

邵大箴 (主编)

2008—2009中国画艺术年鉴

汇集画家访谈 随笔

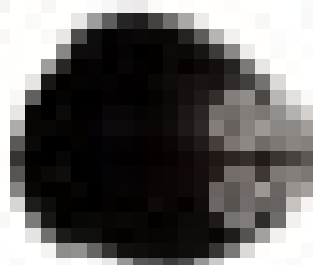
画评五十万余字

中国画作品近一千幅

08
09

2008
2009

中国画
艺术年鉴

11/11/11

2011
2012
2013

11/11/11

何加林 三台道院 46cm x 35cm 纸本墨笔 2007

年度纪事

2009年

作品参加「大河魂——兰州画院美术作品展」(中国美术馆 北京)

2008—2009年

中国画
艺术年鉴

王辅民

一九六一年生，甘肃人。

一九八二年毕业于西北师范大学美术系。

现为中国国家画院画家，中国美协会员，甘肃省美协国画艺委会副主任兼秘书长，兰州画院院长、国家一级美术师，兰州市美协副主席。

二十零九年
王辅民

王辅民 甘南人物 136cm x 68cm 纸本设色 2006

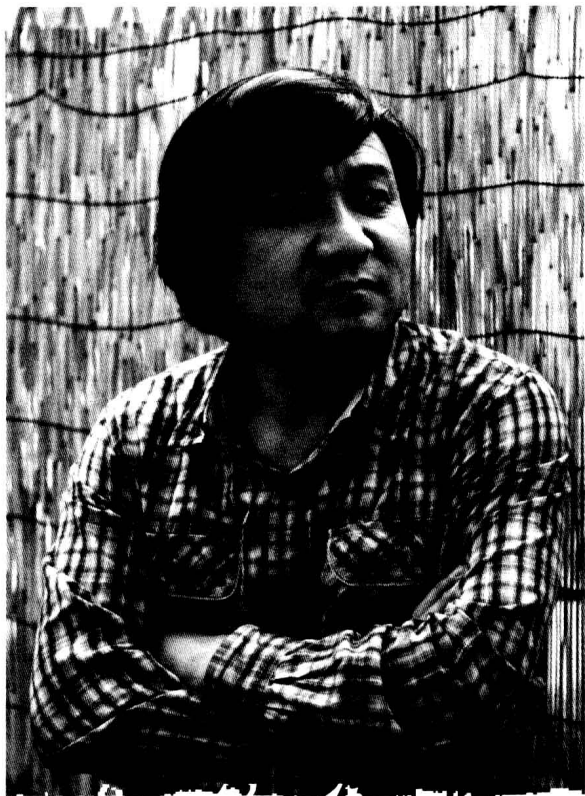
风格是艺术家一生的追求

——王辅民访谈录

2010年3月3日 / 上午

北京 / 中国国家画院

文字整理 / 陈迟

陈子游(以下简称“陈”): 王老师, 看过你近期的作品, 突出了画面的虚灵, 以及笔墨浅淡了许多, 从画面结构上说是个人绘画语言最好的呈现方式, 包括题材的延续性。那除此之外, 您对于笔墨的研究上有什么心得?

王辅民(以下简称“王”): 笔墨于我而言是多年来的艺术追求, “笔墨”这一概念既包含材料媒介特性, 又包含着更丰富、更深厚的艺术语

言系统。因为从表面上看是技术层面的, 但终究其实质也是精神层面的东西, 它既是构成中国传统绘画的基本元素, 同时也具有独特的审美价值。笔墨的重要体现在是代表心相的一种重要载体, 不同于制作与肌理, 用笔是书写性, 包容着艺术家的情感与发挥, 当然笔墨不是一挥而就的东西, 是靠一点点的积攒而趋于完整的。“笔墨”不仅是材料的概念, 更是艺术语言、艺术形式、技法和艺术品位的概念, 是中国画意象审美精神的独特体现。到了现在, 我们可以看到中国画里面笔墨的书写性是渐渐被淡化了, 大家更多的是关注画面的写实或者说是表面上的真与像, 而缺乏中国画笔墨中的线条和书法中的情愫宣泄。

