

田
名家黎精品明

若能于常物中化为
心性之物乃是
修身的方式，
浮躁的心态应在
“心镜明，
鉴明碍，
廓然莹彻
固沙界，
万象森罗
影现中，
一颗圆光
非内外”
中得以清寂。

我想若把人物的画面
向着山水之道寓意
为一种净明之觉
该有多好。
让自己心性体味万物，
让万物在光明中
呈现心性之境，
所以画之法、
画之题材、
画之內容从一个造型、
一个物象都向着心性之境
去转化出一团精神，
这便是生命的意义。

人物 物物 人物 人物 人物

田 名 家
黎 精 品
明

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

田黎明 / 田黎明绘 . — 郑州：河南美术出版社，
2003.8
(名家精品)
ISBN 7-5401-1101-1
I . 田 . . . II . 田 . . . III . 中国画：人物画－作品集－
中国－现代 IV . J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 051820 号

名家精品·田黎明

作 者	田黎明
责任编辑	李学峰 文 晓
封面设计	刘 梅
版式设计	文 宏
责任校对	敖敬华
出版发行	河南美术出版社
电 话	(0371) 5727637
制 版	郑州丰彩画册制作有限公司
印 刷	河南第二新华印刷厂
开 本	889×1194 毫米 1/16
印 张	2
版 次	2005 年 1 月第 1 版
印 次	2005 年 1 月第 1 次印刷
印 数	1 - 2000 册
书 号	ISBN 7-5401-1101-1/J·987
定 价	18.00 元

简历

田黎明 1955年5月生于北京市，安徽省合肥市人。1989年考取卢沉教授研究生，1991年获文学硕士学位。现为中央美术学院中国画系副教授、系主任，中央美术学院学术委员，中国美术家协会会员，中国画艺会委员，北京市美术家协会理事。

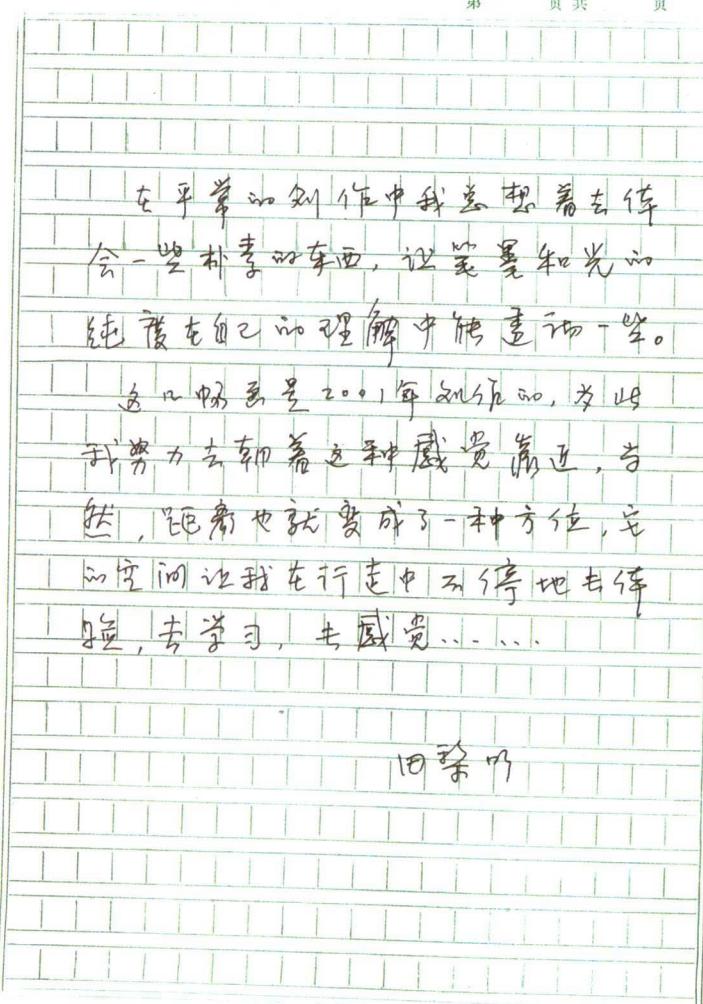

艺术简历

主要作品：《碑林》获全国第六届美术展览优秀奖，《小溪》获北京1988年国际水墨画展大奖。创作有《乡村少女》系列、《阳光下游泳的人》系列、《肖像》系列、《阳光下的蓝天》、《向日葵》、《三个泳者》、《吃汉堡的女孩》等。

