

美术文献

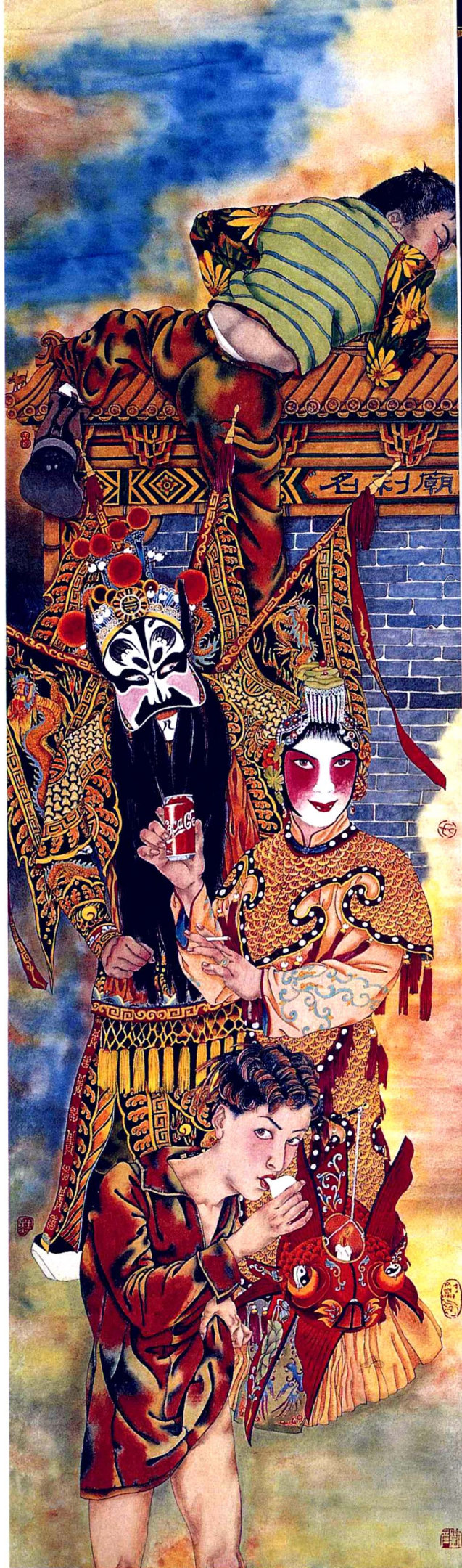
中国当代工笔画专辑

美术文献(丛书) 总第23辑 2001年

湖北美术出版社

Fine Arts Literature
Hubei Fine Arts Publishing House

尋思千古風流名利坊苦渡
 盡頭心機費身形消瘦
 未必老能酬一旦休再回首
 朱顏消盡百年後
 無有扁年初搗蟻為詩高記

有信能宮商
 下北上
 欠下男十圖流帳
 不去想
 管他
 是張郎
 才郎
 我只做收金的杜蕊娘
 戊寅春日寫於京東

美术文献(丛书) 总第23辑 2001年

图书在版编目(CIP)数据

中国当代工笔画专辑 / 江宏伟等绘;

《美术文献》编辑部编

—武汉: 湖北美术出版社, 2001.5

(美术文献)

ISBN 7-5394-1117-1

1. 中...

II. ①江...②美...

III. 工笔画 - 作品集 - 中国 - 现代

IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字

(2001)第 030456 号

出版: 湖北美术出版社

编辑: 《美术文献》编辑部

编委: 余澜 刘明 贺飞白

唐小禾 彭德 鲁虹

本辑学术主持: 鲁虹

责任编辑: 刘明 柳征

装帧设计: 向冰

英文翻译: 姚子渊

技术编辑: 李国新

责任校对: 郭汉霞 肖锐闻

地址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电话: (027)86792585 (传真)86778389