陈: 我们可以看到你现在的作品似乎放得更开了, 之前你可能更注重书写过程中的变化和节奏, 包括虚实浓淡和画面的品质, 这是我从观者的角度来解读你的画。你是在用当代人的形式语

言来诠释自己的艺术感情的，过去的人是不会用到这样的手法，只不过到了黄宾虹之后对宿墨的依赖更加明显。现在包括像吴山明画人物是去掉了绘画笔墨中间的节奏感，更多是墨像的呈现、以用水来表现的方式。你的画面就是很有筋骨的感觉，所以于观者而言就极其鲜活。

王：这其实也是不断的在积累和探索，我在创作的过程中也是十分愉悦的，似乎全身的血脉都很激动，于是呈现出来的笔墨和线条也是十分顺畅的，也能够更加自由地表现出自己的精神状态。

陈：这也是您在不断摸索中触动到了笔墨的灵魂，用现代的形式语言来表达也可以运用到不同的题材上。

王：对，题材只是一个载体而已。上世纪50年代崛起的浙派人物画在技法上强调以传统笔墨来增强写实水墨人物画的笔墨韵味，为中国人物画的复兴作出了巨大贡献。你看吴山明老师的画是典型的浙派风格，跟北方的人物画反差非常大，纯粹用水分、用线、用墨韵来表现。我在这其中也学习了很多，不过我是一个北方人，自身带有许多刚性的东西，在线条上的反映就是少了一些渲染和朦胧的意味。

陈：那么在场景的设计上，比如说远山在画

面穿插等构图的因素，已经和纯粹的自然拉开了距离了。

王：有一种雾里看花的意境在其中。因为如果能一眼看透的话就不是艺术，而是现实生活了。

陈：我记得，田黎明也画过这样的西藏题材作品。

王：他也是具备了自己的语言特色在其中。

陈：他的画面以空间的深远和清澈而呈现出安宁的氛围。

王：他本身所追求的就是人物画的含蓄隽永。

陈：你既具备了北方的硬朗性格，又不失深厚的人文修养，是两种特质的糅合，既是一对矛盾，又是统一的。

王：当然更多的是融合吧。我们知道，艺术的最高层次是雅俗共赏，不是一味的雅，也不是一味的俗，包括像四大名著这样的佳作，老百姓和学术界都对此评价很高，都是雅俗共赏的。

因为纯粹的雅，毕竟影响范围会很有限，但是都是俗的话，那么它的文化品位也就降低了。

陈：从艺术上来讲，确实还是需要很宽泛的层面，阳春白雪有其清高的一面，像八大的作品就达到了自身境界的高度。

王：八大的艺术也是受到了当时的广泛认

王辅民 人体写生 68cm×136cm 纸本设色 2005

王辅民与父亲影像

可，他在艺术上有自己的独立性，但是也没有失去大家的认同。

陈：我们今天也是在思考这个问题，是个人性格所呈现的积累能达到某一个高度，还是个人独立性所能呈现的不同方式的艺术表达？就像是很多人的作品当时看起来很让人意外，甚至是很难让人接受的，不过过了若干年后，人们再来看的时候，却发现实属佳作，所以还是大众的审美和接受的问题。只有大众的审美提高了，才能更好地推动艺术的发展。

王：不过对于画家而言，更多的还是需要关注自身的高度。艺术家真正达到了一定的高度时候，老百姓也还是能够接受阳春白雪的。

陈：从史学研究角度上看，像赵孟頫属于作品和受众都很宽泛的，他也影响了很大一批同时代和后来的画家，一直深刻地影响到明四家的“以书入画”。到晚明的董其昌时代，开始把笔墨尤加强调，而后有了“四王”、“四僧”，风格和独立性是每位画家首先需要追求的。

