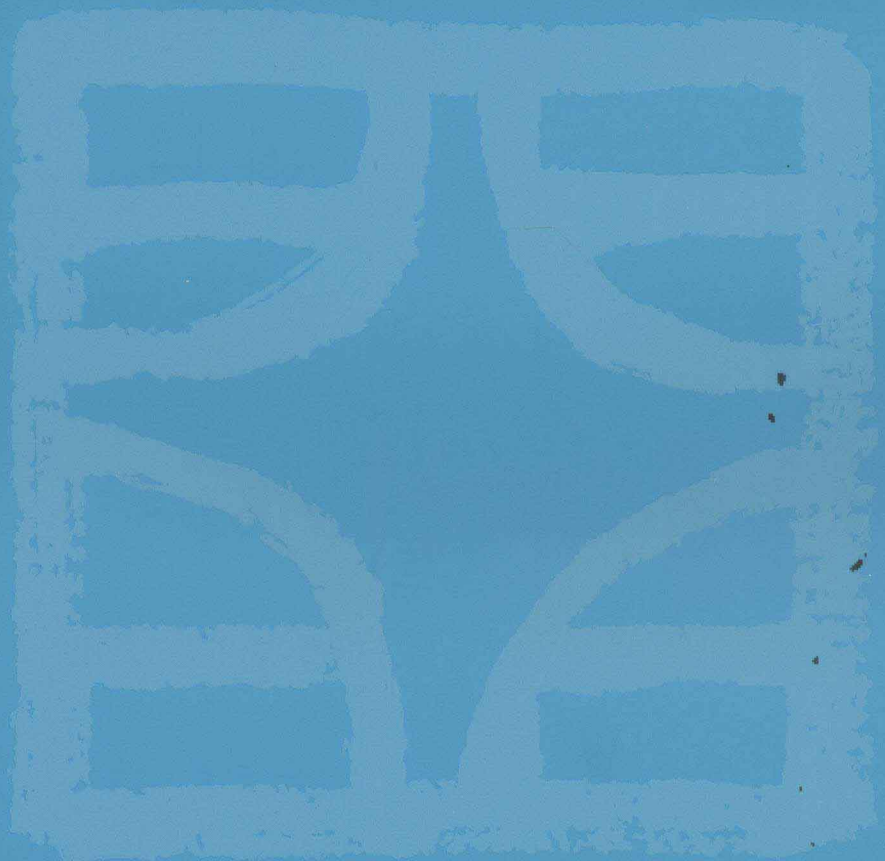

文人艺术的现代变奏

广东人文学艺术研究会国画、书法、金石邀请展

MODERN VARIATIONS IN ART BY CHINESE LITERATI

Invitational Exhibition of Painting, Calligraphy and Seal Engraving
Organized by Guangdong Association of Humanity and Art

文人艺术的现代变奏

广东人文艺术研究会 国画、书法、金石邀请展

广东人文艺术研究会 主办
中山市委宣传部 协办

策 展 人：钟耕略 刘春潮 刘一行

策 展 小 组：黎柱成 李 瀛 翁少敏

策展办公室：叶 蓝 黄雅丽

装 帧 设 计：刁俊锋 黄隽琳

文人艺术的现代变奏

Modern Variations in Art by Chinese Literati

广东人文艺术研究会国画、书法、金石邀请展

Invitational Exhibition of Painting, Calligraphy and Seal Engraving Organized by
Guangdong Association of Humanity and Art

广东人文艺术研究会 主办

中山市委宣传部 协办

Sponsored by

Guangdong Association of Humanity and Art

Jointly Sponsored by

Zhongshan Municipal Party Committee
Propaganda Department

2009年12月26日—2010年1月10日

December 26, 2009 - January 10, 2010

中山美术馆

(中山市西区岐江公园内)

电话: 0760-88625363

Zhongshan Museum of Art

(Inside the Qijiang Park, West District,
Zhongshan City, China)

Tel: 0760-88625363

前言

广东人文艺术研究会会长 刘斯奋

立足现代去比较古代，像诗、书、画、印这些“文人艺术”所发生的“变奏”，其最显著的一端恐怕就在于：古代，对“文人艺术”的操持是知识精英们文化修养的一部分。它体现着知识阶层所特有的综合素质；而在现代，所谓“文人艺术”的种种课目，已经各自演变成独立的艺术“行当”，不再只是反映文人修养的标志。