主要展览：先后参加全国第五届、第六届、第七届美术展览，北京1988年国际水墨画展览，1989年全国新文人画展及新文人画展系列，1993年批评家提名展中国书画展，1994年世纪末中国画人物画展览，1995年水墨延伸国际艺苑中国画展览及系列展，1997年华观艺术展览，1998年深圳中国画双年展，1998年20世纪中国美术启示录美展，1999年水墨延伸中国画人物肖像展，2000年21世纪中国画21人作品展，进入都市水墨实验展，2000年世纪之门艺术展，上海2000年国际双年展。

主要出版物：《田黎明画集》，《田黎明艺术探索》等九种画册。

20×20=400 2001

心

性

田黎明

中国的艺术是自然的艺术，人在自然中以静观澄明的心态对待事物，以这种方式将自己心性转向了自然，把情绪变为一种情操，把物象托为一种生机，以自然的观照方式去领悟生活中的冗事，去化解生活中的烦恼。这里不会越出一个自我的常规，它自有一番天地，这是我们的祖先早把人性的东西纳入到自然中来冶炼成境。中国的人性方式是向自然的深处来领略人本的方位，以此消除人性中的焦虑和躁动来保持心性的圆融之体，像王充的“万物之生，皆禀元气”。天地和气，万物自生，犹夫妇和气，子自生矣。又“天覆于上，地偃于下，下气蒸上，上所降下，万物自生其中矣”。西方的艺术方式是人本的艺术，它以向人的内部来发问的方式，对一切产生质疑，像一位英国诗人说道：“……你无法证明你置身其中的世界，你不能证明你仅是肉体存在，你无法证明你仅是精神存在，也不能证明你是二者合一的……”于此，我好似更明确了自己向往一种空明之境的视觉感受，虽然这是一种直觉，但它的底蕴是一种心境。笔墨的境界可以化解人的忧虑，是因为笔墨可以叙述人对生活的态度，传达出一种形而上的生活方式。所谓的笔墨人生是持以澄怀观道的心性来解读人与自然。中国的人文精神是关注人生、社会、自然的和谐与圆融，当然这里不排除抗争的因素，而笔墨的空间、造型、境界正是走进了中国文化的精神空间。我在自己的画中想表现出人是自然、自然是人的感觉，所以要把山水花鸟中的笔墨造型和空间因素，转换到人物的笔墨造型中。中国人物画的造型与西方人物画造型不同，这是由造型空间的质地来区分的，西方人物画以人物本体为质地，东方人物画是以自然整体的空间为质地，这其中高远、平远、深远都会介入自然整体的因素，以此中西的造型意识便出现了各自的语言。

当我面朝东方看着太阳升起就像纵观祖先的巨大精神财富，我一时忘记了自己的小天地，我的感觉正向着硕大的文化空间靠近，那里有我的乐园。这一方自然的时空处处是我驻步生活的地方，这里的山石、云水、草木让人觉得亲切，一种若即若离的意味时时体现在文化的气息中。可以说散的方式是笔墨艺术的一种内在形式，也是一种自然观照的方式。民间年画的自然观产生了人物造型的散味，其韵、势都随气贯通，这其中的气韵可分类出喜气、欢乐之气、祥和之气、顽皮之气、稚拙之气、纯朴之气、憨态之气……这些气韵构成了散味的底蕴。看京剧《虞姬醉酒》便有了“醉”字中的自然观，人物意味的造型都在其中以媚、秀、态、平的变化中出现，一个散的韵味就出现在它特定的自然空间里。于此可称为造型的生长是由它的自然空间创造的。万物生长都有自己的生态环境，什么样的土壤就会结出什么样的瓜和豆。

自然观实质是一个自然空间，让自己的生存状态若能进入一种自然的空间里，才能生长出属于自己经验和体悟到的笔墨意味。那么这种自然空间便是对一种文化空间的取向和对人的生存状态的思考与自省，这是一个整体的形态，让笔墨的各种基因能成为整体中的部分。笔墨人物造型是面向对象本身，还是表现主观状态，还是借物

雷锋
水墨习作

状形，这个问题如果清楚就有放矢了。造型是一种文化的精神，它的结构形态、明暗对比、凸凹空间都出于一种整体之法则来变化。如果说笔墨人物的造型要尊重客体之形，不如说是借取客体之物状从中培育出一种自然观的生长规律，这种方式如前所述乃取传统文化的自然观，以特定的自然空间中结出果实。所以笔墨人物造型是以自然空间为质地的一种方式。