王：赵孟頫到董其昌都是提倡复古，为了自己独特的个性而奋斗。近百年来，随着西方文化的不断引入，那么对于传统文化的评价体系和标准或多或少会发生一些变化。从当代来说，中国人物画艺术的发展确实百花齐放，从高度上、宽度上和对人性的刻画上，都得到了前所未有的程度。我在一篇文章中写道，魏晋南北朝的时候引入了佛教，直到隋唐才开始蓬勃发展；那我们从徐悲鸿开始引进西方造型体系，也是时隔近百年，很有可能中国画艺术经过这么几十年的变革和融合，将会达到一个令世人瞩目的高度。这也是一个整体的文化现象，就好比在足球场上，如果足球队员想要得到关注而跑到界外，这样的话对整场比赛是起不到任何有利的作用。放到艺术中来看，必须是在一定的界限范围之内的创新——或者是追求个人独立的价值——才是合乎情理的。当代艺术中不乏不断翻新的花样，而缺少的是主流的标准，在这个范围里面可以存在有些偏差的艺术形式，这才是最重要的。清代的石

涛在当时是极富有个性的一位艺术家，但是他也是符合当时的文化共识的，这样的个性才是最有价值的。

陈：你怎样来界定这个“范围”或是“共识”？

王：绝对的界定是很难的，但是有些特点还是能够保留的，一个是中国文化和绘画语言的诗意性，再就是笔墨的书画性，这两个特性对于中国画艺术应该是得到了大家的广泛认同的。笔墨和诗意是不可少的，无非就是看从哪些方面去理解。

陈：今天艺术的繁荣和多样性，使得目前中国画的范围混淆不清？还是“球场”上的规则没有定好？

王：这样的范围和框架不是几年就能够确定下来的，需要很多代人的努力。中国画和西方绘画的区别还是很大的，西方绘画的线条主要就是为了造型，为了塑造画面的效果，中国绘画虽然也有造型的功能，但是更多的是强调艺术家内心情感的抒发。所以说中国画笔墨线条的高度就在这个地方，这就是最大的特点。

陈：对于画家来说，需要花很多的心思去琢磨才能理会到这个特点。目前的画坛中，还是有不少人急功近利了一些。

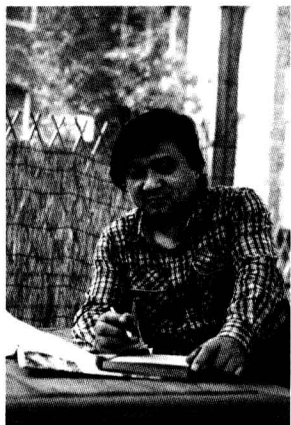
王：是的，很多画家迫不及待地要展示出自己的风格和独特的绘画面貌，有时候的出发点甚至成为了怎样和其他人不一样。其实我们看过去很多大师——像李可染、黄宾虹的风格都是慢慢地形成的，而绝非制造出来的。当代的很多风格就是人为制造的。这与年纪和阅历也不无关系，想当初刚刚踏上绘画这条路的时候，也总是想在最短的时间内创造出与众不同的独特风格来，其实这个过程也是很多人都会经历的，不过需要在这个过程中慢慢磨炼，才能在创作中很自然地形成自己的艺术面貌，风格是艺术家一生都在追求的。

陈：就像熬制一锅好汤，需要讲究配料、火候、水质，甚至是投料先后次序和熬制时间。

王：对，这就是一个过程，汤汁会在慢慢熬制的过程中产生变化，不断地和配料相融合。

陈：这其实和艺术家的生活、境遇有直接的关系。

王：是的，人生和历练能够造就伟大的艺术家，有时候对于生活上的磨难，在艺术上却可能是一味催化剂；有时候在人生中是一种快乐和喜悦，在艺术道路上却有可能成为绊脚石，这些都是很微妙的，不能以人的意志而转移。有时候在画面上会加入很多景，但是这只是表面上的，都还是为了配合表达人物的特点。我自己在创作的过程中总是会很深入地去接触人物对象，所以有时候我更能体会到人物对象中的

Ω王辅民家居影像

那一股鲜活的劲儿，这就是对生命的感受，在以藏族的民俗风情为题材的写意人物的创作过程中，对藏民生活的感受和现实的境况有了更加真切的了解。

陈：过去的很多画家也会画这些题材，但是并没有触碰到这种思维中来，没有把他们的圣洁、那种粗犷，对宗教的虔诚，那种精神状态的方面展现出来，这是需要用笔墨精神，而不是造型来呈现。

