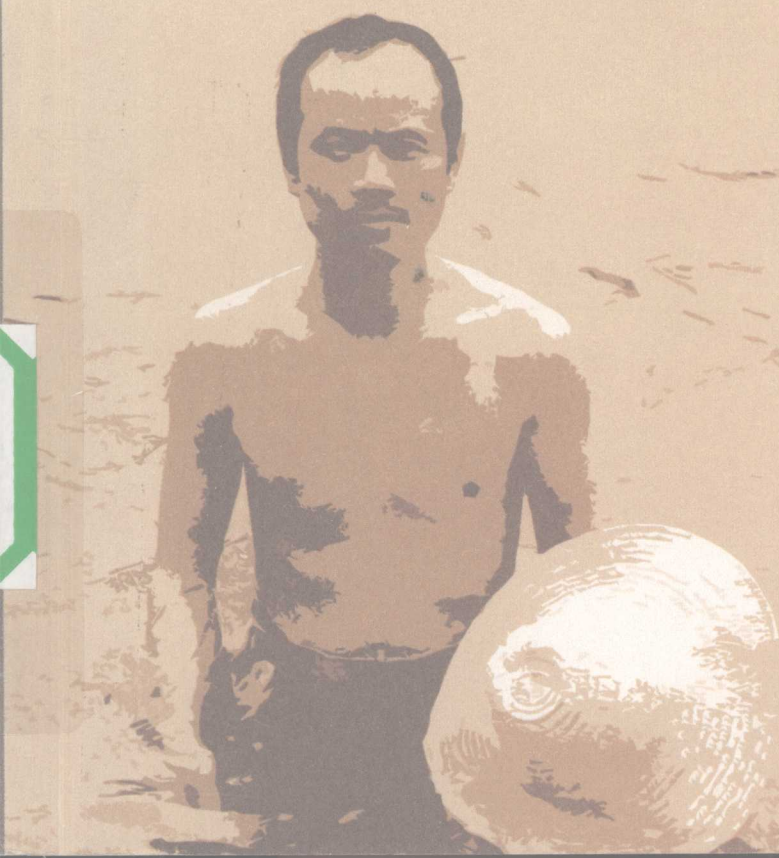

在 阳光下

田黎明和他的绘画艺术
Tian Liming He Tade Huihua Yishu

张修佳
著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

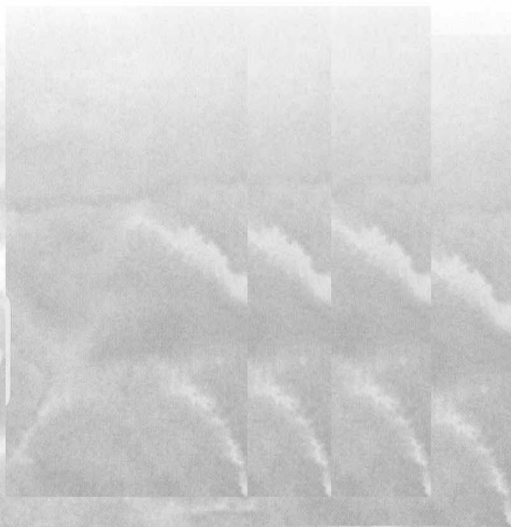

在阳光 下

田黎明和他的绘画艺术
Tian Liming He Tade Huihua Yishu

张修佳 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

在阳光下: 田黎明和他的绘画艺术 / 张修佳著. —合肥:
安徽美术出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-5398-1903-7

I. 在... II. 张... III. 田黎明—中国画—美术批评
IV. J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 212907 号

在阳光下——田黎明和他的绘画艺术

张修佳著

责任编辑: 马 涛 张艳新

装帧设计: 大 可

出 版: 安徽美术出版社

地 址: 合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号 14 层 邮编: 230071

网 址: <http://www.ahmscbs.com>

经 销: 全国新华书店

制 版: 浙江新华图文制作有限公司

印 刷: 浙江兴发印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.5

印 数: 5000 册

字 数: 100 千

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1903-7

定价: 49.00 元

(发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换)

引言

在中西文化交流碰撞的当代，中国画面临的主要课题是“传统笔墨在当下文化中的精神价值如何确定”，诸多艺术家为此作出了不懈的探索，用他们各自的语言形式，赋予了这一课题多重的解释。尤其是改革开放以来，这种探索更是具有鲜明的时代特色，他们以传统思想为理念，广泛地吸纳外来所长，结合时代和生活中的阳光雨露，形成了风格各异的艺术形式，推动了中国画的创作与革新。田黎明就是其中成就显著且有代表性的一员。