网址: <http://www.hbapress.com.cn>

邮购单位: 湖北美术出版社发行部

邮购电话: (027)86787105 (传真)86785529

邮编: 430077

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

书号: ISBN 7-5394-1117-1/J · 1019

定价: 18.00 元

目 录

2 解说辞

新作陈列

30 雷苗作品

58 刘彦作品

艺术家档案

推介辞

3 棋盘上的江宏伟

17 站在时代背后

——徐累和他的作品

21 对应于心灵的艺术框架

37 王颖生推介辞

41 胡明哲推介辞

53 艺术与生命等质

胡明哲

鲁虹

范迪安

范迪安

邵宏

自 述

7 画余随想

18 笔墨不随时代

23 崔进自述

38 王颖生自述

42 以岩彩为契机

54 陈运权自述

58 只言片语

江宏伟

徐累

胡明哲

刘彦

评 论

5 江宏伟集评

19 地图与青花

——关于徐累艺术的一些对谈

24 崔进集评

39 坐标与深度——王颖生绘画评析

44 认识与情怀

55 陈运权集评

漠

范迪安

范迪安

绘画技法与图式背景

54 陈运权绘画技法与图式背景

年 表

4 江宏伟艺术年表

20 徐累艺术年表

22 崔进艺术年表

39 王颖生艺术年表

46 胡明哲年表

54 陈运权年表

美术作品

8 江宏伟作品

13 徐累作品

25 崔进作品

32 王颖生作品

45 胡明哲作品

49 陈运权作品

封面 崔进《欢心一刻》(局部) 纸本设色 196cm × 180cm 1998年

封二 王颖生《踱步》(局部) 素描纸、铅笔 200cm × 135cm 2000年

封三 刘彦《粉墨今生》(三联画之一) 纸本重彩 134cm × 44cm 1998年

刘彦《粉墨今生》(三联画之二) 纸本重彩 134cm × 44cm 1998年

封底 徐累《马笼》 纸本设色 87cm × 65cm 1997年

解 说 辞

鲁 虹

中国工笔画是中国传统绘画的一个载体，有着十分悠久的历史，高峰期在唐宋。元代文人画兴起之后，它逐渐被排斥在了中国的主流文化圈之外。这种情况至今也未能得到根本性的改观。一个令人很扫兴的事实是，尽管工笔画创作自改革开放以来取得了巨大的学术成就，但当人们围绕中国画问题争论不休的时候，工笔画却一直处在边缘的位置上，而我们编辑这本“中国当代工笔画”专辑，就是希望唤起美术界，特别是理论界对它关注的热情。记得还是在上大学时，我的老师阮璞教授就告诫我和我的同学：“中国工笔画是一个很有前途的画种，应该努力恢复它的学术地位。”事实充分证明：阮璞教授的观点是十分正确的。由于中国工笔画包容性广、可塑性强、创新空间大，所以它比写意画更容易处理融合中西的时代问题；另外，也更容易表达当代人的视觉经验与生存经验。载入本辑中的一些工笔画作品，便足以表明这一点。

概括地看，进行现代工笔画探索的

艺术家大致分属于如下两个范畴：一个是强调“借古开今”的价值观，即主要是以现代意识观照传统，从而使工笔画在新的历史条件下获得新生；另一个则是强调“以西润中”的价值观，即以西画的观念与方法改造工笔画，从而使其呈现出新的形态。这样说并不意味着前者就是纯粹的“国粹派”，后者就是纯粹的“崇洋媚外”。事实上，90年代以降，大多数致力于现代工笔画探索的艺术家都已超越了中西文化二元论的看法，能够从更广阔的文化视野上正确地对待人类文化中的一切优秀遗产。这也正是工笔画得以转型的重要前提。

当然，现代工笔画也有着自身存在的问题。其中最严重的是，大多数艺术家更着意于形式技法与材料上的花样翻新，而较少从当代文化的脉络中去探寻工笔画面临的新问题，这就使得它负载的现代生活信息量还远远不够。因此我认为，如何在思想观念上统领全局，进而使工笔画创作与当代文化更加对位，还是广大工笔画家亟待解决的艺术问题。

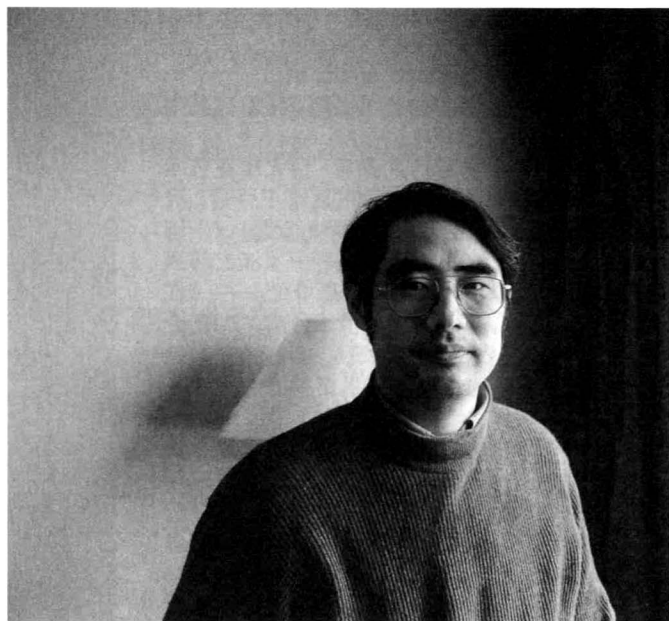
棋盘上的江宏伟

推介人：南沙

画坛有如棋盘。棋盘上将相车马各有其位，虽然性能不一，但毕竟有份量的差异。有的棋子丧失了，却并不那么可惜，因为随即能找到差不多的棋子替代，这说明，原先的棋子价值还不够大，不够惟一，既可弃，亦可换。但对于另一类棋子来说，情形就不太一样。一旦它不在场，就真的是个缺陷，全局上多少有了些缺憾。不信咱们试试。

