

发现

——最具艺术典范的当代中青年书画家1

张弛
王进玉 著

艺术评论文本

中孙蒞溪汪

典张国辉张

卓沈鹏南海

海李翔闫禹

德祖莪孙向

吴冠中孙蒞

方朱杉南海

铭王继良朱杉陈量沈鹏程风子马海方杨彦南海岩倪进祥毛国典宋玉增赵青仲赵小海李翔晁谷王福元闫禹铭王根生王继良朱杉何茂卓沈鹏程风子毛国典马海方南海岩倪进祥张国辉张世刚王

阳张北云王茂宋玉增赵青仲赵小海李翔晁谷王福元闫禹铭王根生王继良朱杉何茂卓沈鹏程风子毛国典马海方南海岩倪进祥张国辉张世刚王

甫董浩黄妙德吴冠中孙蒞溪汪国新祖莪孙向阳张北云宋玉增赵青仲闫禹铭李翔张北云晁谷王根生赵小海王继良何茂卓朱杉沈鹏程风子黄妙德

万南海岩倪进祥毛国典吴冠中张国辉汪国新黄妙德祖莪孙向阳杨彦宋玉增赵青仲张北云赵小海李翔晁谷闫禹铭王

西泠印社出版社

发 现

——最具艺术典范的当代中青年书画家

张 驰 王进玉 著

西泠印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

发现·最具艺术典范的当代中青年书画家. 1 / 张弛
，王进玉著. — 杭州：西泠印社出版社，2012. 12
ISBN 978-7-5508-0672-6

I. ①发… II. ①张… ②王… III. ①书画艺术—艺
术评论—中国—现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第004904号

发现——最具艺术典范的当代中青年书画家(一) 张弛 王进玉 著

出品人：江吟

策划人：刘栋慧

责任编辑：吴宜闾 洪华志

责任出版：李兵

出版发行：西泠印社出版社

地址：杭州市西湖文化广场32号5楼

邮编：310014

电话：0571-87243279

印刷：北京市宏泰印刷有限公司

开本：710×1000 1/16

印张：14

字数：213千

印数：2000

书号：978-7-5508-0672-6

版次：2013年1月第1版 第1次印刷

定价：78.00元

艺术的最高境界就在于发现。

——西班牙·毕加索

许多艺术家的失败，仅仅是他们只接受一种画法，而指责其他所有的画法。必须研究一切画法，而且要不偏不倚地研究；只有这样才能保持自己的独特性，因为你将不会跟着某一个艺术家跑。应该做一切人的学生，而同时才能不是任何人的学生，应该把一切学到的功课，化为自己的财产。

