓住了创始人就抓住了源头,也就抓住了画派研究的关键。在着眼于“源”的研究理念里,我们便有了“一个人的流派也是流派”的学术认知,这为我们研究并打造当代新画派提供了学理支持。于志学先生说,画派是可以打造的。吸收于志学的观点,画派是可以通过“一个人”来进行打造的。我们关于新画派研究的又一个理念,就是通过“一个人”的学术研究来打造创立画派,即“学术立派”。当然,这“一个人”必须具有“派”的艺术成就,必须达到“派”的学术高度,至于“派”的艺术广度(也就是“流”),不在本次的研究范围。

其三,前瞻性的“学术立派”。在画派研究的传统理念里,普遍的做法是“隔代回顾式”,即在画派的主要当事人故去了若干年后,才有人进行整理研究,造成了研究的不充分、不全面,也使画派的传承发展产生许多不便。比如岭南画派、关东画派等,由于研究工作的滞后,造成了无法弥补的遗憾,现在只能看到只言片语,根本无法做到系统全面。这里所进行的当代新画派艺术研究,时间上着眼于当下性,学术上着眼于前瞻性,方法上着眼于系统性,从而保证研究的全面系统深入。我们认为,这种前瞻性的画派研究,既是对画派的学术总结,又是对画派创作的学术指导,对于活跃学术、繁荣创作大有裨益。当然,这种研究也是阶段性的,正因为注重了研究的阶段性,才能确保研究的全面性、系统性,进而使画派获得可持续发展的张力。

总之,我们按照自己的当代画派理念,对所选定的画派进行学术研究,虽然显得孤独不入时流,但我们无怨无悔。

二、唯新而立

当代中国最不缺的就是画家,可谓鱼龙混杂、泥沙俱下,自封派者也大有人在,然而真正从学术上立得住从创作上过得硬者则凤毛麟角。我们所倡导的“学术立派”,就是要打造立得住过得硬的当代新画派,就是唯新是选、唯新是举、唯新而立。

回答什么是“学术立派”,首先要回答什么是学术。我们所理解的学术就是创新,学术性就是创新性。创新就是特立独行。创新就是张扬个性。创新就是保持思想自由人格独立。创新就是不随流俗。当然,学术性所蕴含的创新性是符合艺术本体的创新,是具有深刻艺术理念指导下的创新,是建立在中华民族文脉基础上的创新。就是说,我们所选定的画派必须是新的、学术的,我们对画派的研究同样也必须是新的观念、新的视角、新的学术思考。在这里,“派”是新的,“立”也是新的,学术研究的方式方法同样是新的。因为,学术就是创新,学术性就是创新性,“学术立派”就是用创新的理念研究树立

创新的画派。因为,艺术没有创新等于零,学术没有创新同样等于零。我们的学术观决定了我们的画派观,我们的画派观决定了我们“立派”的价值标准、取舍条件和方式方法。我们的学术观、画派观的核心就是创新。

“派”何以能“立”?回答有二:第一是创作,必须有新的原创性的风格化的作品;第二是观念,必须有新的原创性的用以指导创作的学术理念。近几年,关于打造画派的讨论很火热,大致有“文化渊源说”“地域区划说”“题材取向说”“师徒血缘说”“笔墨技巧说”“创作方法说”“观念生发说”等等,不一而足,我们所持的“立派”理念说到底就是“创作与观念统一创新说”。我们认为,艺术审美的本质属性在于观念与作品的统一。有什么样的观念就有什么样的创作,所有的创作都负载隐藏着相对应的审美观念。艺术作品活在人们的观念里。王羲之在唐代变“美”而在清代尚碑时变“丑”,清代裹脚辫子之“美”等等,都是观念在起决定作用。这里所选定的画派研究对象,如周韶华的“新图腾画派”、于志学的“冰雪画派”,其作品都具有原创性,都呈现鲜明的个性风格,与此同时,两位画家都有自己的学术观念主张,且都在当代画坛有较大的影响。这些都为我们站在“史”的立场进行研究提供了基础保障。我们所做的工作是使其系统化全面性,“立”在应有的高度和深度。其中,于志学“冰雪画派”已创立多年,而对其全面系统的学术研究《于志学冰雪画派艺术研究》是第一部。周韶华“新图腾画派”是我们经过反复研究论证后提出的,因此更具有“立派”的意思。

