

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

许钦松 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

许钦松 / 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 陈邦骏
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

许
钦
松

Xu Qinsong

许钦松

Xu
Qinsong

Profile

个人简介

1952年生，广东澄海人。1998年获“广东省五一劳动奖章”和“跨世纪之星”荣誉称号，2007年当选“当代岭南文化名人50家”。现为全国政协委员、中国美术家协会副主席、广东省文学艺术界联合会主席、广东省美术家协会主席、广东画院院长、中国艺术研究院研究员、中国国家画院院务委员、中国画学会顾问、广州美术学院客座教授、广州大学美术学院名誉院长、国家一级美术师、享受国务院颁发的政府特殊津贴的专家。2010年担任广州亚运会开闭幕式艺术顾问。2012年担任（伦敦）奥林匹克美术大会艺术指导委员会艺术顾问。

画语录

EXCERPTS OF ARTIST'S WORDS

撰文 / 许钦松

02

对话许钦松

DIALOGUE WITH XU QINSONG

受访 / 许钦松 采访 / 当代岭南

08

许钦松的地平线

兼评“宏大抒情”的现实性

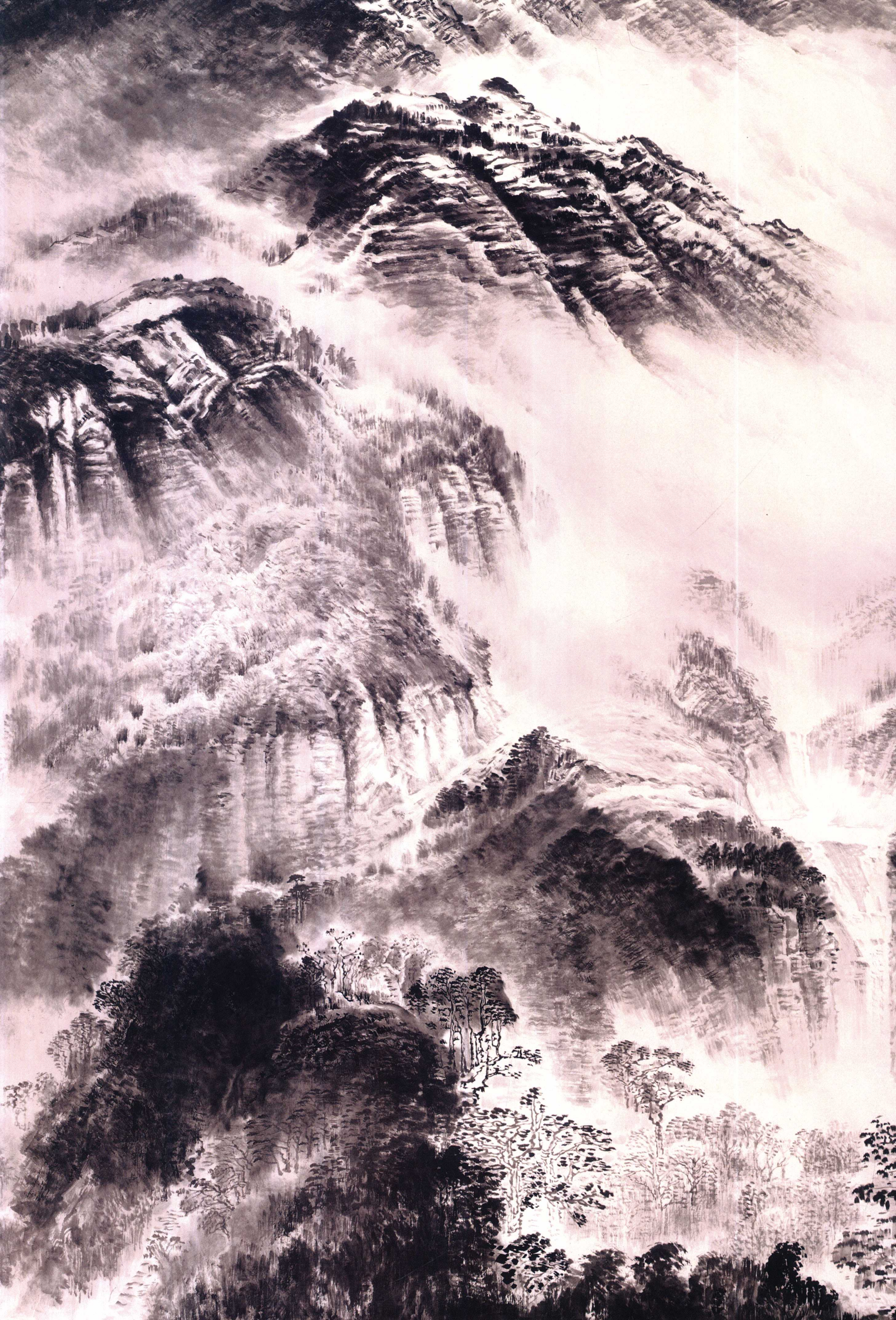
THE HORIZON IN XU QINSONG'S PAINTING

TALKING ABOUT THE REALITY OF

"EMOTION EXPRESSED BY DEPICTING MAGNIFICENT VIEW"

撰文 / 杨小彦

32

画语录

EXCERPTS OF ARTIST’S WORDS

撰文 / 许钦松

继承传统的笔墨程式，应注入现代精神和现代审美的元素，方能生发出新的、鲜活的生命力。整天在享用着现代文明，却要把自个儿装扮成古代的高人隐士，缺乏切身的体验和内在的精神依托，又以一种唯传统是尊的面目出现，这实际上是一种伪传统。

艺术的风格特征，是艺术家作品最直接的形象印记，风格特征的独特性又是艺术家独创性的更深层次的提升。没有风格的独特性，艺术家创作的作品极易被淹没在茫茫的作品海洋之中。因此，一位艺术家能具备独特的艺术风格是极不容易的，也是需要竭尽全力去探求和摸索的。确立独特的艺术风格，是艺术家艺术追求的最根本之所在，如果一位艺术家能确立独特的艺术风格，同时具有高品格的气质的话，这位艺术家才是真正意义上的艺术家。

传统语言需要被放在时代的文化背景之下加以再度创造，使其在审美上更加趋于现代性。而在生活以及写生中通过观察和理解自然所获得的真切感受，更可以使得作品在营造某种气息的过程中产生强烈的时代感，在追求某种意境的过程中有着更为热切的感情抒发，我们要在这几方面中找到一种结合点并付出不懈的努力，才会有成效。