——法国·德拉克洛瓦

艺术家用脑，而不是用手去画。

——意大利·米开朗基罗

只有形式对心灵产生作用时，我们才能理解和欣赏一件作品；也只有通过形式，我们才能理解内容并欣赏一件作品。

——俄罗斯·康定斯基

卷首语

本书共推出二十六位最具艺术典范的当代实力派中青年书画家。而吴冠中、孙慈溪、沈鹏三位先生被选入，旨在将其作为当代中青年书画家学习的楷模和榜样。

细数所选入的二十六位书画家，或修养全面，或技艺精湛，或学为人师，或行为世范，或声誉远播，或名噪一方。

本书通过对他们的深度评论分析，使读者真正而全面地了解到目前中青年书画精英们所呈现出的创作状态，以及所取得的艺术成就，并从中感受到他们作品所散发出的独特魅力。

目 录

批评家的职责和任务是什么？ / 001

——如何发现潜在的优势艺术家

张 弛 卷

品鉴当代大师：人不媚世 画不随俗 / 006

——品吴冠中先生的画及人格

品鉴当代大师：坚守自己的美学原则 / 012

——解读孙滋溪绘画美学思想及其艺术成就

开辟中国人物画新一代宗风 / 022

——解读人物画家汪国新的思想及其艺术

自信能载入画史的性格 / 030

——解读黄妙德画鹰的文化哲学及其艺术成就

静美清新 意境深幽 / 036

——解读宫廷画家祖莪创立的“诗歌冰雪山水画”艺术

伟大的艺术源于伟大的创意 / 042

——评军旅油画艺术家孙向阳的绘画及其成就

形式美感的现代转换 / 048

——读解张北云彩墨山水画的美学体现及其他

当代山水画的出路何在？ / 052

——评山水画名家杨彦的艺术风格及其成就

直穷绝顶高 始觉天地阔 / 056

——解读宋玉增山水画的艺术及其成就

淡泊宁静 意境高远 / 060

——评赵青仲雪意山水的艺术成就及其他

21世纪中国画何去何从? / 066

——兼评赵小海的心象山水及其艺术成就

形活神现 神奕形佳 / 072

——解读军旅画家李翔的人物画及其艺术成就

意境深远 大家风范 / 078

——记新京派著名画家晁谷的美学思想及艺术成就

大气磅礴 妙合天然 / 084

——品新山水画大家闫禹铭的艺术

工笔人物画坛的光辉前途 / 088

——解读著名画家王根生的绘画艺术及其成就

继古开今 独标一路 / 094

——读王继良的绘画思想和艺术成就

独辟蹊径 凌跨群雄 / 098

——解读朱杉彩墨山水画的艺术成就及其他

风姿脱俗 别开一路 / 104

——解读著名花鸟画家何茂卓的艺术及其他

王进玉卷

品鉴当代大师：真性情 博学养 大手笔 / 114

——谈沈鹏先生及其书法艺术

大风起兮艺名扬 / 120

——谈程风子先生的书画印

在戏曲人物中演绎水墨的精彩 / 128

——谈董浩先生的水墨戏曲人物画

笔墨开天地 诗书动京华 / 134

——谈刘迅甫先生的诗书画印

让京味文化永存 / 142

——谈马海方先生的绘画艺术

静水流深 大真为美 / 148

——谈毛国典先生的书画印

真实且厚重 大气而创新 / 154

——谈南海岩先生的彩墨写实人物画

熔古铸今 文心可鉴 / 160

——谈倪进祥先生的书法及诗联艺术

文人风度 隐士情怀 / 166

——谈画家王福元先生及其艺术

“拙”而不群 化古出新 / 170

——谈张国辉先生的书画艺术

文而雅 秀且美 / 174

——谈张世刚先生的书画艺术

附 录

中国画非重新振作不可了 / 181

——所谓“抽象艺术”的现代解读

当代艺术贡献了什么? / 185

——发现中国军旅艺术家

中国当代艺术创作的一座灯塔? / 188

——评中国军旅油画艺术家群落

军旅画家短评 / 191

漆画是真正中国油画 / 194

——读史发现中国油画记略

为水彩画正名 / 197

——关于水彩画的学说

策书画盛宴 展翰墨深情 / 202

——记著名策展人王茂先生

大气古拙 金石之风 / 205

——谈南海岩先生的书法艺术

“两个”陈量 / 207

风子“疯”了？ / 209

“艺术贞操”与“艺术快感” / 210

艺术之思想 独立之批评 / 212

编后记 / 214

批评家的职责和任务是什么？

——如何发现潜在的优势艺术家

郭晓川

什么是批评？批评就是指出事物的好坏，以起到褒优抑劣的作用。美术批评家的职责和任务又是什么呢？对已经出现的现象或作品进行评判，鞭鞑不良倾向，指出错误的思想和做法，并能够发现具有潜在优势的艺术家及其作品，推荐给观众和社会。

唐代著名文学家韩愈说：世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。这段话讲了两个道理：一是先有发现人才的人，然后才是被发现的人才；二是从来都是人才相对较多，而发现人才的人却很少。在美术人才领域，这两个规律同样适用。这个发现人才的人就是美术批评家。

那么，怎样才能发现、发掘和培养具有潜在优势的艺术家及其作品，并将其推介给观众和社会呢？

一、称职的伯乐，应该首先是发现千里马的种子，然后经过专业培育，使其成为千里马。同样，一个称职的批评家，他不仅仅是发现了优秀艺术家的种子，还要对其进行指导、培训，使其成为优秀的艺术家，让更多的人接受他们，并充分享受到这些优秀艺术家所创造出来的精神财富。

二、“打铁还须自身硬”，批评家必须具备以下五个方面的素质：

- (1) 对艺术史有深刻钻研和深透理解；
- (2) 对美术和美学理论有深厚的造诣；
- (3) 深入钻研和掌握众多艺术家成败案例；

(4) 对美术作品具有权威性的鉴定能力;

(5) 掌握并熟练运用市场技巧。

三、批评家要掌握古今中外的艺术史规律。

依据立场鲜明的艺术理论，帮助艺术家在创作中发现并发展出自己的独一无二的艺术风格特点，以此形成作品的绝对核心竞争力。

(作者系著名美术批评家)

张弛卷

吴冠中，江苏宜兴人，当代著名画家、油画家、美术教育家。1942年毕业于国立杭州艺术专科学校，曾任教于国立重庆大学建筑系；1946年考取教育部公费留学；1947年到巴黎国立高级美术学校进修；1950年秋回国。先后任教于中央美术学院、清华大学、北京艺术学院、中央工艺美术学院。2010年6月因病医治无效，在北京逝世，享年91岁。

品鉴当代大师

人不媚世 画不随俗

——品吴冠中先生的画及人格

吴冠中先生公元2010年6月25日仙逝，是中国画坛的悲哀，也是我永远的心痛。

我感觉没有了路——我不知道何去何从，如何阐释中国“美学思想”的真谛。我找不到像吴先生这样的人——为了中国艺术，数次公开对现今的艺术体制提出了严厉的批评，一直受到主流画派的排斥。