如此“变奏”，生动体现出社会变迁对文化状态的影响。——一方面，文化的普及，使原本带有贵族色彩的文人艺术趋向平民化。在今天，任何人只要有兴趣都可以参与文人艺术的创作，并不只限于“士大夫”；另一方面，社会对资源的利用总的趋向是越来越细致。传统文化作为一种丰富的资源，通过“文人艺术”这一优良载体对其进行细分再开发也正符合形势。

对于艺术而言，这样的变化是好是坏并不容易下定论。艺术能否发展本就不全由社会环境来决定。一伙天才冒出来融会贯通一番，比这种细致分工的趋势更可左右艺术的全局也不一定。眼下我们组织的这个小小展览，对这样的大命题自然不足以证明些什么。我们只是希望，藉着举办这么一个反映文人艺术现代状态之一角的展览，对人们思考中国传统文化在现当代的演化、思考人类文明各种错综复杂的相互影响，能够有所启发便足矣。

2009年11月25日

从文人画的演进历程 看文人艺术的现代变奏

◎

广东人文艺术研究会理事

钟耕略

文人艺术应是“文人画”在中国传统绘画艺术发展进程中一个比较切合现代时空的称谓。历史上以“诗、书、画、印”合一为完美典范的文人画，依然以绘画为该艺术形态的中心，而诗、文、书法、金石则为绘画之附庸，纵然它们是文人画家必备的修养。今之画家，能书又能治印者少；而能兼擅诗、文者更少。虽然至今仍有不少画家意图力挽文人画之遗风，然其构成之基本元素经已变形，画中文人之风不再。但若从另一方面来看，诗文、书法、金石又各有独立的艺术领域，它们都是优秀的中国文化的一种形象化的体现，较之西方艺术更能传递出一种文人的思绪与情怀、一种文人的风骨与素养。其学问之高深，其技法之多变，与画艺无异。故以宏观角度视之，包括诗、书、画、印的传统中国艺术更可称之为“文人艺术”，因其更具有文化的前瞻性和艺术的可塑性。

艺术的发展通常呈曲线状的起伏，从主旋律到变奏，其高潮与低潮的更迭，生动地记录下历史的轨迹。我们不妨概略地回顾一下历史上文人画发展的脉络。史论家一般公认唐代王维为文人画之始祖，因为他在理论上提出了“诗中有画，画中有诗”；在技法上则创“水墨渲澍法”，以墨色丰润线描之层次，是为水墨山水之“鼻祖”；在社会及学术的身份上，王维以文人之身跨入绘画之领域，以诗入画，以文采统御画面之气氛。其水墨之表现形式，对气韵与意境追求的开拓，实为文人画之滥觞。

宋代苏轼与文同皆倡导文人画。苏轼从审美的角度提出“论画以形似，见与儿童邻；做诗必此诗，定非知诗人。”以诗歌的隐喻寄情手法，比喻绘画的“形”与“意”、“器”与“道”的关系和精神层次。这种象征手法的价值奠定了文人画以笔墨寄情的精神理论基础。在绘画题材上，苏、文二人均以墨竹见长，又将绘画形式推进到书写式的墨戏阶段，因而开启了以梅、兰、菊、竹为文人绘画的流行取材方式的风气。

到了元代，以诗、书、画、印合而为一的一种综合艺术面貌，把文人画的特色与优势推向了极致。故此，一个成功的画家必具有文人的气质、文史的学养、诗书的全才。元代文人画艺术风格的确立，为明、清两代的艺术开拓了一个新的发展空间。自此文人画主导了中国传统绘画艺术的发展主流，与供奉朝廷的院体画和普及民间的画工艺术成一鲜明的对照。更由于政治环境使然，元、清两代受外族统治，促成了文人画家寻找逃避现实、寄情山水和笔墨意趣的精神解脱的最佳途径。亦因这种寄情笔墨的需要，而成就了笔墨功能和技术层次上的极致发挥。无论是“复古的四王”（王时敏、王鉴、王翬、王原祁），抑或是“创新的四僧”（石涛、石谿、渐江、八大），对笔墨境界的追求，都导致了后世在笔墨的功能与趣味的天地里讨生活，“笔墨”几乎成了中国传统