一句话,这里的学术所立之“派”必须是民族的、当代的、个性的。“民族的”联系着传统文脉,“当代的”联系着现实生活,“个性的”联系着画家独特的天赋秉性。这里的唯新而立,其根扎在传统文脉里,从而具有民族性;其枝叶生长在现实土壤里,从而具有当代性;其花果盛开在画家心田里,从而具有独创性。

三、立在“史”的高度

正因为我们坚持学术立派、唯新而立,所以我们所选定的这四家都具有其创新性和学术品格,这也就决定了他们对中国绘画史的贡献。所谓艺术史并不是已经过去的种种历史事实的罗列,而是具有创新意义的一系列人物、事件等的必然性存在。杨豪良先生以其扎实的学术功底和特有的理论视野对周韶华、于志学、刘德功等四位艺术家的画派艺术进行了深入、全面、系统地研究,让世人看到了各有鲜明特点的一个个立体的新画派。譬如:新图腾画派是周韶华所创立的当代中国画新流派,周韶华以其系统的艺术思想和理论指导其艺术实践,并通过系列的艺术作品表现民族大灵魂和民族精神信仰,使其艺术具有强大的精神能量,形成了鲜明的艺术符号;冰雪画派是于志学在“继承不是

重复,一切在于创造”的学术理念下打造的中国画新流派,以“冷逸之美”为美学原则,以独有的砚墨技法为基础,创造了直接绘画冰雪和具有冷意味形象的新的绘画形式,初步建立了冷文化系统;蟹派艺术是在“横行不霸道”的学术理念下所创建的艺术新流派,以学术性理论著述为思想支撑,以原创性系列作品为艺术支撑,以综合性创意产业为市场支撑,别具一格,自成体系;铁荷画派是刘德功创立的当代中国画新流派,刘德功以独特的工具材料,以工笔意写的表现手法,使其作品精神充盈而彰显“铁”的美学意韵。

杨豪良所采取的研究方法主要有三。①文献分析法:收集整理了大量与研究对象艺术相关的资料,并进行分析借鉴;②实证访谈法:通过访谈研究对象本人及其身边人员、研究人员,换过相关问题,观其创作等方式进行定性分析;③比较分析法:在收集整理资料和实证访谈的基础上,将研究对象艺术同其他相关艺术大家的艺术进行比较研究,总结经验,探寻一般规律。

这样的研究方法也促使了杨豪良有一个新的研究视角,随之而展开的研究也与以往关于周韶华、于志学等的艺术研究成果有了很多的不同和“新”意。譬如:为何要称周韶华先生的艺术为“新图腾”?冰雪画派是怎样打造的?蟹派的“三条腿”是什么样的?铁荷的“工笔意写”是如何完成的?并提出和论证了各个新画派的历史分期与理论价值。而运用实证访谈与比较研究的方法,则突破了单纯个案研究的窠臼,弥补了已有研究成果只是从某些方面研究的不足。同时,运用了一些新的理论成果(比如内审美、艺术心相论等)进行研究,从而使这四部专著具有着特殊的学术价值。①将个案研究与改革开放三十年来的中国绘画艺术发展相结合,不仅探析了研究对象这一个体的艺术,也折射了改革开放三十年中国绘画的发展之路,并为中国画在新时期的发展提供了可资借鉴的艺术思想和方法论。②对当下书画艺术大家进行全面系统研究者并不多,而提炼出其总体艺术特征并以此为基点进行研究者更少。同时,在对研究对象的艺术研究过程中,也进行了艺术规律等的探讨,提出了新的问题和部分解决方式、途径。③本成果既是第一部全面系统研究周韶华、于志学等所代表的新画派艺术的专著,也为后来研究者提供了可资借鉴的资料,开辟了新画派艺术研究的新途径、新天地。

通过研究,我们也发现了这些具有创新意义的画派创始人的共同点:①都具有求新创变的思维品质;②都具有持之以恒的创作习惯;③都具有独特的艺术创作方式和美学原则;④都具有对艺术创造的敏感认知与高悟性;⑤都具有以文养道的人文追求,且促成了独特艺术观点或理论的提出。这些也成为有价值的启示。所以,这些研究既是对创新画派的理论梳理与阐释,也是中国画艺术创新的启示录,值得品读。并且经过研究还发现,周韶华、于志学等通过其创意和坚持,通过与传统文化、外来文化的交锋、交流、交融,不仅促成了新画派的诞生,而且形成了他们的绘画生态,具有可持续发展性。所谓的绘