田黎明生于20世纪50年代中期，自然留有“文革”浩劫留存下的记忆，理想主义、英雄情怀成为他那一代人的生命底色。“文革”结束后，他有机会进入美术院校深造，成为改革开放后的新一代艺术青年，这使他对于传统文化的迷恋有着火一样的激情，也敏感地接受了社会变革中涌现的新观念以及外来的新思潮。正是这样的人生经历和时代变革，使得他对人生和艺术的信念、追求过早地成熟。他是基于传统与自然的融合，生活与时代的体验，从传

统的笔墨内部走出了一条新途径，即在中国画的形式和语言两方面都超越了传统，开拓了中国画发展的新空间。在思想上，他始终以人的朴实和万物的本真为最美的境界追求，完成了传统文化精神在当代文化语境中的转换。所以，他的艺术探索历程，无疑就是改革开放以来中国画发展趋势的写照；他在这一历程中形成的艺术理念，其实就是在改革开放三十周年的当今与传统的坐标点上，确立的艺术品质。对于这样的画家，我有激情和兴致去做深入的解读。

此书是围绕画家创作历程并依据他各个时期的艺术表现分章节叙

述和分析的。在此过程中，我首先追忆了历年与田黎明交往中的言谈，努力把握其创作思想。其次，我围绕作品展开分析，由此对多种水墨画问题进行探讨，以期能从画家艺术生命历程及所追求的和谐境界中，梳理出一条有关艺术的“道”。再者，我谈及了画家的艺术语言、形式、方法，并在客观的基础上，从文化的角度为突破口，进行了阐释。除此之外，田黎明对于大自然的钟情和对时代的热爱，成为了本书外在的形式线索。这样，或许更能让人们田黎明拥有直观的了解，了解他的艺术选择和学术追求，也了解他在改革开放的三十年中取得的艺术成就，

以及他的苦楚和真诚。

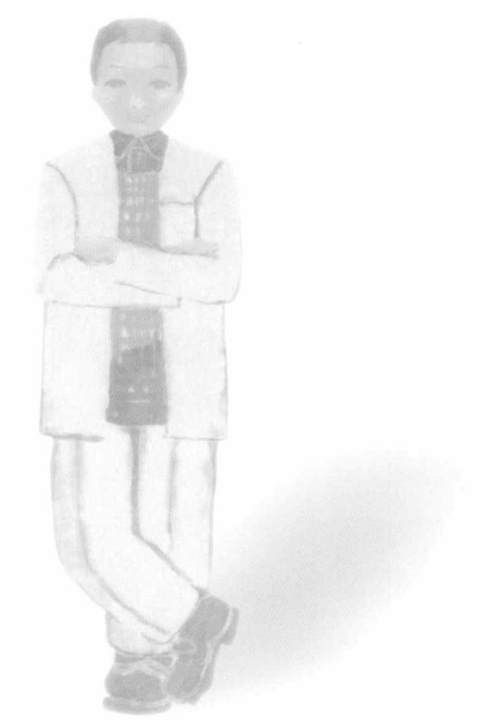
以个案研究的方式进入写作，对于我而言还是第一次。但我有热情作这样的尝试，原因除了我对田黎明寄予了深深的敬仰之外，那就是田黎明的艺术征程与表现代表了时代艺术的发展方向。这对于从“时代”和“个体”两个视角，去捕捉和领悟当代最美的精神和品质，去理解传统水墨和现代水墨的内在价值取向，或许是最切合实际的。

同时，社会的快速发展，文化、经济及人们的意识形态发生了巨大的变化——乡村与城市、文化与生态出现了极度的不平衡，艺术与艺术市场也出现了空前繁荣兴旺与价

值混乱并存的现象。人们需要和谐，更需要阳光。在田黎明的作品中体现出的和谐境界，正是他对自然、社会与人的生命态度。他把一个中国人最朴素的情感寄托在笔墨里，画进画里，所颂扬的和谐美丽的境界，不仅是中国人民的心声，更是人类的精神家园。这些，都贯穿在他的全部艺术中，成为了他艺术的基本主题。这一切，无疑具有阳光般的启示，透现出时代的新意义。

《在阳光下》，自然成为了本书的书名。

2008年冬末于言艺斋

目 录

引 言	003
第一部分 (1955 — 1984)	011
启蒙、参展和传统认知	013
美院学习与研求方式	025
自然意象与时代精神的融合	036
第二部分 (1985 — 1988)	045
对传统的再体验	047
拓展笔墨结构	057
第三部分 (1989 — 1994)	067
艺术境界的升华	069
语言风格	075
技进于道	083