我一直以为，衡量一位艺术家是否值得器重，取决于他个人创造性才能上的先见性及深度，还有给予他人的影响程度——古今依然。可惜，在一个随波逐流的时代，类似的范例屈指可数，但还不至于过于让人失望。例如江宏伟，他在工笔花鸟画领域的贡献，在当下是少有人可以比肩的。可能目前我们还有些低估了这种影响的延续性，但我们终究会感到，江宏伟私人化的审美经验，是今天中国画艺圃里的一个奇妙收获。在某种程度上，我们已经看到，他的创作，事实上点拨了同一领域内其他画家的思路；不仅如此，由于与之相关的墨彩趣味的漫延，整体上提升了当代工笔花鸟画的文化格调，这实际上体现了工笔画正重新回归到伟大的传统精粹中去，并合理地得到了进一步的解释。

江宏伟的绘画取法“两宋”，韵味呼应钱选，在悉心参省之下，种种经典形神，被举一反三、触类旁通到鲜活的自然生态中。这种一脉相通是艺术上的正确，本身即证实了画家超凡的感悟力。不过，仅仅看到外部的传统表情是不够的，在江宏伟的画面背后，实际上隐匿着西方异质绘画系统的底色。依它山之石的支持，他的工笔花鸟画有着前无古人的丰富，不过其结果也悄然改变着传统的本质。这恰好论证着现代背景赋予中国画变革命运的课题。

江宏伟近照

江宏伟艺术年表

1957年，生于江苏省无锡市。

1974年，考入南京艺术学院美术系。

1977年，毕业于南京艺术学院美术系并留校任教。现为南艺美术学院硕士生导师。

1984年，作品《网影晓声》参加第六届全国美展。

1985年，作品《春雨》获全国青年美展鼓励奖，《江苏画刊》专题介绍。

1986年，参加在中央美院陈列馆举办的“江苏九人展”。

1987年，作品在香港万玉堂展出。作品《栖鸟》为江苏美术馆收藏。4幅作品被编入韩国出版的《中国现代彩墨画》大型画册。

1988年，10幅作品参加在中国美术馆举办的“花与鸟——八人画展”。《江苏画刊》专题介绍。作品《荷花栖鸟》获'88北京国际水墨画展优秀奖。

1989年，应邀赴日本访问，在阪急美术画廊举办画展。作品《荷塘双禽》参加第七届全国美展。10幅作品在美国哈佛大学展出。《江宏伟花鸟画选》由北京荣宝斋出版。

1990年，《中国画》专题介绍。

1991年，香港大业公司出版《江宏伟花鸟画集》。

1992年，于香港西武画廊、台北蟠龙艺术中心、日本东京西武画廊、东京京王百货、大阪西武画廊、大阪阪急画廊举办个展。《中国文物世界》（香港）专题介绍——《江宏伟风格论》，《资本家》（香港）专题介绍——《江宏伟的花鸟画》，《艺术贵族》（台湾）专题介绍——《江宏伟作品的斑渍》。

1993年，参加在中国美术馆举办的批评家提名展。

1994年，参加新加坡举办的中国水墨十家展。作品《鸡冠花》获全国重彩工笔画展三等奖。作品《荷塘四联屏》参加第八届全国美展。

1995年，应邀访问台湾，在台湾国父纪念馆举办画展。

1996年，在台湾举办画展。福建美术出版社出版《当代精英画家作品集》。参加深圳博物馆举办的当代中国画名家联展。参加上海美术馆举办的中国新文人画展。

1997年，参加文化部主办的中国艺术大展。应邀赴美国访问。参加澳大利亚悉尼美术馆举办的中国画展。河北教育出版社出版大型画集《二十世纪下半叶中国画家丛书——江宏伟》。参加中国美术馆举办的中国新文人画展。

1998年，《江苏画刊》、《艺苑》、《艺术界》专题介绍。出版《中国当代名家手稿——江宏伟》（湖北美术出版社）、《当代高等院校中国画名家教学系列——江宏伟课稿》（湖北美术出版社）、《江宏伟画工笔花鸟画》（古吴轩出版社）。在日本现代艺术中心举办江宏伟画展。赴欧洲七国考察。在比中友协举办双人展。

1999年，参加中国美协主办的“跨世纪中国画名家二十一画展”（中国美术馆）。在广州华艺廊举办江宏伟工笔花鸟画展，出版画册《华艺廊丛书——江宏伟》（广州出版社）。

江宏伟《梅竹小鸟》 47cm × 43.5cm 2000年

江宏伟集评

除了色调优雅、构图简练之外，最能代表江宏伟技法创新之处的，还是在于层层擦染、反复调整的功夫。曾肃良指称，这是江氏的独门绝艺。他利用自己再加工后的纸张作画，能够经得起反复擦染，重叠上色。由于反复擦染，画面肌理与层次特别深厚，突破了以往中国花鸟画过于平板单薄的缺点，形成了无限深远的想像空间。

江宏伟近期的花鸟画作，在背景虚处，不再像传统留白，而是敷设了与画面协调的“背景色”，来烘托出花草禽鸟的主题；一方面也可以全幅观照，作整体色调的调整，以烘染情景的和谐。这种掌控的手法，是现代中国花鸟画的一大突破。