画生态是指绘画具有画家所创作出的艺术,转载了传统、创造了新图、体现了时代特点并具有未来意义的生存和发展状态。周韶华、于志学等人所形成的绘画生态具有这样五个特性:延承性、开放性、创新性、特色性、时代性,这就使得他们的绘画生态具有了未来意义。

“当代新画派艺术研究”是一个开放的课题,但凡符合上述特点的便是我们愿意关注的,因为这样的艺术家本身就是一个非常值得探讨的学术课题。而正是由于这些特点,也就决定了艺术史对这些人的青睐,因为艺术史原本就是这样的一些人连缀起来的历史。

总之,一部艺术史就是一部创新史,走进艺术史的画派才是立得住的画派。学术立派,立在“史”的高度,这是我们的初衷,更是我们的道义担当。

2013年6月

铁荷画派艺术构架

定义

铁荷画派是刘德功创立的当代中国画新流派。
刘德功以独特的工具材料，
以工笔意写的表现手法，
使其作品精神充盈而彰显“铁”的美学意韵。

两大独特贡献

第一大贡献是创造了在牛皮纸上创作国画的新技术；
第二大贡献是创造了“工笔意写”特有笔墨样式。

学术理念

从现代到传统。

目 录

第一章 此荷姓铁	(1)
第一节 荷:自由地生长在沙漠上	(3)
一、却是旧时相识	(4)
二、沙漠里的白杨	(13)
三、给孩子取名——铁荷	(16)
第二节 铁荷:因比较而显铁性	(20)
一、宋人工笔荷的启示	(20)
二、与八大山人荷的比较	(24)
三、与大千荷、白石荷的比较	(34)
第二章 荷塘秋色	(53)
第一节 为什么是秋荷	(54)
一、金黄肃杀皆是秋	(54)
二、童年·在人间·我的大学	(59)
第二节 满塘秋荷知何处	(81)
一、铁荷的全息性	(81)
二、搜尽奇峰打草稿	(92)
三、铁荷深处悟性浓	(97)
第三章 文心雕荷	(103)
第一节 流派的特征与意义	(104)
一、流派的一般特征	(104)
二、铁荷派的特征	(107)
第二节 铁荷的文心	(148)

一、解读刘德功的两篇文章	(150)
二、解读“众口评铁荷”	(167)
三、《荷魂》之魂	(202)
四、象征·无意识·原型·情结·艺术	(202)
五、铁荷之意境	(221)
第四章 映日荷花	(225)
第一节 “从现代到传统”如何可能	(226)
第二节 铁荷的艺术价值	(237)
一、艺术的价值	(237)
二、关于艺术市场	(246)
三、铁荷的艺术价值	(256)
第三节 铁荷的历史与未来意义	(268)
一、铁荷舞动在牛皮纸上——刘德功对中国画的贡献和历史意义	(268)
二、秋荷里的春天——刘德功铁荷派的未来意义	(276)
荷花瓣瓣——刘德功艺术略历	(281)
后记	(291)
附图	(293)

第一章 此荷姓铁

2006年6月,一位中国人受佛罗伦萨市政府、普拉托省政府的邀请在意大利举行中国画展——这是佛罗伦萨市政府、普拉托省政府第一次以政府名义邀请的中国艺术家作品展,当地政府和民众对展览都给予了极大的关注。人民日报、新华社、光明日报、中国国际广播电台驻意大利记者站全程跟踪,意大利主流媒体和华人报刊以多方位报道并引起轰动,使中国艺术在意大利大放异彩。这位中国人打造的艺术彩虹,熠熠生辉、绚丽多姿,展览中60件神奇瑰丽的荷花作品在展厅里显得格外引人注目——作品的磅礴气势、阳刚之美,洋溢着独特的东方神韵,闪烁着中华民族传统艺术的诗情画意。蕴藏其中的现代意识分明充满着浓郁的东方文化气息,渗透着作者深厚的文化底蕴,神采独具。在展览会上,美国某大学校长罗伯情真意切地赞赏道——美极了、太神奇了,绘画技艺高超、技术尖端,作品散发着迷人的清香,与西方艺术有着异曲同工之妙,我们欣慰地看到拥有五千年历史的中华传统文化仍在感动着我们。书画艺术负载着任何力量都无法改变她传达人类情感的使命!^① 这些荷花作品有一个在此之前人们很陌生的名字——铁荷,这些铁荷画的作者叫刘德功——一个看起来平凡而又充满着传奇色彩的中国青年画家。刘德功的荷画所展示的精神意蕴,苍劲硬朗、倔强如斯、充满渴望……他的荷画画出了荷的“魂”。从此,佛罗伦萨这个世界艺术之都记住了这个画铁荷的中国人,欧洲人也知道中国出了个刘德功——画铁荷的刘德功。