中国人的艺术重气象，而不以眼见为实，笔墨之法均来自一个和谐的自然之境，境成为一种眼光，境靠着画面结构而生，那么画面结构的方式又是以相互紧紧的关联来体现的，像八大画鸟，既出自鸟的形态，又借取山石的动态转换出一种造型结构，以一生二、二生三、三生万物的方式又产生了画面的自然结构，这种结构有情、有状、有态、有天地，生机盎然，气象充足，完全是一派自然结构，而它却又是纯精神的结构。中国人的生活态度重群居，所以一个“群”字道出“万壑泉声松外去”，山泉之音借松林传出一个整体的自然之境。境与形态结构是一个学术问题，什么样形态适合于什么样情境是十分重要的。中国人的山水画十分讲究形态与意境的关系，像董源的圆点皴，山的圆式形态构成了平淡天真的山水境界，而范宽的方点与方式的石体、山体的形态勾画出博大的江山图，这只是其中一小部分。境界中如果缺少形态的转换就不可能出现山水的人文精神，而形态的本身正是主体心性的文化体验和生存状态。一种形态的诞生往往复复，轮回缠绵，这既是一种时间的循环更是一种空

雷锋
180cm × 90cm 2001年

《雷锋》创作手稿之一

180cm × 90cm 2001年

间结构的透彻，时间与空间都向着太极聚成。形态的形形交错是时间的延续，形态的凸凹是空间的延续，这二者的相互渗透和转化印证了中国人的宇宙空间意识和阴阳观。这种画面意识不仅是表现情致、胸怀和境界，更是一种智慧，从容地面对生活发生的一切。

若能于常物中化为心性之物乃是修身的方式，浮躁的心态应在“心镜明，鉴明碍，廓然莹彻固沙界，万象森罗影现中，一颗圆光非内外”中得以清寂。我想若把人物的画面向着山水之道寓意为一种净明之觉该有多好。古人有：“以物观物，性也；以我观物，情也。性公而明，情偏而暗。”情应是情怀，而不是情绪，佛家有语“因我则情，情则蔽，蔽则氏矣；因物则性，性则神，神则明矣”。中国人的文化心性，自然空间养育着自然的性情，于此的生长是人与自然的和谐，走在自然的事物间无有不洞悟。

让自己心性体味万物，让万物在光明中呈现心性之境，所以画之法、画之题材、画之内容从一个造型、一个物象都向着心性之境去转化出一团精神，这便是生命的意义。生命是精神，精神是一种信仰，信仰是境界，境界是人格，人格是于最平常处来体悟人生的意義。一个人选择的方式是自由的，而智慧的高度也是显现在平常心里，老百姓中传说的济公和尚道破了人与事的道理，当我们遥望庄子、老子、孔子的时候，我们发现他们的心性逍遙在山山水水之中，每经一片土地这里便有了生命的意义，好似点石成金。回到画面中来，道理之极为显出。