——黄英华 《江宏伟的花鸟画》

孤寂的悲鸟，半残的枝叶；枯涩的肌理、闲散的线；沉沉的墨，昏昏的色——孤寂诗化了，神秘韵化了。这诗意那么沉，那么浓，幽深得见不到底，全不像日本画那么爽心怡神。

宋人、文人、现代中国人，这三点，大概就是接受了人类现代文化冲击的江宏伟使自己的艺术甩开日本画威胁的基点。欲使中国新工笔画超越日本画，或许这仍是希望之所在。

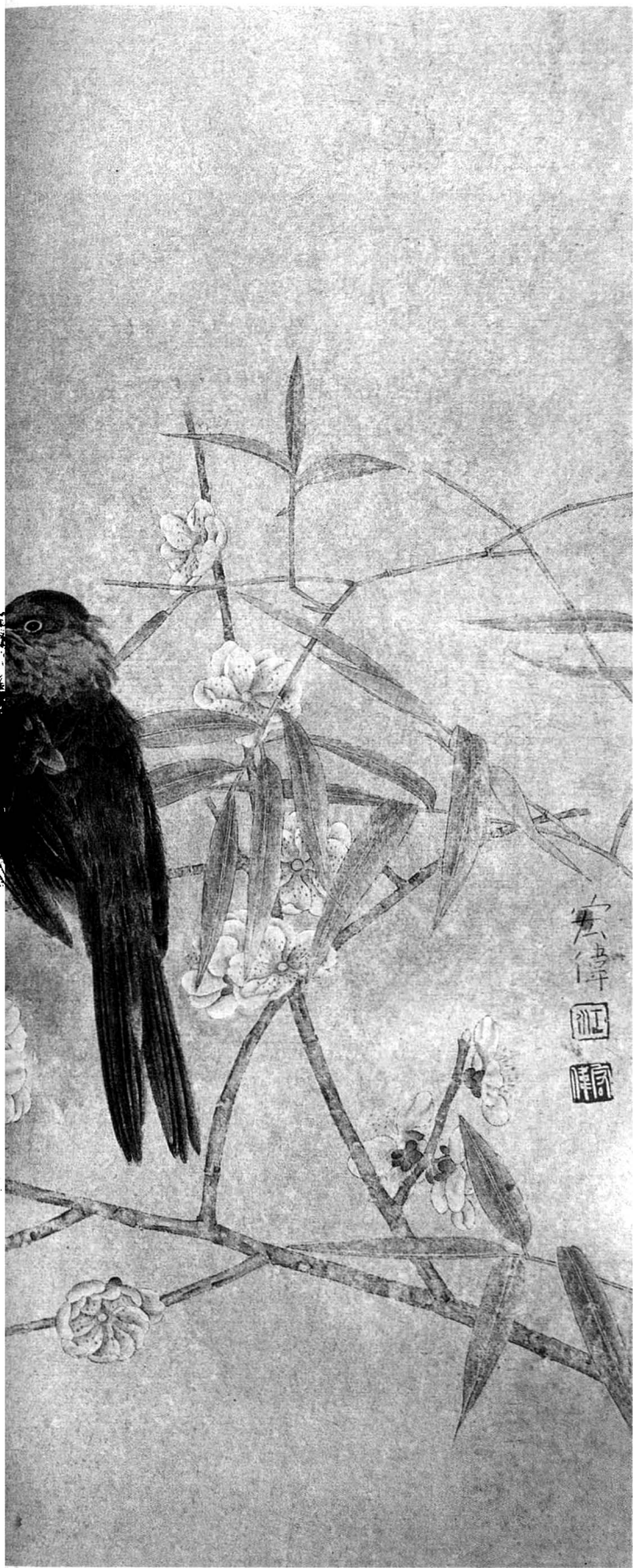
——刘骁纯《路在无路处——江宏伟的工笔花鸟画》

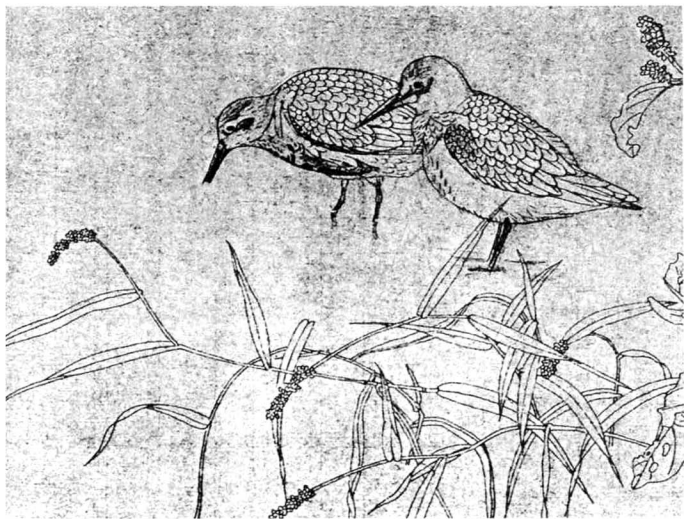
美学上的怀古不能等同于艺术上的复古。后者以“古意”为圭臬，为旨归，陷入盲目，对自己失去了应有的信心，是一种无所作为的表现（“托古改制”一类另当别论）。前者并不盲目崇拜传统，而是有选择地汲取“古意”中的部分精粹，而后加以改造、重组，脱古而出新意。这既是一种文化积淀的结果（这种结果即江宏伟本人经常强调的文化含量），也是一种有自信心的选择。