王：这需要两个过程，首先是艺术家个人的体验过程，作为作者个人需要完全融入到自己的民族和生活当中去，用心地去体会他们的内心虔诚是什么样的，只有当艺术家真正领悟到了，才能在画面上体现出来。而后就是艺术创作的技法过程，这其实也是需要长时间的锤炼。这两个过程都是需要艺术家的悟性的，我自己最开始也有些表面化，也是从这个过程中走出来的，是经过了十几年不断的探索和深入才走到今天这个样子。

陈：绘画是与艺术家的生活和内心诉求紧密相连的。

王：在技术过程中，我的线条语言是比较有个人特色的，吸收了传统中国画线条造型飘逸灵动的特点，也具备水墨晕染所呈现的含蓄特征。

陈：所以画面给人的感觉也是十分生动、自然，不刻板。

王：这就与我从小生活的环境很有关系，我的父亲从事民间艺术几十年，我生在高天厚土的黄土高原，民间艺人的剪纸、皮影、香包、面具

等民间艺术并没有过多地追求艺术的语言，而更多的是造型的塑造过程，直接地表露自己的对生活的向往和追求，忠实地表现出自己的状态，从小的耳濡目染使得我对民间艺术获得了一种更为内在的体会。

陈：我们这一代人缺乏说真话的勇气，那种率真很难得。

王：对，我可能在说话的时候不太敢说，但是我在艺术创作中是敢于也乐于表达出来。我有两方印章，分别名曰“率真之境”、“直知本性”，直接地说明了我的艺术立场和观点。

陈：人们常说，文如其人，字如其人，从画家的作品风格来讲，也可以说画如其人。我们从你的画上看到的是直率纯朴的性格和豁达洒脱的气质。对于很多艺术家而言，如果人的本性能回归到朴真的状态中去，画面也将随之更加鲜活。

王：当代人物画整体来说现在已经达到了很高的高度了，但是缺乏像齐白石那样的大师，这就是在创作中还缺少自身雕琢的过程，大家的目标也不是太清晰，各个画种之间的包容度也不是很好。社会上的各种诱惑太大也是一方面的原因。

陈：现实社会这是一个层面，而纵向地来看历史层面，标准将会更加客观一些，所以作为艺术家来说，重要的不是现阶段作品的市场价值，而是艺术价值。

王辅民 甘南人物 68cm×68cm 纸本设色 2005

王辅民 甘南人物 136cm x 68cm 纸本设色 2006

王鹤序
2008

王辅民 甘南人物 200cm×350cm 纸本设色 2004

年度纪事

2008年

作品参加「丹青引——中国画名家作品展」(悉尼)

作品参加「现代中国画名家作品展」(东京富士美术馆 东京)

作品参加「1978—2008·新时期中国画之路大型画展」(中国美术馆 北京)

作品参加「活的中国园林美术展」(德国德累斯顿国家艺术馆 德国)

作品参加「9×9博艺名家邀请展」(博艺美术馆 杭州)

作品参加「沪海浙潮——沪浙中国画系列联展」(徐汇艺术馆 上海)

作品参加「人文浙江——中国画精品创作系列展览」(浙江展览馆 杭州)

2009年

作品参加「中国画名家作品展」(多伦多中华文化中心 加拿大)

作品参加「浙江省重大题材创作展览」(中国美术学院美术馆 杭州)

作品参加「第十一届全国美展优秀作品展」(中国美术馆 北京)

作品参加「一统江山——中国山水画名家邀请展」(江苏省美术馆 南京)

作品参加「河山如画——中国美协河山画会作品展」(中国美术馆 北京)

作品参加「中国国家画院收藏展」(中国美术馆 北京)

2008—2009年

中国画
艺术年鉴

张谷旻

一九六一年生，杭州人。

一九八八年毕业于中国美术学院中国画系，获硕士学位。

现为中国美术学院中国画系教授、硕士生导师、博士研究生，西泠书画院副院长，中国美术家协会会员。

张谷旻 胡雪岩故居一隅 42cm×59cm 纸本墨笔 2010

张谷旻 凤凰池 42cm×59cm 纸本墨笔 2010