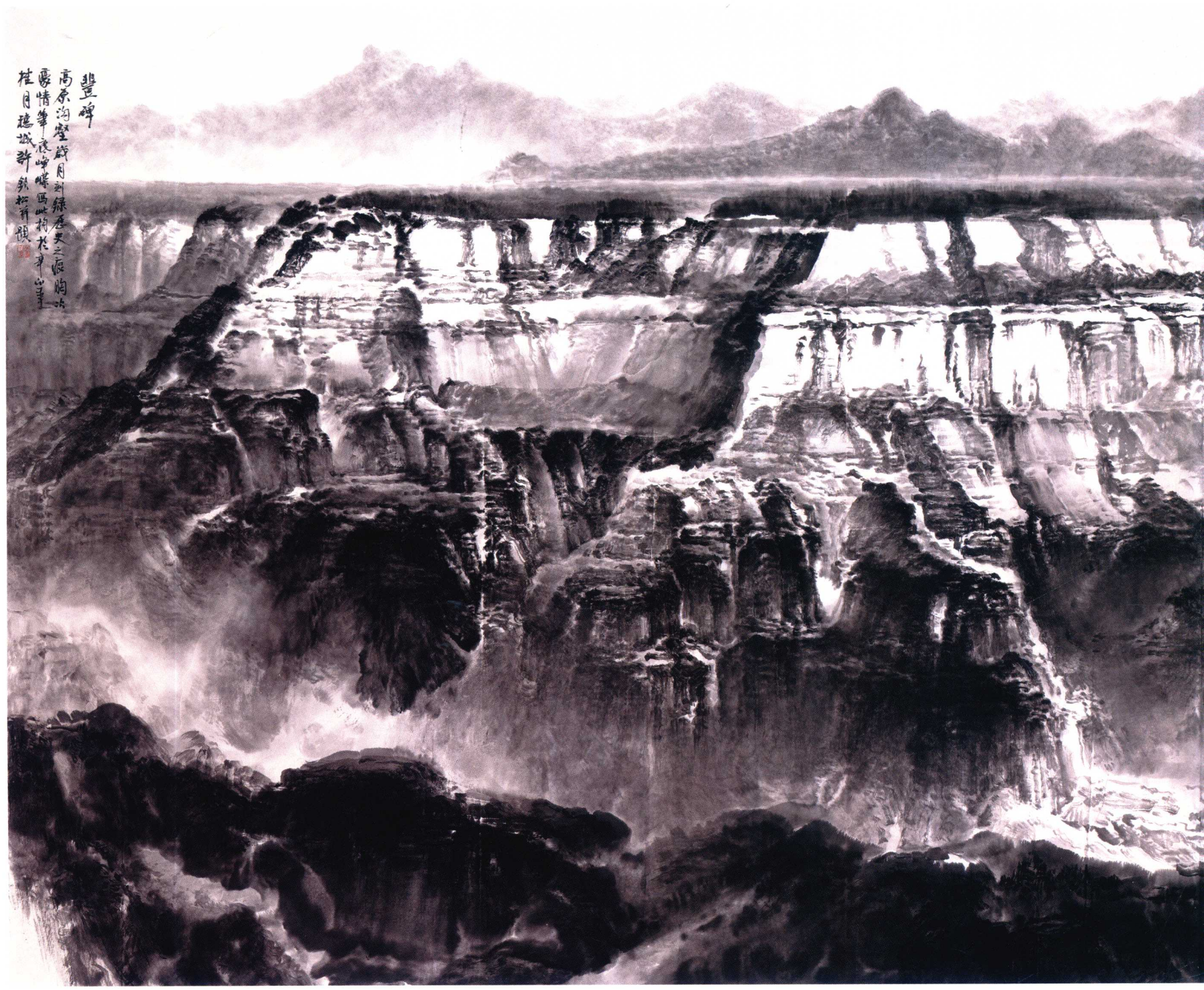
山水画中的意境是由画面所营造的情景和图式来呈现的，她不只是情景中的诗性部分，她让人感动又让人沉思和凝想。意境常常发端并穿游于虚幻和缥缈之处。所谓实者易，虚者难，因实者可以通过用实在的技法描绘实在的景物来完成，倾力即可达成，而虚处则不同，处处不在又处处都在，说不清道不明，幻化飘游不定，然最能撩动你的情思。

我的心总在漂泊，总在游离，总在寻觅。似乎有一种来自远古的声音在呼唤。我随着声音而去，在空谷里，在原野中。我无处不在又处处不在，随着云烟雾霞升腾，跟着溪泉江河流淌。峻峭的山巅和苍莽的原野，有我旷古的追思和恒久的仰望。

我追思，我仰望，我追溯原始和远古，我崇尚地老天荒。我在积墨里沉淀厚度，又在破墨中闪烁灵光。我呼风唤雨，使笔下的世界瞬息万变。我让线条缠住山体，又让泉流直落深潭，我能腾云驾雾、移山倒海，本事非凡……在这山水世界里，一切的一切，我说了算。

近年来，我把研究的课题重点放在“水墨山水”的创作上。在创作中，主要想解决以下几个难题：首先是技巧问题，即如何在“厚重”与“灵动”之间寻找一种平衡，作品既要浑厚又要空灵，要和谐统一；其次是如何使“第一自然”向“第二自然”转换，就是说，要让“眼中的场景”转换为“心中的境象”；第三，也是感觉最难的地方，中国画自古到今固有的符号程式比较多，艺术语言既要继承传统，又要有创新，而两者如何完美结合，值得深究。我希望用5年时间，走进这“水墨山水”，相信一定会找到属于自己的个性语言、个人风格，创作出有新意的山水画作品。