绘画的代名词。

晚清以降，文人画进入了衰退期。至是陈陈相因，师古人之迹而不师古人之心，因袭的风气不但扼杀了绘画观念开拓的先机，而且对画面气氛、境界的追求也被琐碎的技法制作程式所取代。自扬州八怪至海派的一时风靡，揭示了文人画在极盛的巅峰逐渐沾染商业气息的危机。民初高剑父、高奇峰、陈树人创岭南派，首倡中国绘画革新运动，一洗沉闷守旧之颓风。递至二十世纪初，中国吹起留洋学艺之风，不少有志之士纷赴欧美或东洋，直接或间接地把西方艺术的理念和形式传回中国，让中国传统绘画艺术接受了一次革命性的洗礼。

现代的文人艺术在社会变革中所扮演的角色，明显地从历史的文人画中蜕变出来。它不再局限于啸傲山林、孤芳自赏；在技法上则融入西方的观察理念和描绘特色；在功能上则随着政治时局的变幻而逐步走向现实，更加彰显了艺术的实用功能。前者直接导致了中国传统绘画线条的解体；尤其在主流美术教育被纳入学院教学体系之后，西方素描的“影线法”和速写式的直线效果，逐步侵蚀了讲究“以书入画”的、追求“一波三折”的文人书写气质。而后者则在发扬服务社会的、主题性和阐述性的功能上，被过度滥用而忽略了对艺术家自身的精神和心灵层面上的深入探索。其结果则是风格面貌的一元化和创作思想的僵化，以及艺术品味的低俗化。

近三十年来，随着市场经济的起飞，创作思想的大幅度解放，中国传统水墨画面临着空前活跃的承传与创新的机遇。因而各类形式风格迭起，守旧与革新并存；有追慕西方之现代形式者；有发掘和开拓中国传统资源者；在内容与形式之间，在共性与个性之间，所产生的摩擦和融洽，反映了文人艺术在现代时空里演变的热烈过程。过去根植于农业社会的文人艺术与现代的生活形态明显地脱序，所以今天的艺术家都努力地在不同的程度上调整自己的方向，更新个人的艺术语汇；在继承和运用传统的艺术式样时，力求开创新的思路，在当代文化思维和历史转换的大环境里，汇合成一种多元的变奏。

广东人文艺术研究会秉持着所提倡的“旁通的、融会的、文化的、高端的”方向与精神，通过各种学术形式开创一种新的文艺创作风气，并加强与各地区以及学术机构的交流活动。由本会主办、中山美术馆承办的展览：《文人艺术的现代变奏——广东人文艺术研究会国画、书法、金石邀请展》，试图检视传统文人艺术在中国经济起飞、国民生活从量变走向质变、文艺创作思想日益活跃多姿的现代时空里，如何呈现出一种有意义的多元的变奏，让我们在这变异多端的风格之中，引发出一点有益的思考。

在这个展览的丰富的绘画展品中，我们不难分辨出多种不同的演进方向。有些秉

持以“文”入画和以“书”入画的精神，从一个文化的角度展现其艺术修养；有些上探高古的典雅情怀，而融入现代图案的新视象；或有延续岭南画派擅于描绘现实的写生遗风，而呈现一种贴近生活的乡情；或有坚持彰显文士气质，而纵情传统笔墨的飘逸趣味；或见以装饰的意趣构建一种当代视觉的清新图象；或见以抒情的造境去捕捉一种幽秘虔敬的宗教气氛。取材上有小如蝼蚁之微观，又有层叠山川之袤阔；仰观古雅茂密之兰竹，俯瞰现代水乡之田园；或探山间梯田之叠翠，或取西洋风景之明媚。技法上有淋漓水墨之恣意挥洒，有工整设计之观念图形；有线条跳跃之节奏，有洗墨留痕之特技；有烟云汹涌之造境，有逸笔披皴之豪情。可谓多姿多彩，其间虽有未臻完美之憾，但不失为可供观摩研究之价值。