^① 参见:《走出国门展铁荷——声声喝彩·回响世界艺术之都》,《中国艺术》,2007.6,第18—19页。

第一节 荷：自由地生长在沙漠上

说到刘德功，“圈里人”并不陌生，甚至很耳熟。行家们说，刘德功在中国当代花鸟画的艺术领域里独树一帜，有“刘荷”之称。刘德功现为中国艺术创作院副院长、中国艺术创作院花鸟创作院院长、中国铁荷画派创始人，中国美术家协会会员、中国煤矿美术家协会副主席。熟人都知道，刘德功钟情于荷且以工笔重彩秋荷见长，有巨幅大画《秋韵》，有《荷魂》系列篇，还有以芭蕉为主的《绿荫》。其艺术成就斐然：1997 年被中国文联、中国美术家协会授予“中国画坛百杰”；1999 年被中国文联评为“德艺双馨百名优秀文艺家”，并出席建国 50 周年向祖国汇报“百名文艺家”经验交流会，受到了党和国家领导人的接见，其艺术成就和作品被中央电视台《美术星空》栏目、中国新闻社《书画中国》栏目向全国近百家电视台同期播出；2000 年，作品《荷魂》获中国美协“中国画 300 家美术作品展”金奖；2001 年，作品《荷魂》获“新世纪全国中国画书法大展”铜奖；2002 年，作品《荷魂》获世纪精英全国书画展青年组金奖，同年获国家人事部颁发的“当代中国画杰出人才奖”；2004 年，中国煤矿文联特别颁发“美术成就奖”；2005 年，获全国第二届“徐悲鸿美术奖”，同年获“第五届当代中国山水画大展”金奖，同年获“第三届全国煤矿艺术节全煤美展”金奖；2006 年，获全国书画名家作品大赛最高荣誉奖；2007 年，获第五届海峡两岸书画大展特别金奖；曾赴美国、韩国、意大利、日本、法国、香港、台湾等国家和地区展出，入选全国美术展览 20 余次，多件作品被国内外艺术馆和收藏家收藏，其作品《荷魂》被长期悬挂于中央办公厅，艺术成就编入多部艺术家辞典，分别被《美术》《人民日报》《人民文学》《国画家》《今日中国》等三十多家国家级刊物宣传报道。2003 年，8 幅作品编入《当代中国花鸟画库》，2004 年，18 幅作品编入《当代名家花鸟画稿》，现已出版了《百杰画家刘德功作品集》《鱼跃龙门》《荷魂·刘德功卷》《刘德功作品集》《刘德功国画作品选》《中国当代花鸟画名家个案研究》等十几部专著，近年来刘德功还有《浅谈花鸟画的继承与创新》等论文在美术类专业报刊杂志上发表。其实，刘德功的“殊荣”远不止这些。“作为国内画坛的一位实力派青年画家，刘德功近年来的作品愈显成熟，也愈

显分量。这种成熟与分量,具体来说,由以下三种因素决定着:精纯的笔墨技艺,深远的作品意韵,完整统一的艺术风格。刘德功凭借自己的功力、悟性、耐力与恒心做到了这一点。这是他的不平凡之处。”^①