色彩	088
文化品格与艺术结构	092
几幅水墨小品的启示	096
浓郁的乡土情结	102
 第四部分 (1995 — 2000)	 111
都市心灵与文化现象	113
都市水墨的初探和演进	119
写生中的生活体验与创作意识	128
对都市水墨的思考	138
 第五部分 (2001 — 2008)	 151
结构、笔墨与表现意蕴的统一	153
将人还原到自然中去	161
现代精神的礼赞	168
走进都市的乡村少女	172

都市中的华章	182
都市水墨的新空间	192
郊外的故事	202
都市情怀的延伸	210
阳光下的乡村姑娘	216
精神的畅游	224
童年的记忆	228
天光云影共徘徊	232
在现代的基础上发展	236
 附 录	 245
田黎明艺事年表	246
主要参考文献	250
 后 记	 253

壹

第一部分
1955—1984

启蒙、参展和传统认知

田黎明1955年出生于北京。三岁时随家人迁居安徽省合肥市郊区，父母单位属城市范畴，居住环境却是乡村风光。田间、村落、乡人的自然淳朴的气质，应是对田黎明生活阅历和情感的丰富。父亲田金福，厚道稳重，言语不多，当时为部队干部。母亲吴喜梅则思想敏捷，做事干练，在一所小学教授语文，多次被评为“三八红旗手”。田黎明从记事开始，母亲就教育他向英雄学习，多做好事。到现在，他还清楚地记着当年在做完作业后，与弟妹三人一起去工厂附近捡煤渣的情景。那时候，母亲还在家里的墙壁上张贴刘胡兰、雷锋、董存瑞、黄继光的画像，正统的审美思想早早地在田黎明心中扎下了根。

十二岁那年，田黎明开始对画画产生兴趣，母亲就请厂区俱乐部的屠

根达、杜绍兴等美工老师前来传授画艺。屠根达老师带着田黎明画油画，开始时临摹工人像，后来学习画毛主席像。杜绍兴老师是部队转业军人，有着良好的美术创作基础，田黎明跟他学习创作基础知识，学习画连环画和宣传画。田黎明在学习绘画时，很是用功，并不时地有些新想法，除依据情节和人物形象的原型进行描述外，他还以自己的想象组织画面，流露出新颖和天真的意趣，颇得老师的喜爱，认为这孩子有绘画天分，可教可塑。

这两位老师无疑是田黎明的启蒙老师，但也不可否认，在60年代以大生产为社会浪潮的岁月里，一个母亲能因孩子所好，不仅支持其兴趣爱好，而且还请人教授画画，没有相当的远见和明智是难以做到的。可以说，母亲是田黎明艺术征程中的脊梁。

图1 哈萨克族老人
35cm × 26cm 1976年

图2 哈萨克族妇女
35cm × 26cm 1976年

这是一个转折点，田黎明从此走上了学画之路。

1971年，田黎明应征入伍，那年他才十六岁。回家探亲时，拜延安时期的版画家、革命家周芜为师。周芜（1921—1990），别名白沙，擅长中国美术史论和版画创作，为新徽派版画的领军人物之一。田黎明跟周芜学习中国美术史和版画创作。传统的审美取向和版画凝聚而成的以线造型的传统，与重结构形式、重个性语言的现代图式理念，都对田黎明产生了深刻的影响，奠定了他对艺术追求的方向和信念。接着，田黎明参加了部队美术学

习班。学习期间，工程兵部队的李香甫、郑作良、王永祥、邱军、裘大金、陈章永、刘道荣、张家实等给他讲述了美术创作的基本规律，在生活上给了他无微不至的关怀，这使他懂得了艺术与做人的道理。在艺术研习上，田黎明画了大量的速写、素描、水彩、年画和连环画，对人物画造型的理解和把握有了根本的认识，打下了创作的坚实基础。此外，田黎明还做过电影放映员、文化干事、报社编辑，这些使他有更多的机会体验社会基层生活。部队训练有素的环境和战友们正直、充满社会责任感的情怀，也对田黎明影