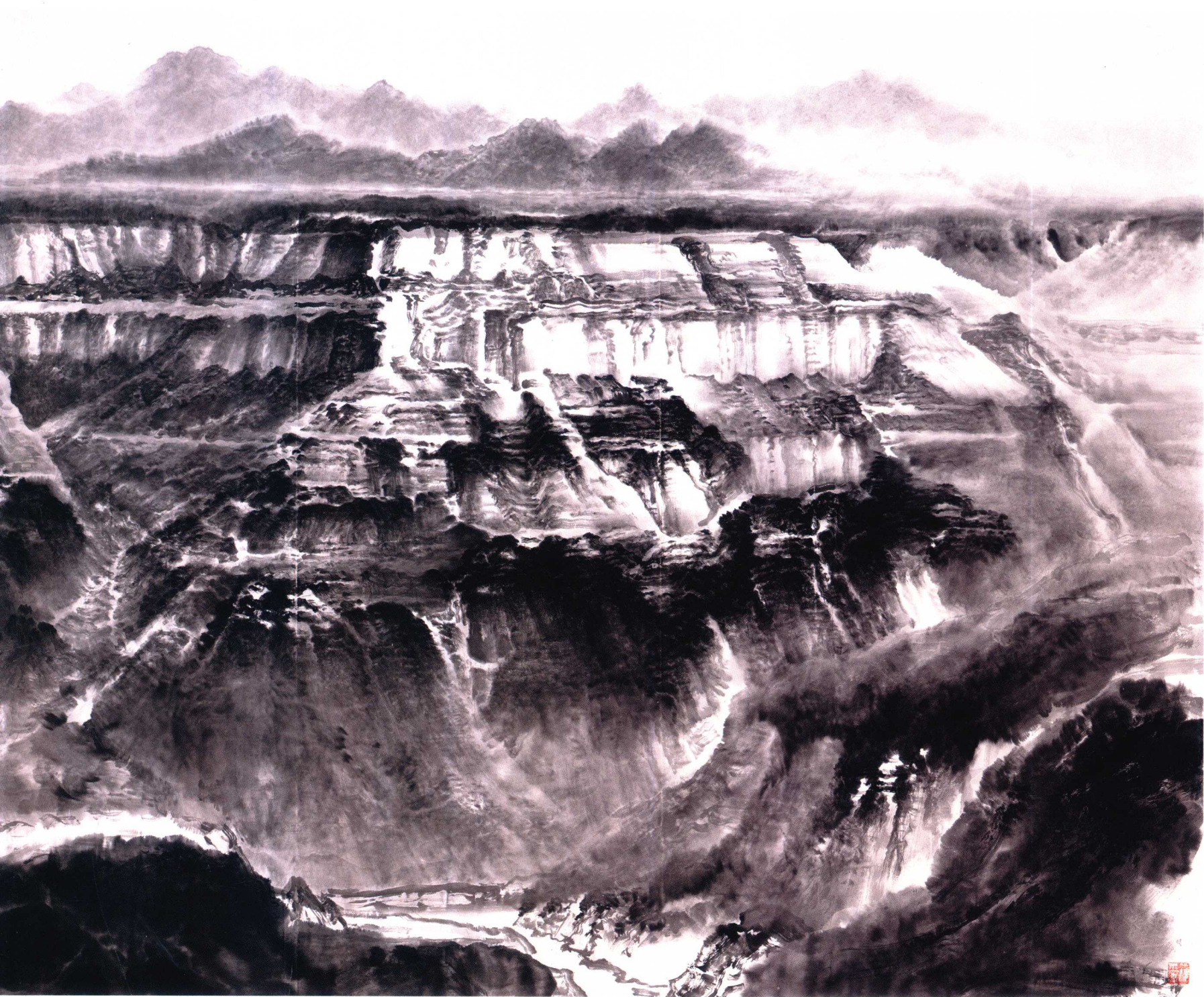

丰碑

225 cm × 550 cm

纸本水墨

2011年

许钦松的山水创作，不仅仅是关心对笔、墨、点、画的审美感受，而更注重对自己内心情感、情绪的复杂性和多变性的准确把握和展示。具体而言，就是自己对这种情感、情绪的复杂性和多变性的自由抒发的新的发现以及新的体验。所以，他的山水画，既是一种儒家哲学以艺术的社会功能为主体，张扬“宇宙意识”的大美之象，也是一种对自我生命形态与自我生命方向“诗意情怀”的独特表述。

