

艺术生命精神研究丛书 刘巨德 主编

当代水墨人物画语言研究

薛书琴 著

艺术的精神生命承载着人的苦难、希望、美善、智慧和信仰。其间包含着人对内与外的生命情感体验，对遥远相距的万物之间内在的相似性和隐秘统一性的发现，对生命内在气息的品味，对不可言状的生命律动的感知，以及物我交融的幻想对真实存在的象征性表达或暗示。她开拓着人的视野，启示着人的思想，激发并抚慰着人的精神和情感。生命因艺术被照亮，艺术为生命而点燃。

艺术生命的诞生永远处在不可捉摸的境地，她凭爱与自由的直觉智慧，在想象中发现和孕育着自己的生命。想象带来艺术生命无穷的变幻。不同时代、不同地域的民族以及不同的艺术家，创造了不同特征的艺术。每个艺术生命都是独特的，背后多有不朽的传奇和精神。艺术没有特征，奇特的活力不复存在，艺术需要以幻想透视真理，以寂寞坚守美善，以已知养其未知。艺术在时空环境的變化以及社会发展的变迁中发生着流变，没有中心，没有边界，没有方向，看似向前走，其实在向后回味和理解。古老的艺术生命精神像一团生生不息的火，斩新不停，燃行着新型的艺术生命。每个艺术家都不是孤立的，其创造的活力和精神常被星辰的旧火照亮，因此艺术生命得以永生。

清华大学出版社

艺术生命精神研究丛书 刘巨德 主编

当代水墨人物画语言研究

薛书琴 著

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

当代水墨人物画语言研究/薛书琴著. --北京:清华大学出版社, 2014
(艺术生命精神研究丛书)
ISBN 978-7-302-36857-1

I. ①当… II. ①薛… III. ①水墨画-人物画-绘画研究-中国-现代
IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第127103号

责任编辑:宋丹青

封面设计:荣玺百年 设计

责任校对:王荣静

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:三河市吉祥印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:14 字 数:259千字

