

笔墨精妙与色彩关系

刺去思潮流派外表的语言考量

民族特色并不等于艺术水准

图像的写实

生活表情与油画意蕴

英国美术三百年展的读画启示

重返视觉与进入当下

文化的风景

艺术与生活的永恒命运

新时期中国画的三大流变

论中国画家画意识的现代转换

徐悲鸿在巴黎高等美术学院究竟学了什么？

曾本斯的写实与写意

崇高的绘画性

误读写意

从感知现实到中国新形象的塑造

多彩的跨越

从隐喻到心绪

蓝调之子

铁笔烂漫写苍茫

漂泊的艺术

精致审美时代的艺术表征

散锋简笔写意趣

Confuse and Return
Plastic Arts in the
Era of Image

困扰 与重返

图像时代
的造型艺术

尚辉 / 著

CMS

湖南美术出版社

困扰与重返：图像时代的造型艺术

尚辉 著

图书在版编目 (CIP) 数据

困扰与重返：图像时代的造型艺术 / 尚辉著. —长沙：湖南美术出版社，2016.8

ISBN 978-7-5356-7916-1

I. ①困… II. ①尚… III. ①艺术理论—理论研究 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第226487号

KUNRAO YU CHONGFAN: TUXIANG SHIDAI DE ZAOXING YISHU

困扰与重返：图像时代的造型艺术

出版人：李小山

著者：尚辉

责任编辑：彭勇

责任校对：徐盾 李芳 徐晶

出版发行：湖南美术出版社（长沙市东二环一段622号）

经销：湖南省新华书店

印刷：长沙超峰印刷有限公司

开本：787 × 1092 1/16

印张：30

版次：2017年5月第1版

印次：2017年5月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5356-7916-1

定价：88.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com/

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：0731-87878870

尚辉：艺术史学博士。曾任江苏省美术馆学术部主任助理，上海美术馆典藏部主任，北京画院美术馆馆长、研究馆员。现任《美术》杂志编审、主编、社长，中国美协理事，中国文艺评论家协会理事，中国美协理论委员会副主任，全国城市雕塑建设指导委员会艺术委员会副主任，中国城市雕塑家协会副主席，中国美术馆展览资格评审委员会委员，威尼斯双年展中国馆方案评审专家，上海美术学院、首都师大美术学院、西安美术学院、湖北美术学院兼职教授、博导等。

先后出版《颜文樑研究》《松江画派研究》《20世纪，一个民族的审美视野》《构建·尚辉美术研究与批评文集》《之间·穿越历史的审美叙述》和《人民的艺术——中共美术史研究（1921—2016）》等专著，并先后荣获首届全国青年图书奖、首届全国青年优秀社会科学成果奖三等奖、第八届中国文联文艺评论奖一等奖和第二届中国美术奖理论评论奖一等奖等。

目 录

问题与探讨

在西方艺术进化论思潮之外的当代中国美术价值谱系.....	2
媒介的复合性与社会学的介入性	
——有关当代艺术几个问题的认识.....	13
生活表情与油画意蕴	
——第十二届全国美展油画作品展的审美转向	17
图像的写实	
——试析工笔人物画的当代写实特征	23
民族特色并不等于艺术水准	31
剥去思潮流派外衣的语言考量.....	34
不同境遇的本土化.....	37
曾经的高度.....	40
笔墨精妙与色彩关系	43
误读写意	46
写意的界限在哪里?	49
油画领域是否存在“以古为新”的命题?	52
油彩江南难在哪里?	55
重返视觉与进入当下	58
图像的绘画性在哪里?	61
绘画性, 裁决全国美展作品的新标尺.....	64
英国美术三百年展的读画启示.....	67

塞尚的绘画性	70
鲁本斯的写实与写意	73
美国当代写实油画展给了中国油画信心	76
徐悲鸿在巴黎高等美术学院究竟学了什么?	79
尚谊变法的隐秘	82
艺术水准对战争题材油画的历史考量	85
深入本土文化腹地的油彩创造	
——“江南如画”作品展对中国油画特征的再探索	88
致民间未来	94
论中国画家园意识的现代转换	95
新时期中国画的三大流变	100
新异视觉感知的探寻	
——2015 深圳国际水彩画双年展诠释的绘画当代性	102
新徽派版画的现实诗情与个性风采	107
汉唐精神给予当代中国美术建设的启示(摘要)	115
深化与再造	
——中国油画艺术语言的历史演进	117