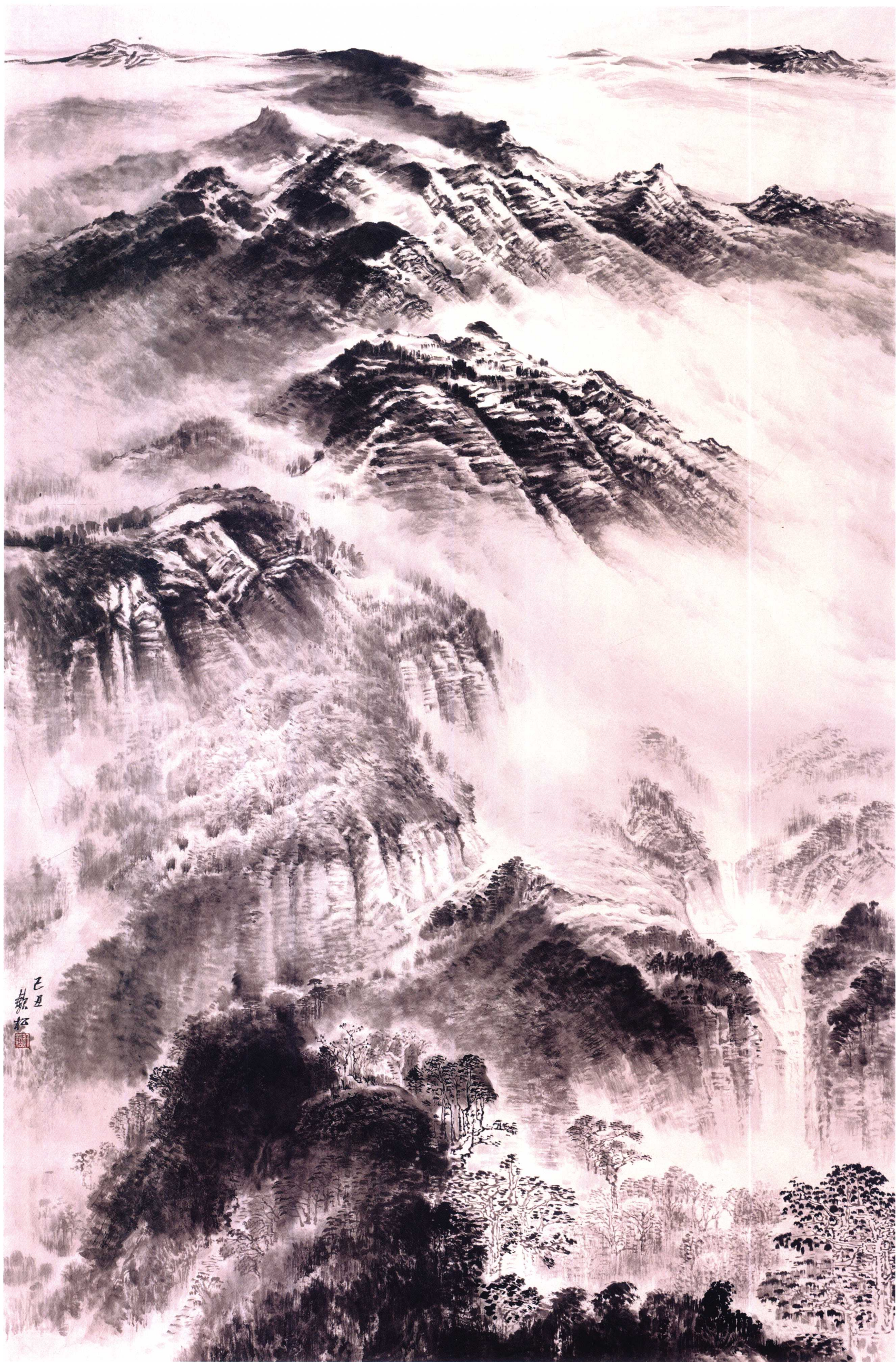
——罗一平

云岭清音

290 cm × 192 cm

纸本水墨

2009年

己丑
款松

对话许钦松

DIALOGUE WITH XU QINSONG

受访 / 许钦松 采访 / 当代岭南
(以下访谈内容许钦松简称“许”，当代岭南简称“岭”)

岭：您的国画很注重具有形式感的构图，所呈现的面貌非常独特。这种审美情绪在传统的山水画的基础上重新诠释了山水的面貌，是一种具有热爱祖国大好河山情怀的现代化山水。您认为新中国成立以来中国山水画发展的新传统有一种什么样的渊源？