版 次:2014年9月第1版 印 次:2014年9月第1次印刷

定 价:45.00元

产品编号:056144-01

图 2-17 王晓辉：《坐姿写生》，1988 年，
70cm × 105cm

图 2-21 李伯安：《走出巴彦喀拉·之一·圣山之灵》，1997 年，188cm × 1300cm

图 2-27 刘进安：《人物》，1999 年

图 2-35 刘巨德：《牧羊女》，2003 年，180cm×90cm

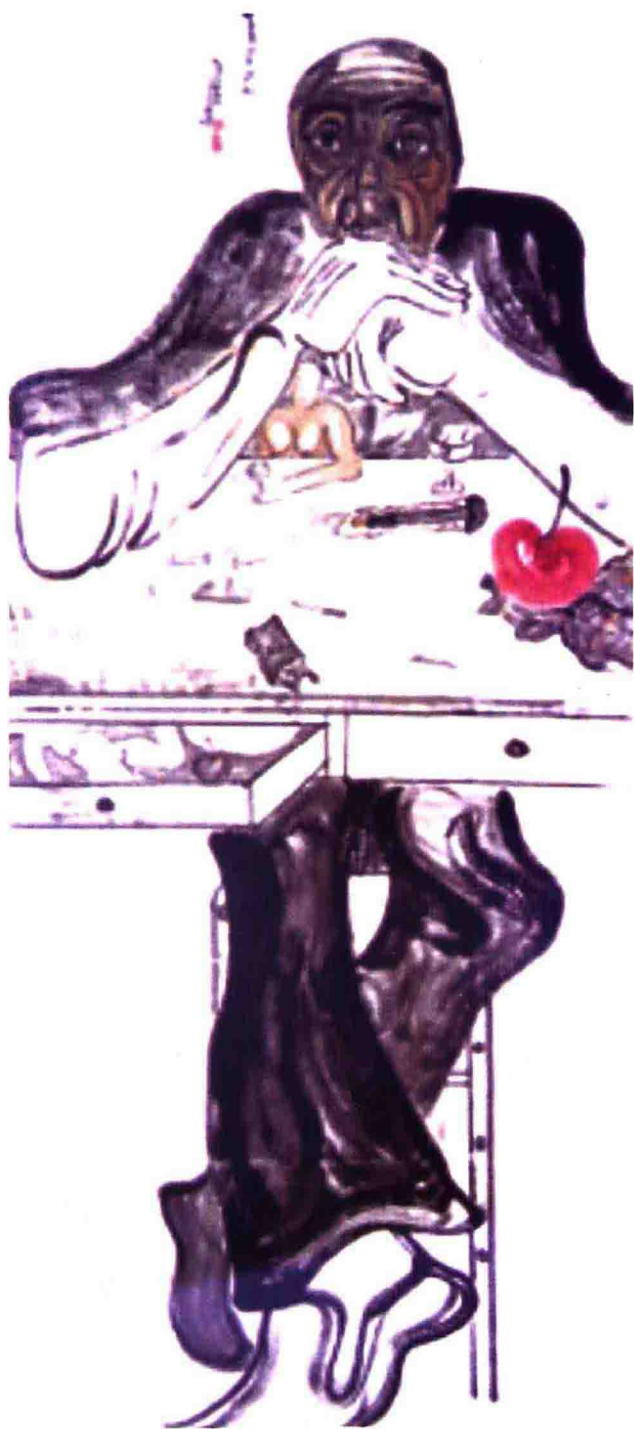

图 3-6 李孝萱：《焦虑与超然》，2007 年，220cm × 99cm

图 3-12 李彦伯：《人物》，68cm × 68cm

图 4-2 李津：《欢乐颂》，2004 年，45cm × 50cm

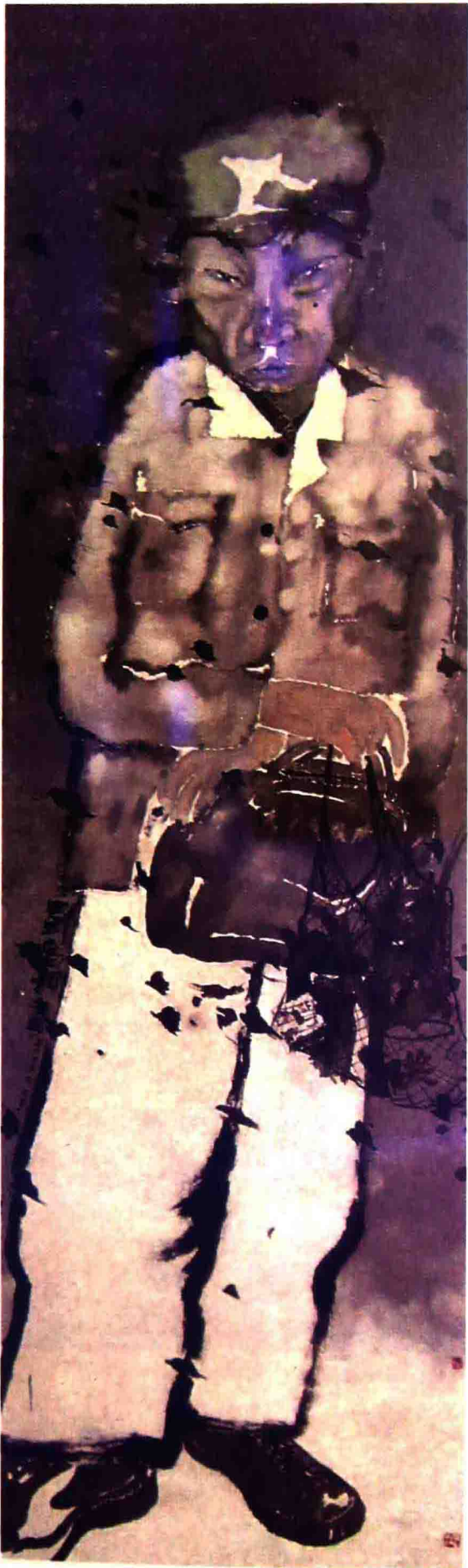

图 4-9 刘庆和：《你好·老王》，2006年，300cm × 90cm

图 4-10 晁海：《2004 系列之一》，2004年，98cm × 70cm

图 4-12 戴顺智：《山民之七》，2007年

图 4-33
姜永安：《无风》，2009年，69cm×140cm（上左）

图 4-22
田黎明：《蓝天》，1994年，74cm×46cm（上右）

图 4-35