但又有谁会想到,在1986年的时候,刘德功还是一个名不见经传且不知工笔画为何物的普通煤矿工人。

一、却是旧时相识

荷是人们非常熟悉的朋友,但却往往因为太熟悉而无法真正顾及对其本质的直视与挖掘,就像我们生活在某一个风景名胜却未必有导游和一些游客更了解这个地方一样,因为“只缘身在此山中”,使我们并没有把她作为一道靓丽的风景线去对待。许多人爱荷,但又有多少人读懂了这个与我们日常生活和精神世界都常常相关联的老朋友呢?用心体味者,用心书写者,用心描绘者,用心……总之,凡将“心”放入“荷”中者,皆能人荷互证、移情互喻。“荷”成为一个有着精神生命的有情世界,这一切大概得力于周敦颐之类缘情而发《爱莲说》者,亦得力于八大山人、张大千、齐白石之类写“意”绘荷之笔耕墨舞者,其实是这些骚客墨人让荷成为了他们精神意念的一个影子而游走于天地之间,成为历史长河中不断跳动的音符而触动观者的灵魂之弦,产生共鸣、发出幽幽的泛音而历久弥新、历久弥香。这些骚客墨人笔下的“荷”不仅极大地丰富了人类文化的思想宝库,也保证了这些骚客墨人“光彩照人”地流传千古并给后来者带来不同的启迪,从而有了“荷”的精神王国——并且使这一王国以开放的状态不断被丰富着、发展着,现代青年画家刘德功就是这个王国中一颗冉冉升起的璀璨之星,他从一个特有的角度发掘并表达了“荷”的生命之美,使得“荷的精神王国”多了一抹新的色彩。刘德功笔下的“荷”,让我们看到了“只要有爱眼里皆画卷”,也让我们明白了罗丹所说的“不是缺少美而是缺少发现美的眼睛”,更让我们感觉到了“留心处处皆学问”的指导意义。刘德功笔下的荷从一个全新的维度记录和揭示了秋色之美,在多如牛毛的画荷者中找到了一条新路,并曲径通幽地提炼出自己的一套特有语汇而区别于前辈与同侪,仿佛沙漠中的一片绿洲,让人

^① 贾德江、段传峰主编:《中国当代著名画家个案研究·刘德功工笔荷魂系列》,北京:北京工艺美术出版社,2005年,第32页。

们见到一片新绿,并给我们带来新的启示。

是什么力量让“荷花”对人们产生如此大的吸引力?

荷花(Lotus)被称为“君子花”、“花中仙子”,别名莲花、芙蕖、水芝、芙蓉、水华、水芙、水旦、水芙蓉、泽芝、玉环、草芙蓉、六月春、中国莲等,莲科、莲属。正因为荷的自然属性和人类“万物有灵”的思想以及移情的妙用,使得“荷”成为一个耐人寻味的名词,一个风情万种的精灵。从其历史看,“荷”被称为“活化石”,是被子植物中起源最早的植物之一。

(一)

有资料表明,在人类出现以前,大约一亿零四千五百年前,地球大部分被海洋、湖泊及沼泽覆盖。当时,气候恶劣,灾害频繁,没有动物,大部分植物被淘汰,只有少数生命力极强的野生植物生长在这个贫瘠的地球上。其中,有一种今天我们称为“荷花”的水生植物,经受住了大自然的考验,在我国的阿穆尔河(今黑龙江)、黄河、长江流域及北半球的沼泽湖泊中顽强地生存下来。大约过了九千年,原始人类开始出现。人类为了生存,采集野果充饥,不久便发现这种“荷花”的野果和根节(即莲子与藕)不仅可以食用,而且甘甜清香,味美可口。渐渐地,“荷花”这一人类生存的粮食来源便深深地印刻在我们的祖先——原始人类的心中,成为人类生存的象征,成为一种生命意象,成为一种原型。一直到公元前五六千年的新石器时代,随着农耕文化的出现,人类对荷花开始有了进一步的了解。当时的人类为了满足生活上对水的需求,一般都定居在河岸湖畔或有天然泉水的沼泽地带,而这些地带恰是野生荷花主要的分布区域。从出土文物看:在河南省郑州市北部大河村发掘的“仰韶文化”房基遗址,发现室内台面上有炭化粮食和两粒莲子,经测定,距今有五千年的历史。人类在生产劳动中,对朝夕相处的荷花的生长习性、生存环境等积累了丰富的感性认识,为中国古老的荷文化的产生发展奠定了良好的基础。

自公元前 11 世纪起,中国从漫长的奴隶制社会进入了封建制时代——西周。西周至春秋战国时期可谓荷文化的形成期,荷花也在这时期里从湖畔沼泽的野生状态走进了人们的田间池塘。《周书》载有“藪泽已竭,既莲掘藕。”可见,当时的野生荷花已经开始作为食用蔬菜了。到了春秋时期,人们将荷花各部分器官分别定了专名。我国最早的字