许：这个问题要分几个部分来谈。首先，随着清王朝的覆灭，在新的文化思想、文化运动和民主思想的推动下，中国原来的那种封闭、自大的状态被打破了；新文化运动之后，有一批人去西方学习，学成归来之后带来了很多西方美术教育的模式，当年组建的几个大学都在逐步推行新的教学模式；新中国成立之后，又学习前苏联的教学模式，用一种新的创作理念来改造中国画，用西方的素描手法来提升中国画的造型能力。几十年来，逐步形成了新的中国画创作模式。中国画的这种改造，其最直接的功能就是表现现实生活，因此，20世纪五六十年代的中国山水画中就出现了红旗、拖拉机、汽车、高压电线杆等现代生活的东西以及水利建设、公路设施等现代生活的场面。现代的山水画是画给现代人看的。现在，我们每天目所能及的都是新生活的方方面面，包括社会的变革、文化的演化，等等。我们的视野已经大大地不同于过去的旧文人的视野，进入了全新的现代审美理念的建立阶段，我们所面对的是现代的社会以及作为现代社会主体的人。时代在改变，一切都要随着改变。

我举个例子。过去文人的山水画欣赏模式是把画摆在案头，将一幅长卷慢慢打开，三五知己近距离地对这张画进行品鉴；现在的山水画大部分都是被放在一个公共的展示空间，像展览会、美术馆以及其他的社会公共场所，观赏场所由案头变为一个大的公共空间。因而审美和欣赏习惯

就有了大的改变：第一是思想上的，第二是观赏习惯上的。而这种改变势必使我们的作品在视觉表达方式上也随之改变，比如我比较注重画面的大起大落、大开大合的表现手法和加强视觉冲击力的方法，我的这种表达方式就是在这种“改变”的基础上形成的。

说到我的作品与新传统的渊源，我觉得，首先，教育背景之于画家是最为重要的。我所接受的教育是美院模式的教育，虽然从小学习中国画，但是在大学受的基本上是版画专业教育，对此专业展开的相关思考和吸收的技法，以及潮汕地区深厚传统文化的滋养等，构成了一个“综合的我”。我的作品不同于旧传统，也不是现当代的实验水墨，实际上我的风格是在延续我们固有传统的基础上再加上一些我西画方面的修养，比如色彩、造型和版画元素而形成的，这样就又构成了一个“独特的我”。

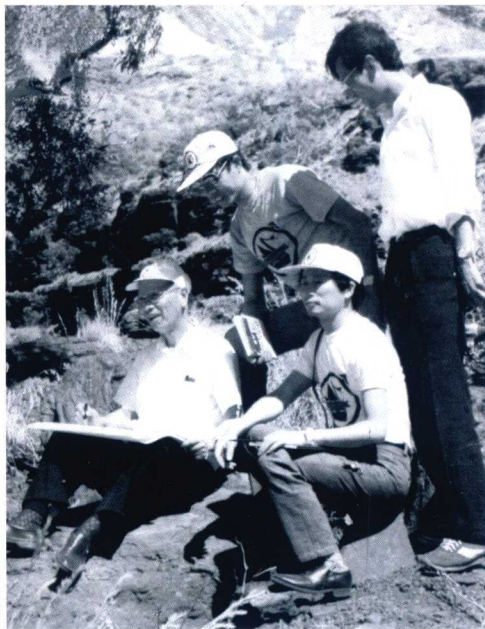
岭：您创作的山水画有一种雄阔的、雄奇的气韵。我们也知道您很注重写生。但我们发现，在您的作品中，观者感觉到的是一种空明的自我，因而会对您的作品产生一种清净的共鸣。这种独特的审美是怎样形成的？

许：你说我的山水画中有雄阔的气韵，我想是因为我骨子里比较偏爱苍茫、厚重、空灵以及壮阔、深远的东西，这与我个人的气质和偏爱有关。其实苍茫、空灵与厚重是对立的，要促成它们之间的相克相生。我所追求的山水境界是一种自然、原生态的东西，它跨越了一个很大的时空去追寻和回望自然生成的原始状态。在我的作品当中，基本上不会出现人类的痕迹，我认为传统山水画中的“可居”“可望”“可游”，其实还是表露出了人类的一种占有欲，我骨子里是反对人类对自然的过分侵占和破坏的，