我是拿吴先生的美学思想来阐释美术创作的。

我坚持“大美术”观。

自先生1950年回国而遭“派系”的围剿，我认为是“小我”的犬儒主义作怪。

吴老说，我完全承认我的艺术是混血儿。

徐悲鸿是最早到欧洲学习西方绘画的中国画家之一，回国以后，就拿欧洲绘画来改良中国的绘画，意图使中国原有的绘画变得更新、也更现代化。吴老先生也到欧洲学习西方绘画，取回了西天的经：视觉形象中的形式美感。

其实，中国与西方绘画只有工具和材料不同，没有根本的区别。油画是用颜料掺油画出来的画，中国画是以水来调和墨与颜料画出来的画。中西方的人都研究“托物言志，借景抒情”。

吴老做到了，找到了天下万世之真理，“油彩或墨彩工具之异不是区分中西艺术的关键。”他说，“因油画工具先天不足，难于表达各样感受，我同时运用水墨挥写。”

吴老比徐悲鸿高明，吴先生画出了“吴家样”。

“绘画必须发挥视觉形式效果，在传统的意境美领域中播种形式美因素。”吴先生不仅有学问，文章甲天下，而且还有画画体系“挥写胸中块垒”。

“我认为形式美是美术教学的主要内容，在造型艺术的形象思维中，说得更具体一点是形式思维。”又说：“创造视觉美是我的职责，生命的全部。我在心灵深处构筑的‘希腊神庙’——供奉的是美神。”他坚守唤醒人们追求美、眷恋爱的美术。

让美术披上真理女神的美丽衣裳。

理，真理，要求纯客观，使绘画能充分表现对象的客观真实性。情，偏于自我感受。个人感受的差异，也是个人风格形成的因素之一，即坚持人格美和自然美高度和谐。

再一个关键是，坚持艺术贵在无中生有的创新理念，甚至不择手段，选择一切手段达到绘画的形式“美”。

为了避免人们的误会和别有用心的人的“攻击”。吴先生一再说明，我不

是说不要思想、内容、意境，因为构筑“美神”是由形、色、光、线、虚实、节奏等因素组成，更要有精湛的技艺。

绘画的美是随着形式的诞生而诞生的。

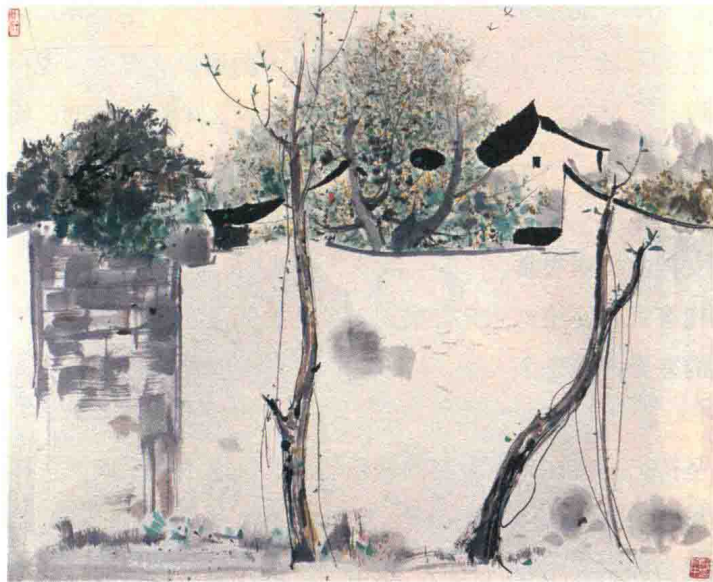
片面地强调或贬低某一“点”都是不利于美的形成。1992年吴先生说：脱离了具体画面的孤立的笔墨，其价值等于零。就是讲绘画的要素构成非常重要。试问：哪个不想把画画做到“增一分则太白，减一分则太赤”的极致？

中国画向来藉客观事物传达自己的主体精神，就是“托物言志，写意抒情”——“我之情借景而传，我之意寓景而在”。用具体形象象征一个概念，犹如用太阳象征权力一样，比如齐白石画和平鸽象征世界和平。

绘画艺术追求“虽出人工，宛若天成”的自然之美。清·唐岱说：“胸中具上下千古之思，腕下具纵横万里之势。”

绘画的艺术形象创造，当然不是刻意地对客观的描绘和再现，不是以“形似”为标准，而是以“形”为媒介，传达出“形”以外的意蕴、情思等内容。拿吴先生的话说就是“艺术贵在无中生有”——要有独特的形式感，不重复古人、今人，甚至自己。

吴先生追求“洋为中用”，而不是“改造中国画”；是创造出更玄妙的意境，而不是“丑陋”。

境，而不是“丑陋”。

他追求用色彩的独特效果表现独特的内心感情。形式美和意境美在作品里得到了自然的自由和高度的和谐。在人像中如此，在风景、静物中也是如此。