——水聿《荷花依旧——论江宏伟的工笔花鸟画》

江宏伟的工笔花鸟，又有意韵酣畅、清新隽逸、静穆典雅之特征。这内中除了严谨的造型结构、挺健的线条勾勒之外，更与他细腻多彩的着色密切相关。他的赋色，色泽精丽、笔致自然、薄中见厚、明快雅淡，显现出若有神助、浑然天成的气色，实是他将自己的主观情感与客观景物有机融为一体而进入了诗一般的境地，充满了勃勃生机和旺盛的生命力。他的一幅《清趣》，以挺拔有力的线条勾勒，塑造出鸟、荷、叶的外形。其鸟的形态略有夸张而不失其真，犀利转动的眼睛生动传神，艳丽多彩而又朴拙古雅；背景以写意的笔墨作陪衬，具有工写结合、刚柔相济的艺术美感。

——叶子《神韵贯通的生命美感——江宏伟的工笔花鸟画创作》

江宏伟手稿

大师黄宾虹先生说：“内美静中参。”只有这“内美”才是中国画的真魂，不但要在“静”中参悟，更须在“静”中创造。欣赏古代艺术的人，无不为宋人花鸟——尤其是花鸟小品所倾倒。那些作品传达的是大自然永恒的和谐、宁静的气息，古代画家们潜心地创造了这些完美的艺术。尽管江宏伟的画在面目上、手法上和古人有相当的差异，但其内美的精神和宁静的气息却是和古人有一息相通的。

——孙克《内美静中参——江宏伟画集序》

江在自己的作品里所做的一切便是这样。他试图设计一种方法，每天按照这种物质化的操作程序，把自己带进幻境中去一次。1984~1986年间，江朦胧地朝着自己尚不很清晰的目标靠近。几乎是同时，江亦沉湎于对宋人花鸟画幻觉般的热爱里。《牡丹》是此时的作品。花瓣的色彩均非新鲜的洁白色而是略带灰灰的色调，叶的绿亦暗淡沉着，叶边的色调则更模糊，有数处几乎与背景融为一体，勾勒的线条似断似连，有的地方干脆不着痕迹。江在其作品中显露出对宋人绘画里的古典审美趣味由衷地倾心。

——张弘星《江宏伟作品中的斑渍》

江宏伟的画作以气氛取胜，在雾蒙蒙的画面上，花鸟呈现凝止静态的氛围。心浮气躁的现代人读他的画，有如饮了清凉剂，受到感染，浸淫于画家营造的气氛里，领略一朵荷花、一只鸟禽这些天生自然万物的美感。

画家擅长小画的控制。一尺见方的画面，突出主题，使人联想到宋代院画的扇面集中表现。然而，在稍大的篇幅中，画家不按照传统花鸟画配以山石、枝干，他对画面空间虚实留白的处理，别有用心，往往新出奇招，布局巧妙大胆，又充满现代感。

——施叔青《江宏伟的花鸟画》

画余随想

江宏伟

画是看的，不太容易谈，多少年前看赵佶、钱选的画，多少年后仍看，感触不同。这些感触，不太说得清。

有些画，不是为了学习而看的，可当自然，当文学来感受。例如有一阵特喜欢看霍克尼画的游泳池及透过门窗看到的庭院，有点朦胧恍惚的感觉。这类情绪现实生活里有，但瞬间即逝；看霍克尼的画将模糊的感觉清晰化了。

莫兰迪可不是现实，是沉浸在一种古典氛围里，是返回内心与古典求得精神上的沟通。可以品味色层的变化，形态的转换，笔感的流动，像室内乐，敏感中显得敦厚。

宋画不是表现，是诉说；不是激情洋溢，是会心的体验。

宋画的体验方式看似温情，其实有冷峻的一面。

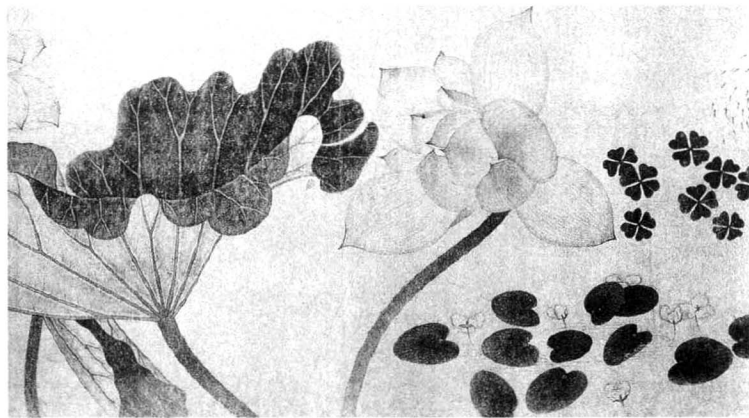
“玉碗冰寒滴露华”，透明、晶莹；“粉融香雪透轻纱”，是有节制的晕化；“晚来妆面胜荷花”，是醒笔之处。这是中国的一种色感塑造方式。“那河畔的金柳，是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我心头荡漾”，“那榆荫下的一潭，不是清泉，是天上虹；揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦”，这是莫奈式的色感。