在塑造《谢易初》雕像。

1985年，蔡迪文（前左）、许钦松（前右）、陈衍宁（后左）等在澳洲西部采风写生。

自然原本那种空明的状态才是我想要表达的。另外，我的山水画还是讲意境的。意境这种东西说不清、道不明，要加上人的想象。山水画能不能打动人，很多时候要靠每个观赏者自身视觉经验的补充。画家的一度创作是把他的想法呈现出来，完成表达的过程；而观赏者在看你作品的时候又会在各自的心里形成相应的二度创作，把自己的想象和自己的视觉经验寄托上去，因此构成了整个完整的审美过程。这样，意境的呈现才有可能。

岭：我感觉您在山水画的创作过程中总在思考一种时间和空间的交融，您的作品呈现的好像是一个停止的状态，又好像是一个流动的时空，正如您所说的，是一种亘古的感觉。在您的《晓明》《浮云随风》等作品中我们都有这种体会。

许：其实，山水本身的变化是很缓慢的。珠峰现在高了多少，这种变化太微妙了；而时间是流动的，比如春夏秋冬的变化、气候的变化。在太阳上山和下山、风雨云雾等各种情境下山水景物的变化才是千变万化的，我往往将它们安排在一个很微妙的时间里，比如我表现云，云的飘动会产生时间的流动，而你在观赏作品时会依照作品里不同的细节来移动你的目光。在这种游离的过程中，细节充实了你的想象空间，它给你的一个暗示就是有时间的观念在里面。

岭：近年来，您大多外出写生。请谈谈写生给您带来的创作感受，或者说采风是否已成为您艺术创作中比较重要的一种形式？

许：在1996年和1997年间，我作为访问学者去尼泊尔访问，那次访问让我很受触动，使我的创作有很大的改变。他们

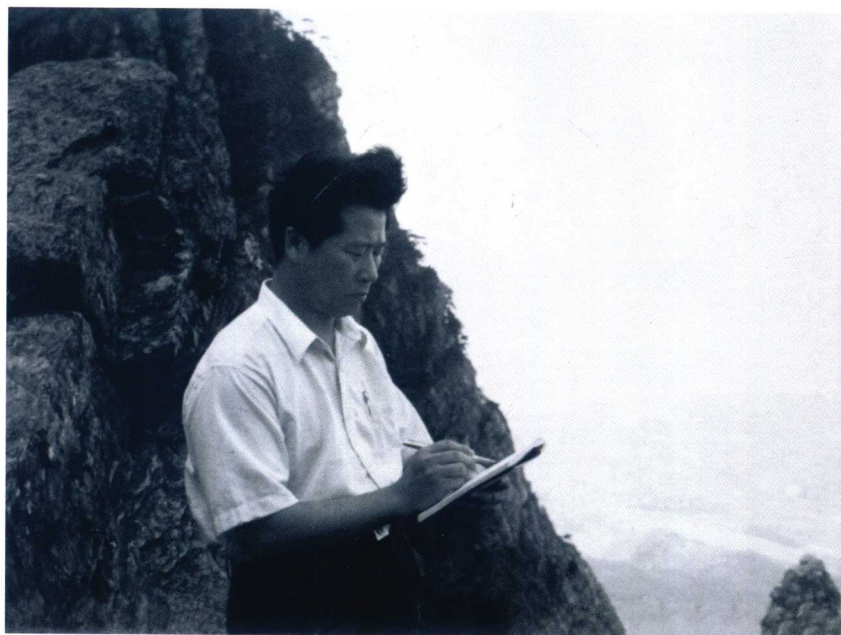
带我去看山——尼泊尔就在喜马拉雅山另一边，那儿都是很高的雪山。当时我们乘坐的是一架小型的直升飞机，从高空亲临其境地俯瞰，山峰的深远和高耸的感觉给了我很大的震撼，这是我们传统山水画中的平远、高远、深远所表现不来的。那次看完以后，我养成一种站在高处看山的视觉习惯。正如罗一平教授说的，我有一种宇宙意识，总是站在一个很高的角度看山，穿越山的平面进入无限辽阔的深处，这形成了我独特的山水画视觉方式。