策展与述评

2012 中国式的当代性	148
回归·本体	
——2013 中国美术凸显的审美精神	155

2014 美术的日常生活	161
2015 写意的现代性与文化的跨越性.....	168
消费社会的民生形象	
——第十二届全国美展在图像时代凸显的造型艺术	174
宏大叙事诠释民族复兴的审美理想	
——“十艺节”全国优秀美术作品展对激越人文情怀的抒发	182
艺术与生活的永恒命题	
——当代十五位美术家以人民为主体的艺术创造	188
从感知现实到中国新形象的塑造	
——为中国梦·塑造中国新形象美术作品展而作	197
坚定不移地探索中国美术自主发展的道路	
——中国百家金陵画展十年艺术成就与影响	203
多彩的跨越	
——2014 中国青岛国际水彩画双年展的文化命题	209
多重空间	
——2014 厦门全国工笔画双年展对工笔潜性的探讨	218
融 v 与超越	
——东方墨韵·2016 沪港水墨艺术交流展的学术标识	222
文化的风景	
——中国油画风景的可见之诗	228

幻·留存

- 当代中国青年写实油画家的艺术探寻..... 234

从隐喻到心绪

- 中国油画风景的多重表现结构..... 236

蓝调之寻

- 写给新西兰写生艺术之旅作品展..... 241

沃土厚彩

- 东北油画风采谈片..... 244

- 漂泊的艺术..... 247

- 心智的图式..... 250

探寻的脚步

- 展洲国际油画艺术邀请展的学术意识..... 253

- 精致审美时代的艺术表征..... 257

- 炽热的水墨..... 260

- 当代岭南画家的地标形象..... 264

境心当代

- 从凸显媒材到观念图像的海派水墨..... 267

来自人性温暖的意象

- 写给当代中国女画家中国画展..... 270

深化与高度

- 序 2013 四季水墨提名展..... 272

新疆中国画的崛起	
——“大美天山·新疆中国画作品展”印象	274
长安精神的当代创造	278
一个体现了中国画现代性转型的山水画派	
——为冰雪画派作品集而作	282
本世纪初中国画教学与创作的样态	
——以心接物 / 走进学院·2015 全国高校青年教师中国画作品展解析	286
沃土中原	
——淳朴厚实的中国油画本土基调	291

语言与个性

恬淡的湖光 温馨的街景	
——陈澄波本土油画韵味对文化与时空的跨越	316
铁笔烂漫写苍茫	
——赖少其对二十世纪山水画现代性的深度探索	323
散锋简笔写意趣	
——程十发的人物画之变	334
太行喻象	
——吕云所对山水画现代精神的求索	339
周韶华的图式个性与精神诉求	348
构壮丽之境 写神秀之腑	

——郑百重山水画对崇高美学品格的开拓	354
新金陵画派后继者的突破	
——范保文在中西融合新层面的个性创造	359
光色的生命	
——李魁正对花鸟画现代性的回应与开拓	364
后现代境遇的花鸟探索与发现	372
诗意的情境	
——周中耀对工笔花鸟画光色与景深的探索	376
天赐气象	382
后现代生存经验的写意花鸟	385
城市化进程中的中国农民形象	388
苦涩的欢愉	
——刘颖悟笔下抹不去的乡村记忆	396
守望阳光	
——陆庆龙笔下的农民工形象	400
粗朴的真实	
——翟建平塑造农民形象的艺术生命	404
鼓浪屿的阳光	
——洪瑞生对闽南地域性油画人文特征与色彩谱系的探寻	407
西语东韵	
——黄阿忠穿越中西艺术的意象结构	411

赤烈如火，刘建新的地缘色系探索	417
灼热的色彩	
——莫合德尔对疆域油画本土化的探寻	420
史诗的回响	
——王铁牛油画艺术追寻的历史现场	423
文人的优雅	428
时光的痕迹	431
随机与偶然	
——周武发对生命本真状态的呈现	434
晓峰雕塑的写意特征与精神塑造	437
岫·远意	
——罗一平当代山水的精神寄寓	442
没有时光的莲池	444
虚幻而真实的美丽	446
互动的世界与共同的家园	449
法书古意与书法生存	
——李一的“一以贯之”	454
人性温情与乡土文化变迁的浓缩	
——铁扬画笔之外的文本书写	456