相对书法、金石类之展品，或未能全然跨入一种现代的演绎视象，以超越实用之凡俗功能；但各人书风鲜明，字字珠玑；可见传统功力凝于笔底，个性修为发自毫端；楷、行、隶、草，隐约昭示艺术家之心象；瘦、肥、枯、润，显然展露书者之才情。金石展品虽少而可赏性甚高，其刀法之果断纵横，通灵之气流走其间；结体一如画作之构图，刀痕恰似笔势之跌宕。概而言之，书法、金石艺术尚有宽阔的变奏空间可供探索，譬如可尝试将绘画性融入其间，增强其抽象的意涵和构成的观念。

中国的传统绘画艺术如何跨越时代的鸿沟，适应现代人的思维和生活的节奏；而又能将传统审美的优势带进现代生活之中，让传统的文人艺术真正能够在现代的土壤里生根、开花、结果，那么这支变奏就会成为现代人生活中不可或缺的优美乐章。《文人艺术的现代变奏》这个重要联展，正试图为观众提供如此一个思考的空间；同时也为观众展现了这种现代社会的文人艺术的新风采。

会员参展作品

区广安

王金山

王贵忱

卢延光

刘思东

刘春潮

刘斯奋

刘斯翰

刘释之

朱万章

朱光荣

朱颂民

吴瑾

张演钦

李筱孙

沈永泰

沈默

陈永正

陈永锵

陈训勇