应该感受现代，但要本分。不是人人能做，也不是时时能做弄潮儿的。不必将自己看得多伟大，但不能缺少真实。守住自己的敏感点，使自己的情绪有个着落处。

刻意融入时尚与否定时尚，都显得狭隘了点，感觉时尚，并在对应中找出适合自己的方位，在做起自己的事时有种心安理得的成分。

莫兰迪作品(局部)

(元) 钱选《花鸟图卷》(局部)

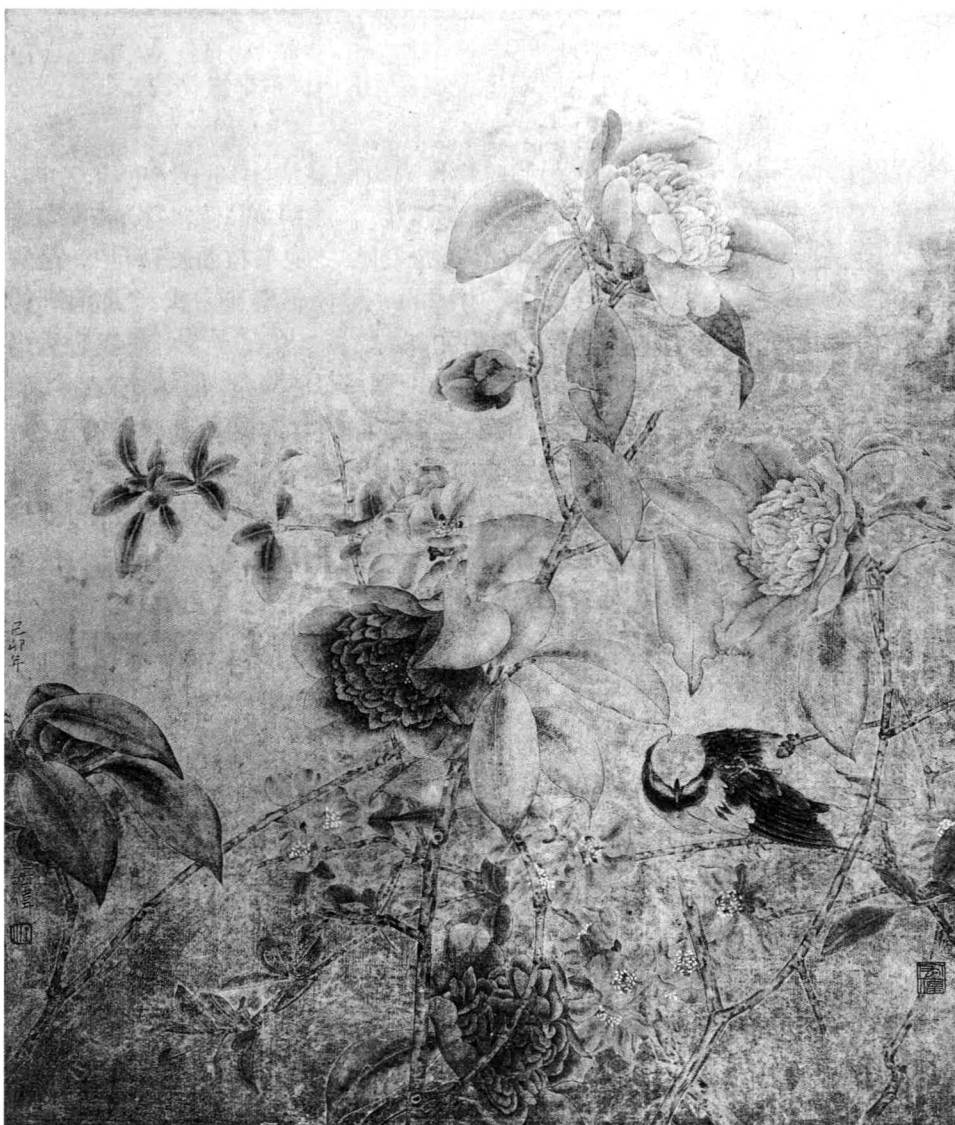
宋人《百花画卷》(局部)