后记

后记	462
----------	-----

问题与探讨

在西方艺术进化论思潮之外 的当代中国美术价值谱系

当代中国美术遇到的价值困境是如何理解西方艺术进化论话语体系的“当代性”问题，以及围绕着如何诠释历史语境中的“当代性”问题而建立起怎样的当代中国美术的价值谱系。

二十世纪九十年代以来，随着中国艺术家参与国际双年展机会的增多和国内创办国际双年展的兴起，欧美流行的当代艺术开始大面积地冲击国内架上艺术，阿瑟·C·丹托（Arthur C. Danto）的艺术终结论^①也在国内美术界甚嚣尘上。这不仅动摇了国内民族美术的发展，甚至架上艺术能否存在、能否进入当代都成为美术界一种流行的恐慌。这一方面造成了大量青年艺术家主动放弃包括中国画、油画在内的架上艺术，积极投身于以观念、行为、装置、影像等为代表的当代艺术创作；另一方面，欧美流行的当代艺术哲学，也成为许多批评家判断艺术发展走向与衡量艺术优劣的唯一价值信条。缘于此，美术批评界长期处于价值紊乱的状态，普遍认为当代中国没有自己的美术价值观，更不存在当代中国美术的价值谱系。

然而，中国当代美术的创作实践并非如此悲观。中国画在经历二十世纪主动接受西方写实绘画的改良和现代主义的洗礼之后，在水墨与工笔的人物画、山水画和花鸟画等画科上均获得了长足发展；油画在被引进中国的百年后，尤其是进入新世纪以来，不仅中国写实油画在不断研习欧洲油画传统和不断反映当代中国现实生活方面得到了本土性的深化，而且中国油画如何具有中国文化的特质与本土特色，也越来越成为人们一种更加自觉与深入的艺术追求；版画在新世纪以来青年艺术家的推动下，具备了颇为深入的当代性与国际化特征；水彩画也日益成为一个可以独立门户并和当代视觉经验构成密切联系的画种；漆画、综合材料绘画等已逐步建立起相对完备和独特的艺术语言体系。特别是随着中国经济实力的不断增强，艺术市场的成交额已跃居世界前列，当代这些美术品类的发展，实际上都得到了前景广阔的经济支撑。当代中国美术的探索

实践和社会认同，无疑打破了一些欧美艺术理论的断言，也远远超出了他们的艺术批评视野与学术判断。

应当承认，二十世纪以来，尤其是新时期以来的中国美术发展与现代性转型，都是在深度引进、借鉴和参照欧美艺术的结果，但在这种引进与借鉴中，中国美术并没有完全丧失其主体性，而这种主体性不仅有民族艺术传统的主体，也有中共从二十世纪四十年代开始倡导并逐步建立起来的以人民为创作导向的国家美术主体。因而，不论在受到西方现代主义艺术思潮冲击的新时期之初，还是在受到全球化艺术洗礼的世纪之交，中国美术都没有被完全“他者”化。可见，当代中国美术的持续推进并非没有自己的价值观，只是这种价值观可能不像欧美在现代主义或后现代主义时期那样，总是以某几位哲学家、文化学者或批评家提出的新异理念来引领新的艺术浪潮。这反倒让人们看到，中国美术价值观或价值谱系并非是某个哲学家或艺术理论学者个体发现或建立的产物，而总是以某种历史的承传性与文化的集体意识性为表现特征。

那么，当代中国美术价值谱系的基本构架是什么呢？在笔者看来，当代中国美术价值谱系的建立，至少应该能够回应在全球化视野下如何衡量中国本土绘画的发展，如何评判外来艺术移植的再生价值，如何确立当下中国美术的基本创作方法与表现形态以及如何认知后现代新媒体艺术所建立起来的新型艺术作品与受众关系等这几个方面的问题。而这些价值结构的核心命题，实际上都离不开如何认知艺术发展观这一根本问题。

承传与创造的辩证统一

作为东方文化视觉审美的集中体现，中国画在二十世纪以来引进与移植西方绘画的过程中受到的冲击、改良和融合最为深重，而且，每每在欧风美雨袭来之时常常成为被批判与改造的对象。在从“中国画不科学”“不能反映现实生活”到“中国画穷途末路”“笔墨等于零”等这诸多在二十世纪不同时期留下的批判痕迹里，不难看到传统中国画遭受的批判、改良与融合，实际上都是在和西方传统与现代的参照中展开的；这种批判、改良与融合，也往往是以削弱东方绘画的民族特征为代价的。那么，这种对东方绘画民族特征的消解与改良，是否存在时限和底线？改良与融合性的创新，究竟如何处理与传统之间的关系？