周京新：《笑话之二》，1999年，68cm×68cm（下）

图 4-34 周京新：《金鸟》，1996年，68cm×139cm

图 4-36 刘庆和：《安全带》局部，2001年

图 4-37 赵际深：《老者—2》，2001年，68cm×68cm

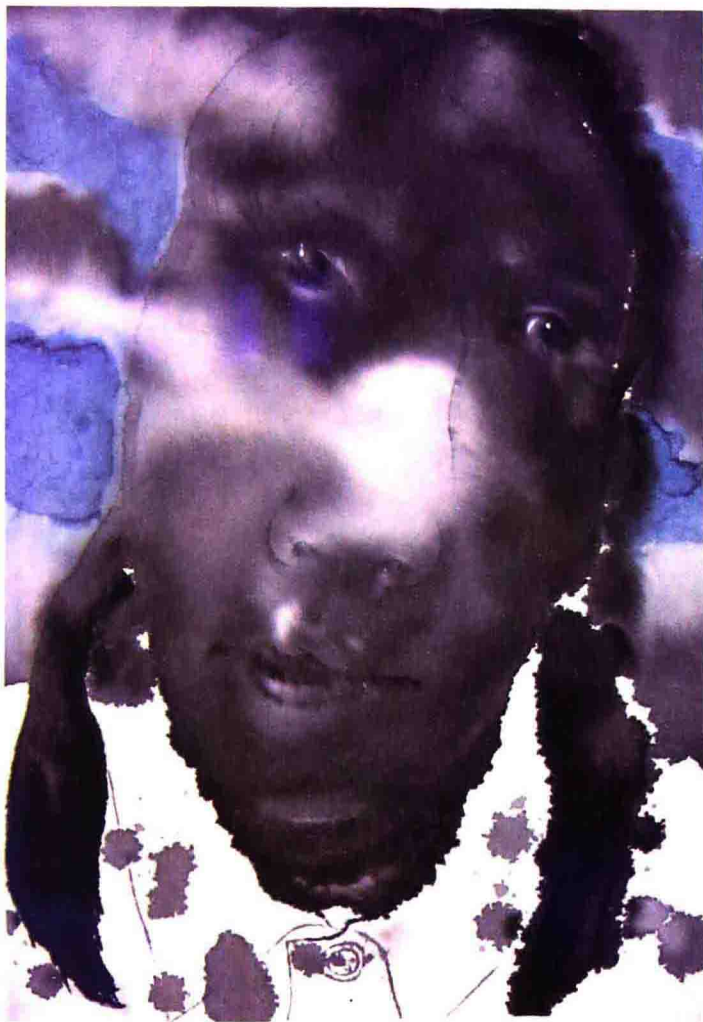

图 A-5 薛书琴：《她·三》，
2010年，59cm × 41cm

图 A-8 薛书琴：《润风闲云·二》（局部）

图 A-13 薛书琴：《润风闲云·一》，2010年，56cm×160cm

图 A-14 薛书琴：《灵光·一》，56cm×160cm

本书获厦门理工学院学术专著出版基金资助

总 序

大自然造化万物，也造化了人类，但没有造化艺术。艺术是人用自己的生命精神再创造的精神生命，她诞生于人对自然的敬畏，对永生的渴望，以及追求美善的天性。她是人类最值得骄傲的生命成果。

艺术的精神生命承载着人的苦难、希望、美善、智慧和信仰。其间包含着人对内与外的生命情感体验，对遥遥相距的万物之间内在的相似性和隐秘整一性的发现，对生命内在气息的品味，对不可言状的生命律动的感知，以及物我交融的幻想对真实存在的象征性表达或暗示。她开拓着人的视野，启示着人的思想，激发并抚慰着人的精神和情感。生命因艺术被照亮，艺术为生命而点燃。