江宏伟作品

江宏伟《碧桃八哥》 43cm×47cm 2000年

江宏伟《春深》 58cm×47cm 1999年

庚辰年秋 宏偉

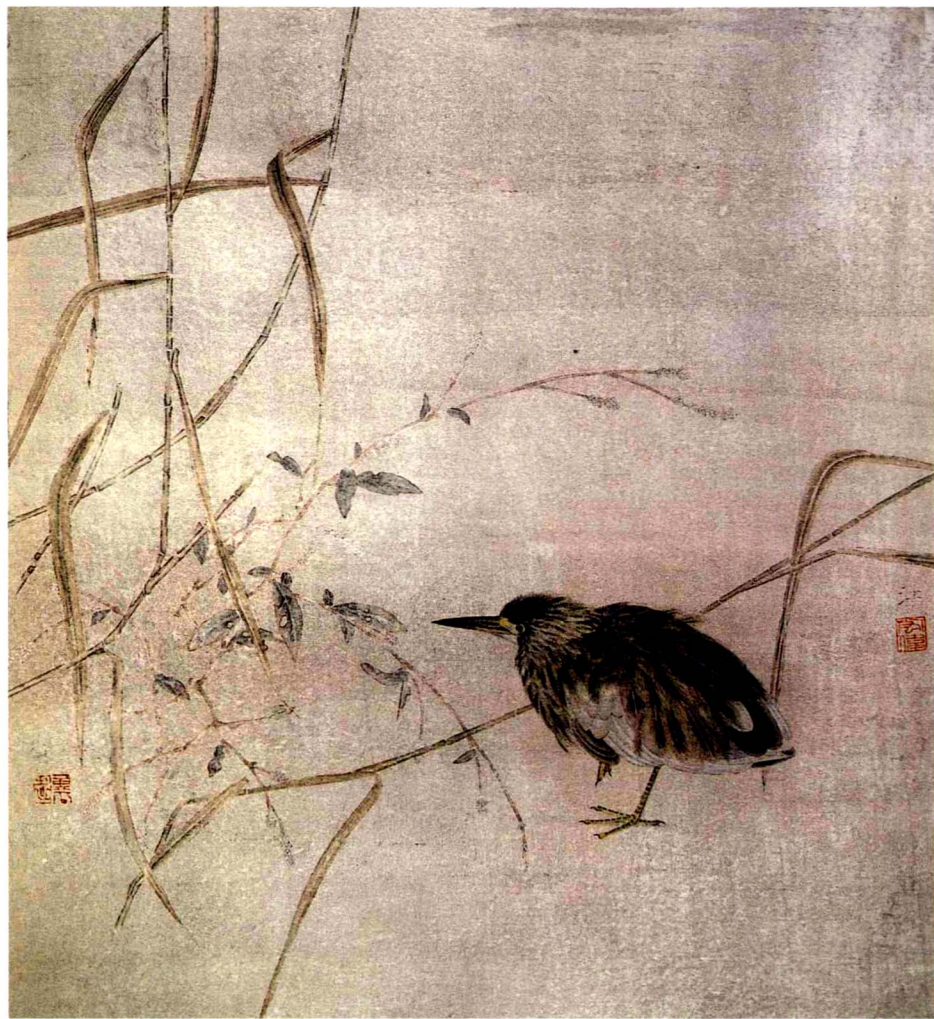

江宏伟《无风花自香》 47cm×35.5cm 2000年

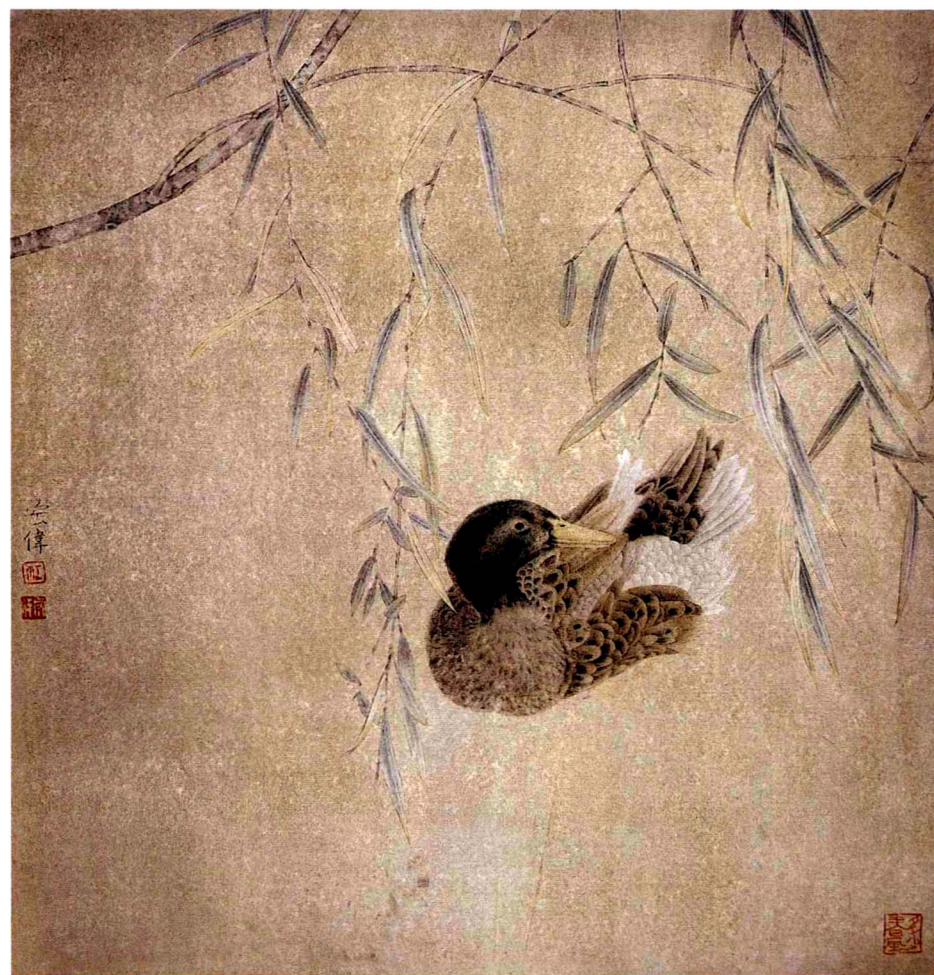

江宏伟《秋获》 49.5cm×43cm 2000年