图3 哈萨克族牧民
35cm × 26cm 1976年

响深远。

大约三年后，他随部队由湖北宜昌转至新疆。他在新疆军区美术创作学习班上，结识了颇有影响的画坛名流叶毓中、武漫宜、祁协玉、巴雅尔、聂文华、江海、潘丁丁等先生，跟随他们学习传统绘画的基本功和艺术理论。在他们的指导下，田黎明开始创作中国画。有代表性的就是作于1975年且参加全军战士画展的《哨卡春色》，画的是指导员手拿入党申请书宣誓的场景，反映出保卫边疆的信念和决心。可此作已不存在，我们不能睹其风采了。

二十一岁时，田黎明调至北京，在基建工程兵文化部任创作员，他已经是专业画家了。工作环境的变化使田黎明的眼界得到了开阔，北京浓厚的学术氛围使他的艺术观念得到了新的营养。也就是在这一年，田黎明所画的素描，在基本观察和造型方法上，已经有了进展。他同样以“干笔”画出素描效果，也可以说是以皴擦为手法，但颇重视作品结构。如《哈萨克族老人》（图1）、《哈萨克族妇女》（图2）、《哈萨克族牧民》（图3）等。在作品中，人物面部用炭棒皴擦出素描效果，足见明部、暗部和亮点，以此强调和刻画

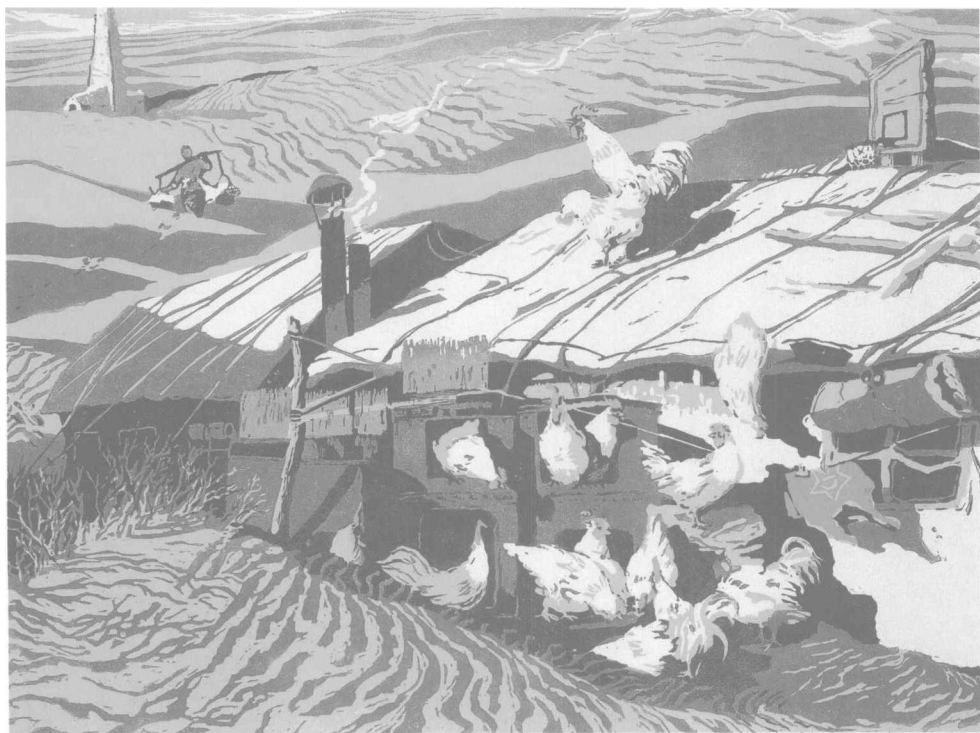

图4 瀚海鸡鸣 55cm × 69cm 1978年

人物性格。

1978年，是神州大地不平凡的一年。这一年，党的十一届三中全会召开了，这不仅意味着政治经济的变革，更意味着思想形态和文化意识的全面解禁。在这一年里，田黎明画了多幅以部队生活和普通工人为内容的作品，艺术手法多倾向于写实，人物形象描写得具体而充分，但并不忽略人物内在精神方面的追求。比较典型且有特色的就是这年冬末创作的套色木刻《瀚海鸡鸣》（图4）。画中近景是用帐篷搭

成的鸡窝，有五六只鸡正在啄食，有几只正出鸡窝，篷顶有两只正在打鸣，说明天已亮了。远景画一炊事员，挑着饭食正往沙漠深处走去，看来他是为已经工作了一夜的子弟兵去送饭。作品没有描写劳作场面，但画面明朗、欢快的格调，让人们联想到子弟兵们以苦为乐的创业精神。后来，这幅作品先后参加了建国三十周年全军美展和五届全国美展。这件作品，对于田黎明有着重要的意义，标志着他已经迈出了艺术的第一步。