陈志平

周国城

林雅杰

郑利平

徐续

莫各伯

郭莽园

梁欣基

黄健生

廖学军

蔡宝烈

蔡照波

黎柱城

区广安

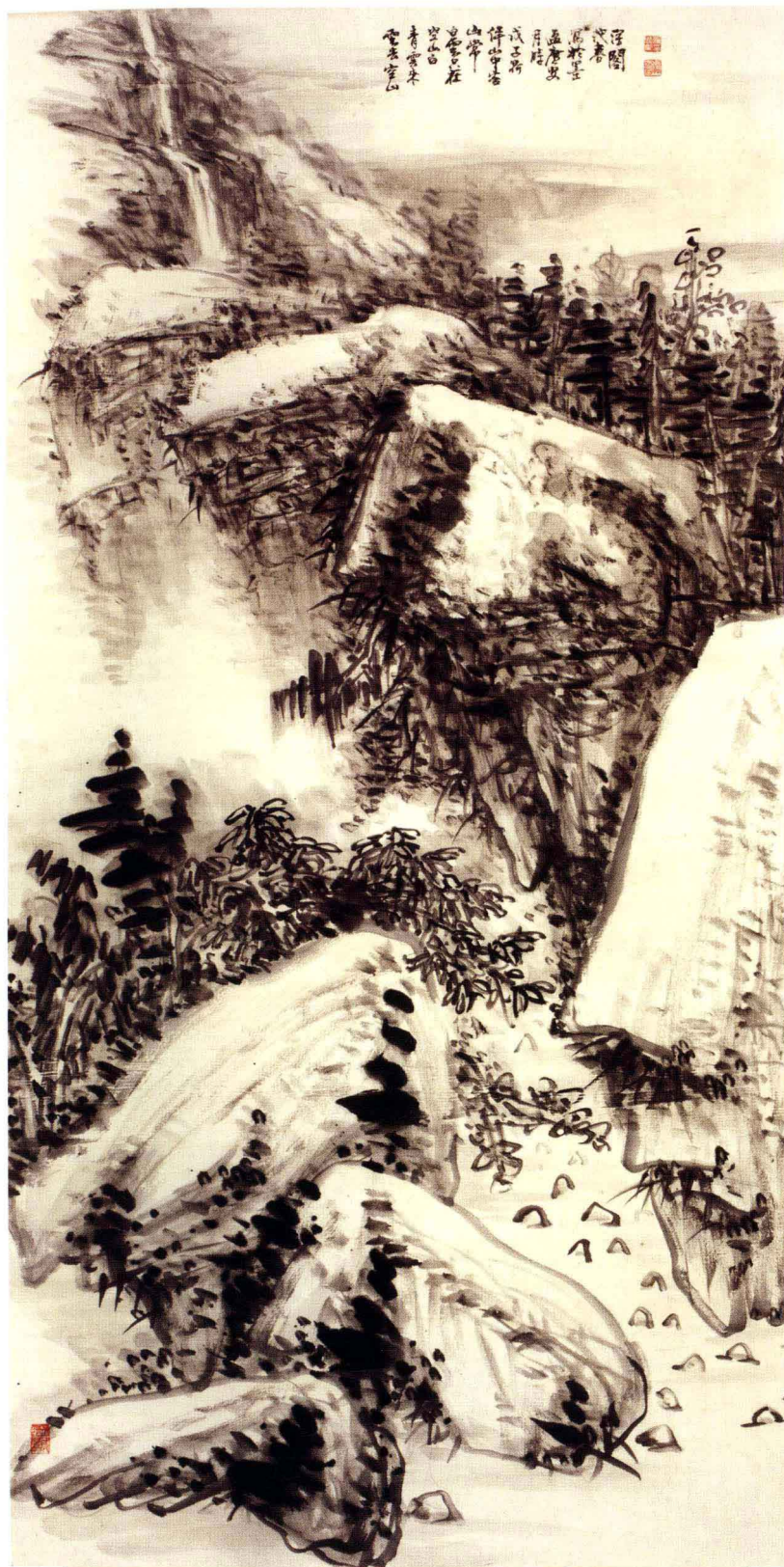

1961年生，广东南海西樵山人。出生于书香世家，七岁被岭南名家卢子枢门生袁伟强收为弟子。现为中国美术家协会会员、广东省美术家协会理事、广州市美术家协会常务副主席、广州市青年美术家协会副主席、《广州美术》主编。

■ 山居尽目罕尘事

水墨/纸本 136 × 68 cm
2008

■ 云去空山青

水墨/纸本 136 x 68 cm
2008

王金山

又名静三，岸白，江苏省涟水县人。暨南大学艺术学院美术系中国书画鉴赏专业教师，江苏省国画院特聘画家。2002年考取南京师范大学美术学院中国画研究生，攻读硕士研究生，师从著名艺术史家、美术评论家陈传席教授。2004年担任「中国美术家」网站主编。2006年研究生毕业，至暨南大学艺术学院工作，专业从事中国传统绘画鉴赏及艺术品市场研究。著作有《文同 苏轼》、《南柯之旅》、《三槐堂疏雨》、《「唐伯虎」与「唐白虎」研究》等。