艺术生命的诞生永远处在不可捉摸的境地，她凭爱与自由的直觉智慧，在想象中发现和孕育着自己的生命。想象带来艺术生命无穷的变幻，不同时代、不同地域的民族以及不同的艺术家，创造了不同特征的艺术。每个艺术生命都是独特的，背后多有不朽的传奇和精神。艺术没有特征，奇特的活力不复存在，艺术需要以幻想述说真理，以寂寞坚守美善，以已知养其未知。艺术在时空环境的变化以及社会发展的变迁中发生着流变，没有中心、没有边界、没有方向，看似向前走，其实在向后回味和理解。古老的艺术生命精神像一团生生不息的火，新新不停，繁衍着新型的艺术生命。每个艺术家都不是孤立的，其创造的活力和精神常被星辰的旧火照亮，因此艺术生命得以永生。

人类一直追问艺术的终极目标是什么，对这样的宏观问题，答案始终是模糊的，难以确定的。但不能否认的是，艺术具有强大的内在精神性和独立性，并趋于无限和永恒。艺术生命精神的恒久可以穿越时空。当今人类已经进入太空探索宇宙的奥秘，可这并不减弱我们面对中国原始彩陶艺术、青铜艺术、敦煌艺术，古埃及艺术，古希腊艺术，古印度艺术……所受到的震撼，伟大艺术虽经历久远时光的蚀化，却仍能散发出强大的魅力。

中国北魏时期由鲜卑民族在山西武周山南麓所创造的云冈石窟艺术，意大利文艺复兴时期，梵蒂冈西斯廷教堂中由米开朗基罗创作的壁画和天顶画艺术，吸引着来自世界各地信仰不同的观众前去朝拜。面对那气势恢宏的作品，真正令人们惊叹和感动的，是来自艺术自身的精神力量，而非宗教题材和内容。艺术生命精神是独立的，当艺术作品的实用功能随着时代的变化消失后，艺术本体的魅力更加突显。可以说，艺术是超越时空界限，超越地域文化差异，超越意识形态的最好世界语。

艺术家从未停止过对艺术生命精神的探索，这是艺术家的良知和使命。同样面对自然、面对生命、面对人世、面对自我，甚至面对同样的信仰，艺术家勇于以自己独特的体验、新的思索，实现自己对艺术生命精神的体悟和认知。艺术生命精神是艺术作品背后的灵魂，它是创作的本质，是艺术真正所要表现的对象，这是艺术家生命的最高使命。人的生命是短暂的，艺术生命精神是无限的。艺术家知其不可穷尽，却要尽其生命去体验和探寻，这是夸父追日的情怀，其间包含着人性对光明的向往，对自然奥秘的忘我追寻，对自由独立精神的崇尚，以及人梦想进入宇宙精神的渴望。艺术生命精神的研究，从上述意义而言，应该说属于人的精神实践。真正的艺术家都是艺术的谦卑仆人和时代产儿。

艺术生命精神犹如宇宙的天镜，面对万物生机、宇宙的苍茫和人生的世象，可以从有限达至无限，以一瞬通向永恒，微妙微茫，正反相成。生命抽象的相似性和不可分的整一性常被艺术高人变通。至于抽象、具象、幻象、夸张、变形、写实，都是生命延绵关系的模仿与创造，阴阳中，物似有似无，虚实中，形似是而非。

在寂静中，前贤高人走进宇宙生命的最深处，站在内部反观自然，内观生命，心照万物，发现光吞万象，万象皆空，“混沌里放出光明”，

一切均是光的幻影。艺术家以自己有限的生命契合宇宙无边的生命，在自然深处与自己的生命相遇，应该说艺术之道是一条寂寞的内归之路，也是自体生命通向宇宙生命之路，及自由和自由表达之路。艺术超越生命之一瞬，将生命精神定格为永恒。