当中国画在走过这段被西学体系批判、改良与融合的百年历程之后，人们越

来越强烈地感受到，借鉴、吸纳和融合都不应当迷失东方文化艺术的魂灵！当我们完全按照西方当代艺术理论宣布“绘画死亡”之际，其实也完全葬送了中国画自我生存与发展的可能。试问，欧美流行的这种当代艺术理论能够真正覆盖东方艺术哲学吗？试问，那些欧美当代艺术批评家曾经研究过东方艺术，真正懂得中国绘画吗？也许，正是在欧美新媒体艺术成为一种世界性的流行风潮时，我们倒反观中国画观照自然与社会的那种独有的方式，至少这种既非“再现”也非完全“表现”的艺术，是西方绘画（也包括西方当代艺术）所没有的。其实，从艺术人类学的角度看，异质文明、异族文化的碰撞与交合都不会长久地持续下去，在不同类型的文化发生碰撞与交合之后的漫长岁月里，原生艺术都会比继生艺术获得更加丰厚的原生文化养分的根性滋养，因而，原生艺术在经过短暂的异质文化嫁接与融合后，势必会以还乡方式更迅猛地反弹和回归。二十世纪八十年代以来的“新文人画运动”“黄宾虹热”“正本清源”和“笔墨当随古代”等思潮与运动，或许都体现了中国画的这种回潮逆转的文化现象。

当然，传统中国画接受西画的影响是一场伟大的文化变革，这在全球化的今天更不可能以原形态回到原点。现实主义美学思想的深入人心，西式写实绘画教育的普及，已经彻底改变了拿毛笔书写绘画的审美经验。当代中国画的价值判断再也不能完全以“六法精论，万古不移”的价值观来评判了，除了“气韵生动”“骨法用笔”，还有造型结构、空间体量、条件光色等这些西方绘画语言元素的植入。因而在全球化视野下，当代中国美术的价值谱系首先回应的是中国画的价值命题——传统中国画因异质艺术的介入而获得崭新的增长点，笔墨与造型、笔墨与空间、笔墨与图式、笔墨的多种媒材融入等，或许已成为当代中国画创作难以离开的批评话语，而如何处理传统笔墨与这些新质语言的关系，也往往成为中国画当代性的主要探索命题。但这种异质艺术的介入，只能是嫁接再生，而非取代替换原生艺术的主干，这就要求我们评判当代中国画始终要站在民族文化的土壤里，在坚守中国画创作规律的同时，用借鉴、吸纳和整合的宽广性来增益其新的评价标准。

承传与创造的辩证统一，无疑是当代中国美术对民族传统艺术持有的一种价值判断尺度^②。这种价值观首先强调中国当代美术对传统美术的延续性，而不是挪用西方现当代艺术将对传统的叛逆、断裂和颠覆作为艺术进化的逻辑思维，这种有关中国画发展的方法论尤其能够显现中国文化集体意识性的认同特征；其次则是在延续与承传的基础上进行借鉴与融合、变革与创新。二十世纪中国美术的

发展实践证明,批判传统、叛逆传统的所谓“变革”与“创新”和崇古、仿古的所谓“传统的至尚性”“笔墨中心主义”,都难能经得起历史的考量与沉淀。在某种意义上,承传与创造是中国文化集体意识性所有的一种思维方法。中国是个敬重历史、尊崇传统的民族,这便决定了中国画发展以继承性为其薪火相传的演变特征。人们常说的“大同小异”的文化延续模式,即要求对这一文化血脉的“大同性”的继承,而时代的、自己的、独特的创造与新变则是其中的“小异”。这种价值观所倡导的“批判地继承遗产”与“创造地继承遗产”,都强调了通过表现现实生活、表现现代人的思想观念与审美经验对中国画的变革作用,尽管这种变革必须是在继承传统基础上的合理创新,但这种价值观也表明了民族传统艺术的流变性与发展性,并以“进”与“退”的辩证性运动作为其演进的基本路线。