雷锋习作

180cm × 90cm 2001年

清气

宣

怡

淡

远

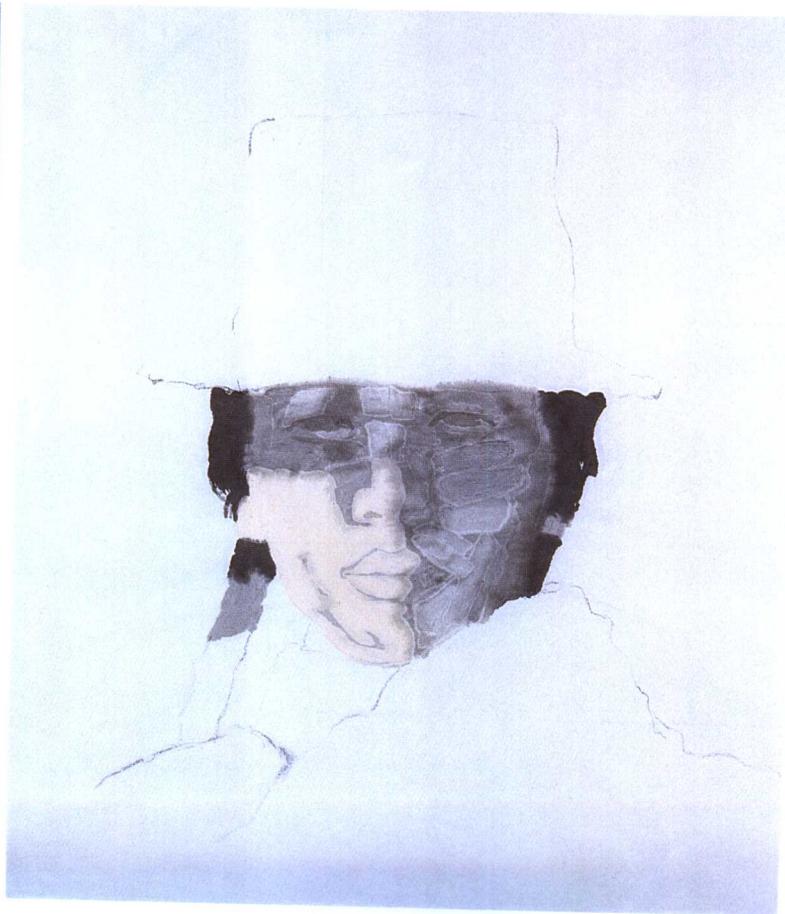
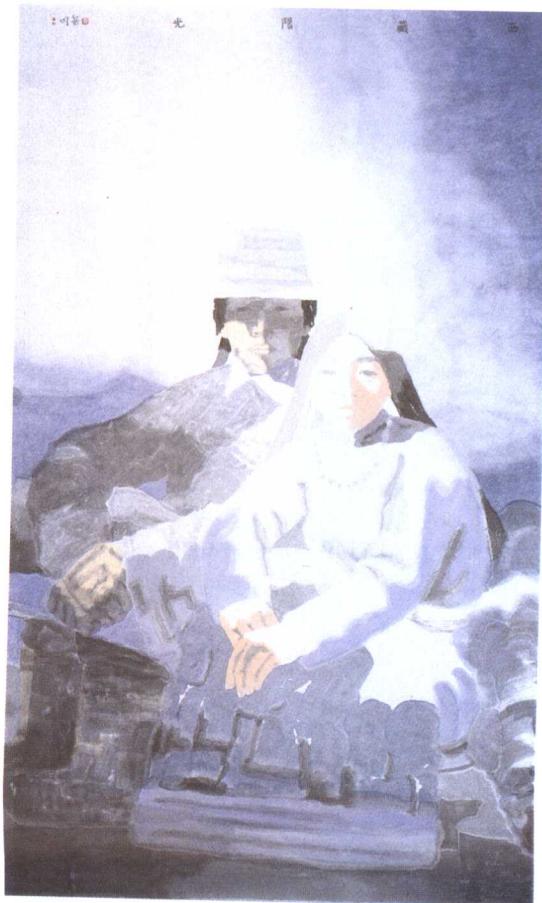
西藏阳光
水墨习稿

西藏阳光
水墨习稿

西藏阳光
色彩稿

西藏阳光

230cm × 125cm

2001年

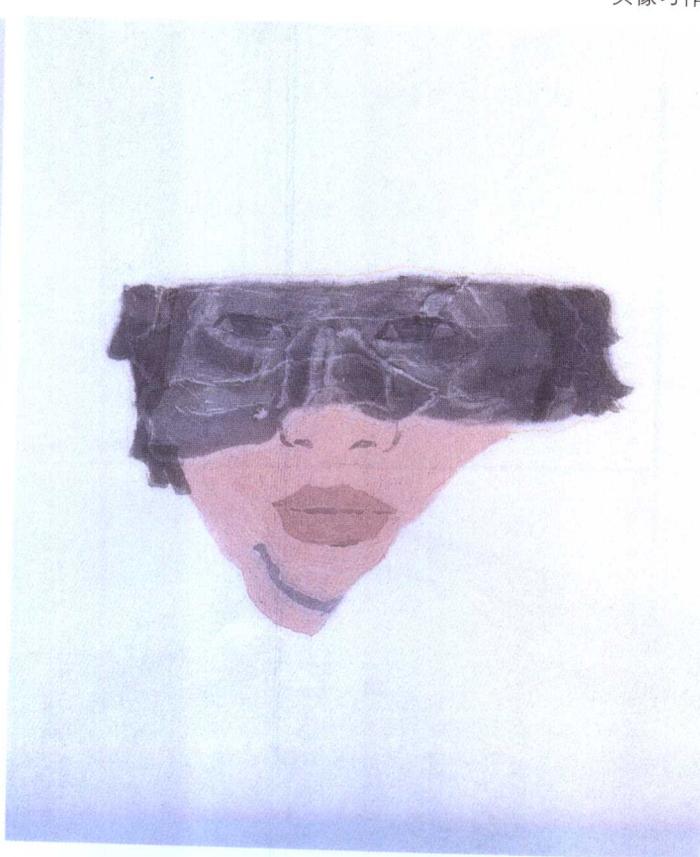

色彩稿
头像习作

色彩稿
头像习作

扎西德勒

180cm × 90cm 2001年