对于艺术家来说，从生命精神的角度思考艺术、创造艺术，是对终极真实的沉思和探寻。这是一个重要的选择，在面对艺术的各种复杂问题时有助于深入了解各民族文化艺术的特殊性差异和同一性本质；有利于东西方艺术的互动与互补；有利于艺术新意的萌生；有利于物质性因素精神化；有利于去除自然表象的迷惑和干扰，获得最有价值的发现，并激发深刻的审美理想和创作智慧。

本套丛书中的每部著作都倾注了作者对绘画艺术生命精神的思考和体验。他们善于理论与实践并重做学问，善于自己提出问题、自己解决问题，不仅关注画史、画论、画法、画家和画作，更注重绘画的生命、思想、精神、态度及艺术的流变与永恒。他们对不同时代的艺术家关于绘画、自然、生命关系的体认，作出了不同程度地总结和剖析，对中国传统艺术精神与文化根脉的关系作了深入地梳理与阐释，对中西绘画的同异作了认真比较和分析，对于绘画语言、风格、个性，与时代、传统的关系也作了考察和辨析，这一切对艺术实践很有学术意义。他们各自的美学观以及对艺术生命精神的理解和主张，突显了他们复兴中国文化艺术的理想。

写到这里，想到《庄子·天地》里寻找“玄珠”的故事，耐人寻味。“黄帝游乎赤水之北。登昆仑之丘。而南望。还归遗其玄珠。始知索之而不得。使离朱索之而不得。使喫诟索之而不得也。乃使象罔。象罔得之。黄帝曰。异哉。象罔乃可以得之乎。”（刘文典：《庄子补正》，381页，昆明，云南人民出版社，1980。）这个故事是诗、哲学，亦是艺术寓言和中国画论。

艺术生命精神的研究似求索“玄珠”，“玄珠”，道真也。依有限知识难以求得；用目明眼观只见其表难以寻得；靠善言巧辩难以争得。唯象罔可以索得。象罔，谓无心、无欲、无物、无我、无分别，这是境界。绘画之道亦如此。

刘巨德

2011年8月于荷清苑

自序

本书的“原形”是我的博士学位论文。“原形”之说，是因新近对此论文作了些许改动，但改动后的基本面貌与“原形”并无明显不同，因我尚不具备足够的才情使自己的认识在不足两年的时间内发生一个大的提升——毕竟超越自己数年的思考与观点并非易事。

在重新审视文稿之后，主要在图例上进行了适量的调整，以期使之更具代表性。当然，这里所谓的“代表性”仍不免带有自己的主观判断与选择的局限性。就我个人来说，私自接受与认可了这种局限，因为从某种角度而言，这种局限性也许正是本书的意义所在——既然是个人著述就难免有作者本人的主观选择与判断，主观虽有其局限性，但若无此主观，其著述诞生与存在的价值和意义也就值得怀疑了。此外，本书是一本讨论绘画本体语言的著述，“关于艺术本身，从来就不存在什么真理与定论，而是永远处于被质疑、被追问的过程中的动态存在，相同的艺术问题总会存在诸多不同的思考与认识。不同观点的存在与提出，无论对于艺术的整体发展还是个体艺术创作的推进而言，都有其必要性”。无论如何，本书言说了—一个绘画践行者对特定问题的阶段性的研究与思考，带有此生命体特有的温度和气息，她是真实与真诚的。

本书以当代水墨画语言为研究对象，所涉及的画家的数量并不是很多，或许会因此引发有关“全面性”的质疑。这里，我想我应该表明自己对“全面性”的理解与态度：既然有关艺术的探讨贵在其多元，过多地顾及“全面性”，必然会失去自己的立场与论点的鲜明性。当然，亦不能排除，由于本人视野所限，一些具有典型性的相关画家及其作品未能被涵盖在本书研究范围之内。

早在博士毕业之时，就有论文出版的打算，而这种决心却是新近才逐步坚定起来的。之所以迟迟地难以作出出版决定，除尚需对论文作些修改之外，大抵还缘于内心的两个不确定。

一个不确定在于本书所谈问题的当代性可能引发的种种敏感。因