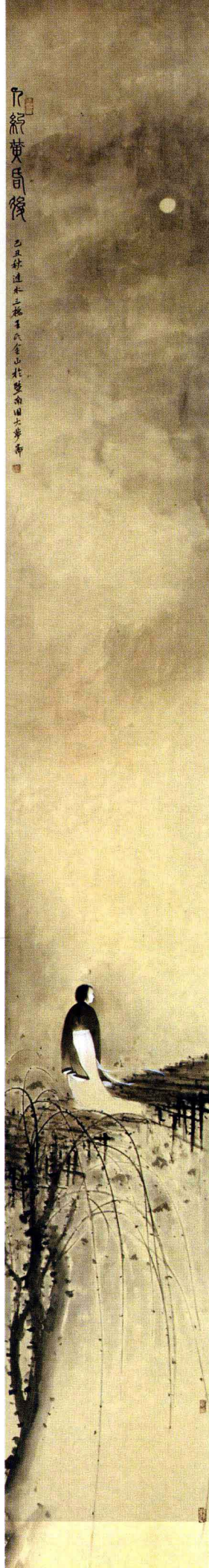
■ 一花一世界

水墨/绢本 130 × 47 cm
2009

■ 深山藏古寺

水墨/纸本 256 × 67 cm
2009

■ 人约黄昏后

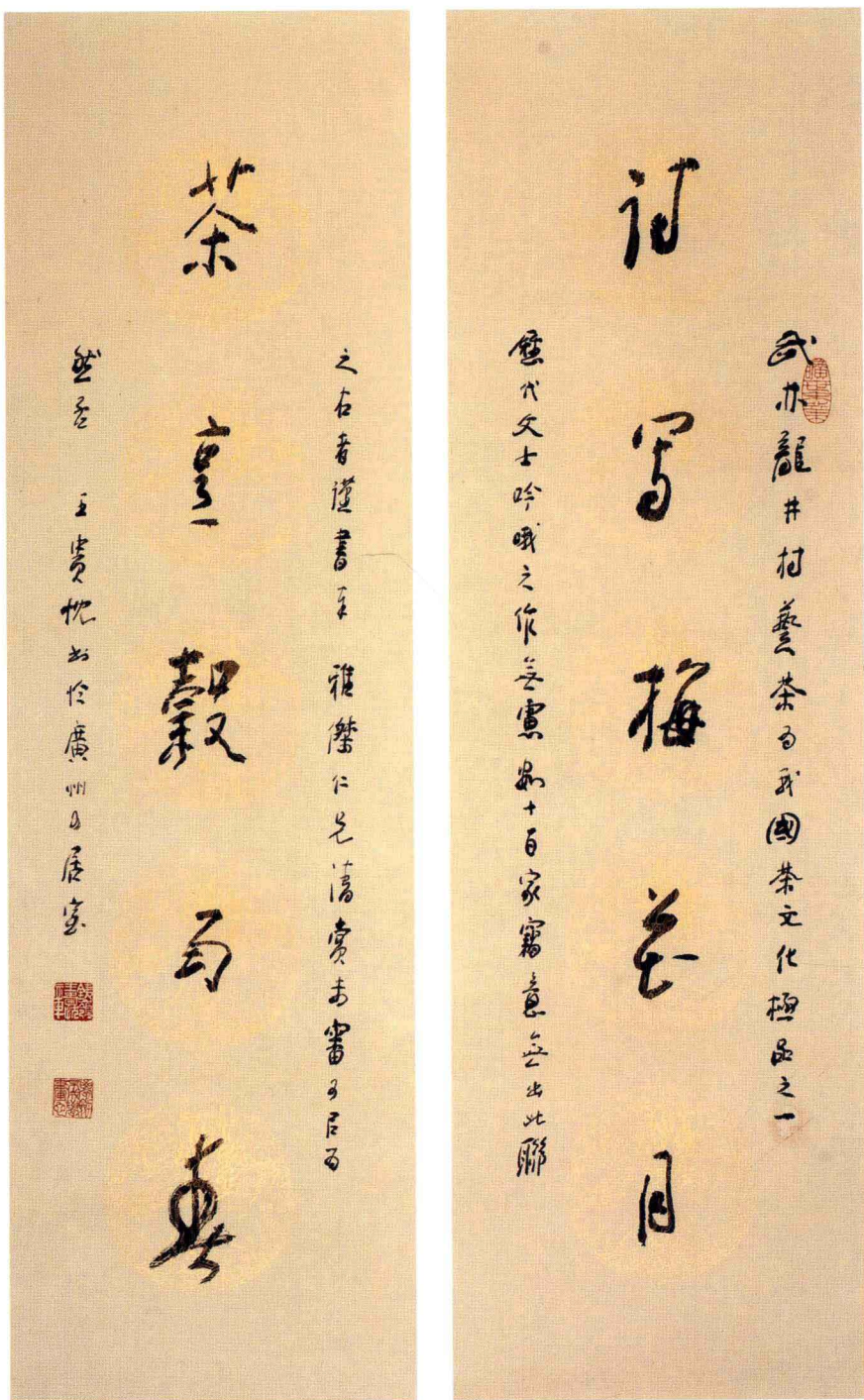
水墨/绢本 256 x 56 cm
2009

王贵忱

1928年生，辽宁铁岭人。少时失学，16岁入伍。1949年随大军南下入粤。1952年转业地方，任粤东交通银行经理。1954年转任汕头建设银行行长。1979年后历任广东省中山图书馆副馆长、广东省博物馆副馆长。现为中国钱币学会名誉理事兼学术委员、广东省社会科学院研究员、《广州大典》学术顾问、广东省古籍保护工作专家委员会顾问、广东省文物鉴定委员会委员。长期致力于中国古钱币及钱币文献、版本目录学、广东地方文献、金石书画等研究，著作宏富，学术成果多次获得国家奖项。

自印有《可居题跋》四集及《周叔强先生书简》、《于省吾先生书简》等师友书简系列十余种。主编有《中国钱币大辞典·泉人著述编》、《明本潮州戏文五种》（合作）、《中国钱币文献丛书》（合作）。整理出版《元大德本南海志》、《曾国藩未刊书札》等。发表《张之洞创办广东钱局考略》、《龚自珍诗文集早期刊本述闻》等大量论文。

■ 行书五言联

墨/纸本 69×21cm×2
2005