岭：那您认为您现在的写生跟山水画创作之间是怎样一种关系呢？

许：写生是非常重要的，因为自然的东西是没办法想象的，不然就会概念化，而写生则是活生生的。在写生的过程中，要把自己放置在大的山水背景之下。首先要周全地了解整个场景，接着去理解整个周边环境的基本结构，并找出它的特点，表现出大的东西就可以了。另外，临场当中跟自然的对话也很重要。我有一次去黄山，晚上睡不着，便起来去看夜色中的黄山，刚好有一点点月色，我在朦胧中摸着山道走，之后坐在一块石头上，感受月色中的黄山。当时这给我留下了很深的印象。我认为写生注重的是一种体验，得去理解山水的精神，理解独特的地形地貌，如果没有把握好整体的、独特的东西，就始终只是停留在局部的描绘而抓不住本质的东西。

岭：最近有创作的计划吗？

许：我想用两年的时间去创作一批巨幅的山水画，办一个展览，现在正在实施过程中，其中有些是8米宽、10米长的大画。我现在掌握了不少素材，心里有一种冲动，很想赶

在庐山写生。

在画作前。

快画出来。

岭：您对20世纪广东山水画的进程有什么看法？您的感受是什么？

许：20世纪岭南画派的创作理念主导了广东的山水画。岭南画派的艺术思想影响了中国画近百年的进程，它对广东以至全国、海外的影响至今依旧存在，而且不管在思想上还是技法上，都推动了中国画的发展。岭南画派的艺术思想进入美院之后，也使美术学院的教育模式发生了变化。岭南画派最早的教育模式是师徒之间的传授方式，而现在美院采用的是一种综合的教育模式，老师都来自不同的地域，呈现出了一种包容兼并、海纳百川的泛岭南特色。我想，广东的山水画在中国的山水画界还是有着重要的地位的。我们注重写生，我们的山水画是生动地表现当下自然状态的；而在某些别的地区，却是把他们老祖宗的东西拿出来重新组合，零部件来自传统，然后再进行整体组装而成。我们有着鲜活的创作源泉，因为广东这个地区一直以来都是一个萌发新思想的地方，别人经常会受到我们的启发，这已经有了很多成功的经验和先例。但同时我们的山水画也有几个问题：一是过分注重一些细微的、小情调的东西，在格局上打不开，也许这是太过注重对诸如广东农村、丘陵地带、乡村情怀等自然景物的刻画描写，而忽略了体验和感悟天地精神所带来的另一方面的影响；二是过多地把速写素材直接放到山水画面中，使得写生和创作之间的区别模糊化。画面中保持本来鲜活的生活形象的确会令人感到亲切，但创作是一种高层次的提炼，而不是简单肤浅地照搬生活。中国画讲究的是一种纯粹的文化精神，笔下所表达的事物只是一个载体，依样而画，毫无提炼地照搬只会影响到山水画水平的提高。最后不得不提的是，

在与传统的链接上我们还是有障碍的：广东可供我们自己链接的文化传统比起北方、江浙地区相对单薄些。所以我们应该放眼全国，回顾历史，汲取各家各派的优点，比如现代艺术，其他的画种、流派甚至国外的艺术流派而不仅仅是中国画，这样才能触发观念的变革。在这样的思维的指导下，艺术家的思想会更开阔，对艺术创作也很有帮助。

岭：在中国传统文化中，山水画与某种物神崇拜的观念有关。您怎么看山水画在中国文化中的地位和它所起到的作用？

许：中国山水画应该说是中国绘画史中体系最为完善、思想最为完备、成就最为辉煌的一个画种，它代表着中国文化最核心的部分。从历史上讲，它把中国文化中的佛家思想、儒家思想、道家思想融入其中，形成了一种承载着很深厚的文化及宗教思想的艺术形式，在不同的时期都有着不同的表达。

相比花鸟画和人物画，山水画的成就是最高的。山水画在隋唐之前是一种背景符号，到后来才变为一个独立的画种，而后在宋代，山水画水平达到了高峰。宋代山水画显现出一种端庄、典雅、大度的气质，并且开始讲究意境和技法。虽然宋代山水画受到院体画的影响，但是也讲究技法以及场景的博大。然而到了明末清初，山水画就有点娱乐性质了。画家们用寥寥数笔宣泄胸中逸气，在民间也有对现实不满的画家通过寄情于山水，寻找他们的精神寄托，抒发自己的情怀，而且他们强调画中的书法用笔，所以使山水画的整个气势略显衰弱。