江宏伟《垂柳浴禽》 47cm×43.5cm 2000年

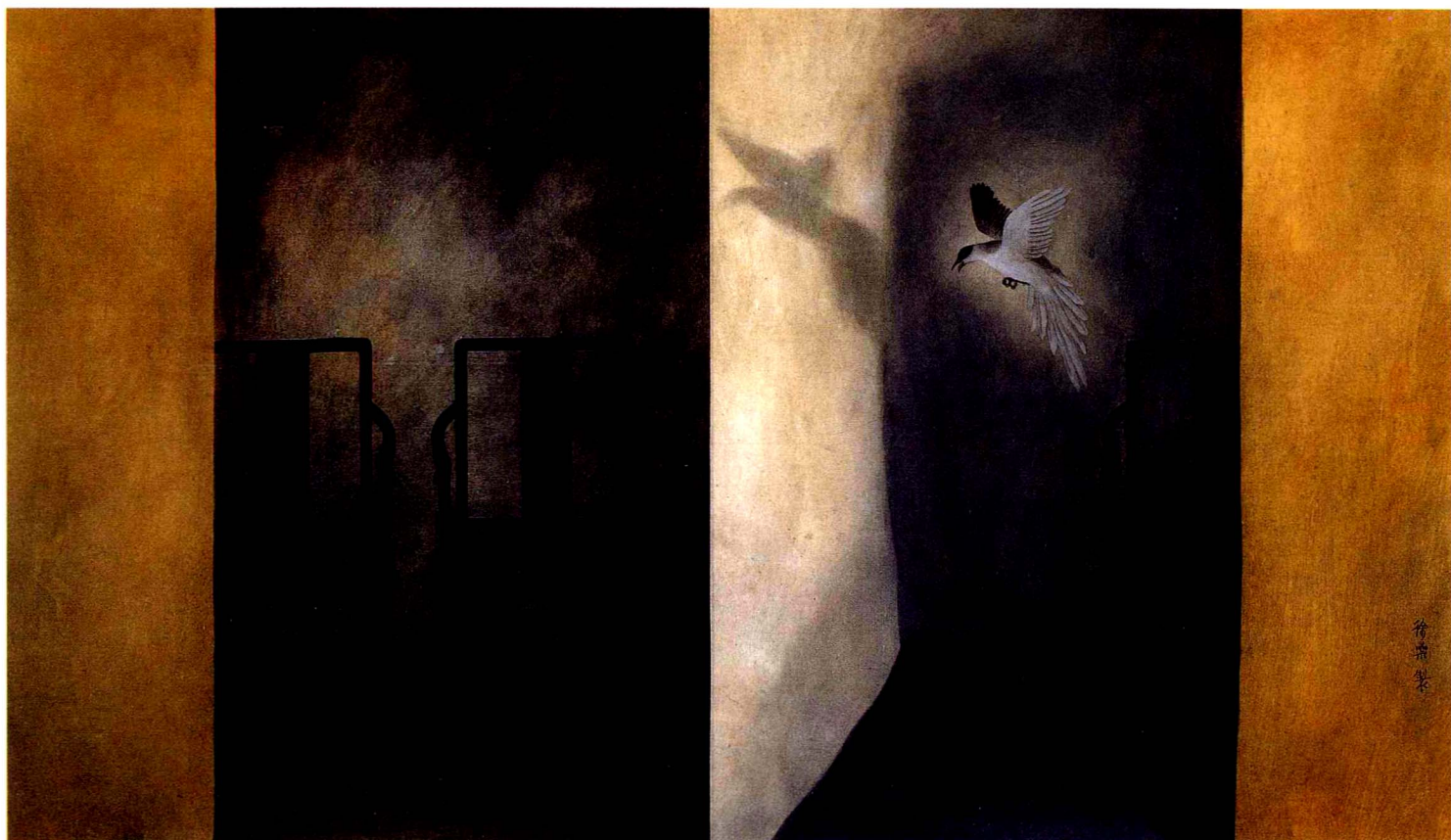
江宏伟《秋塘白羽》47cm×43.5cm 2000年

江宏伟《荷花》47cm×43cm 2000年

江宏伟《听雨》 47cm × 43.5cm 2000年

徐累《夜游》 纸本设色 65cm×135cm 1995年

徐 累 作 品

徐累《虚镜》 纸本设色 64cm×105cm 1998年