择取与“我用”的辩证统一

当代中国美术范畴并不只有中国画,还包括二十世纪引进的油画、版画、水彩、雕塑等造型艺术。当代中国美术的概念,无疑是这些造型艺术的集合体。因而,当代中国美术的价值谱系,也应当包含如何认知与评判这些移植而来的造型艺术的价值命题。

品评这些移植而来的造型艺术自然会沿用其原发的基本评价谱系,但也不尽然。这种移植而来的造型艺术之所以能够存活,在很大程度上是与中国本土的艺术传统与文化现实发生了亲密的交互作用。这种交互关联往往以中国本土的政治、经济、文化的主体性而对“他者”进行必要的选择和改良,从而打破原发艺术的历史时序或空间结构。比如,油画在二十世纪初被中国自主引进的起点,就是以当时法国油画为主的直接画法,并没有经历欧洲从坦培拉到间接画法,再至直接画法的油画演变历程。而二十世纪五六十年代对苏联美术的学习,尤其是对俄罗斯巡回展览画派与批判现实主义的推崇,就体现了其时中国美术对现实主义艺术的倡导,中国油画艺术也较为集中地表现出对十九世纪下半叶到二十世纪上半叶俄罗斯油画艺术的研究与模仿,在创作观念上也多以苏俄社会主义现实主义作为中国现实主义艺术的价值理念。显然,这两个时期中国油画对欧洲油画的移植都没有按照欧洲油画演进的历史与空间来展开,恰恰显示了主体对“他者”的重新选择以及在这种选择中进行的“我用”的本土性创造。也即中国油画家在拿起油画笔时,并不会被动地完全按照“他者”的油画语言与审美价值创作,总会

以民族的审美心理与个体的艺术追求进行再生性的创造。

如果说，新中国美术前三十年对外来美术的“择取”与“我用”因时代局限而规避了诸多政治上的“雷区”是写实艺术的单一化格局，那么，改革开放的新时期，才在真正意义上用西方的现当代艺术打开了中国美术的视野。“'85新潮”美术运动显然是在打开封闭后饥不择食的对西方现当代艺术的拿来与模仿，但当这种“拿来”没有“我用”的选择时，也必然导致因被再度文化殖民而丧失中国文化主体性立场的恶果。而只有建立中国文化的主体性，立足呈现中国文化传统的现当代性转向，才能在真正意义上开始本土性的现代性与当代性的艺术探索，并在全球化的文化语境下产生中国现当代艺术的世界性影响。显然，“我用”的主体性往往赋予移植而来的外来美术以新的再生活力与价值视点，这种再生区别于单向输入的模仿，并在改变原生美术的时序与空间中重建自我价值。譬如，二十世纪八九十年代以来在中国兴起的新古典主义油画，就是在全球化视野下，在西方宣告“架上艺术终结”的氛围中而在当代中国复活的一个典型案例。这种复活是在回到欧洲原发油画艺术传统的研习中，以提升中国油画艺术水准，完成中国当代现实视觉经验的审美创造和实现中国油画自我价值而重新开展的一种文化跨越。这个案例，一方面体现了“我用”对欧洲油画发展进程的逆向选择，另一方面则体现了欧美现当代艺术发展逻辑在中国本土的这种实践中部分失效，和转用中国画“以古为新”的美学命题在移植艺术中进行“我化”的可贵经验。

择取与“我用”的辩证统一，既是中国美术主体对待外来美术的方法，也是当代中国美术的基本价值观。这种价值观认为，中国本土美术只有在择取与“我用”中才能展开现代性与当代性的转型，外来美术品种与样式也只有被本土化与民族化，才能获得中华民族的文化认同与新的生命活力。“择取”的本义，就是引进、吸纳外来美术始终应以“我”为主体，为我所择所取；而不是丧失自我，失去本族人民的审美习惯、审美诉求和本土美术建设的主体意识，完全被“他者”化。而“我用”的大度与胸襟，也揭示了“以中为体”与“为我所用”的辩证关系。“我用”是在引进、“我化”的过程中，创新和拓展自我与本体。也正是在“我用”的主体建设中，当代中国美术所引进移植的所有外来美术，都和原发美术发生了时间与空间上的重新定位，也因此，被引进移植而来的外来美术都被重新赋价增值。当代中国美术择取与“我用”辩证统一的价值观，还在于强调如何在各个历史阶段针对其时中国美术的行进状态把握“体”与“用”关系的“度”。