CONTEMPORARY FAMOUS ARTISTS' SERIES OF DAYUNTANG

大韵堂當代藝術名家系列

CONTEMPORARY INK PAINTING COLLECTION

當代水墨作品集

主編　蔡萬霖
Editor　William Cai

山東畫報出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

CONTEMPORARY FAMOUS ARTISTS' SERIES OF DAYUNTANG

大韵堂當代藝術名家系列

CONTEMPORARY INK PAINTING COLLECTION

當代水墨作品集

主編　蔡萬霖
Editor　William Cai

山東畫報出版社

出　品　北京华房德晟文化投资管理有限公司
策　划　北京大韵堂文化传播有限公司
主　编　蔡万霖
执行主编　许雁勤
责任编辑　秦　超
编辑统筹　周家丽
文字编辑　王　晶
设　计　孟　茜　刘可樵

图书在版编目（CIP）数据

大韵堂当代艺术名家系列：当代水墨作品集 / 蔡万霖主编 . -- 济南：山东画报出版社，2014.2
ISBN 978-7-5474-1100-1

Ⅰ . ① 2… Ⅱ . ①蔡… Ⅲ . ①水墨画 – 作品集 – 中国 – 现代 Ⅳ . ① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 319534 号

大韵堂当代艺术名家系列 · 当代水墨作品集

出版发行　山东出版传媒股份有限公司
山東畫報出版社
社　址　济南市经九路胜利大街 39 号
邮　编　250001
总 编 室　0531-82098470
市 场 部　0531-82098479　82098476（传真）
印　刷　北京雅昌彩色印刷有限公司
开　本　889 毫米 ×1194 毫米　1/16 开
印　张　7
印　数　1-1000
版　次　2014 年 3 月第 1 版
印　次　2014 年 3 月第 1 次印刷
书　号　ISBN 978-7-5474-1100-1
定　价　198 元

如有印装质量问题，请与出版社资料室联系调换。
版权所有 · 侵权必究
建议图书分类：艺术

目録

序 | 001
工筆畫之現代性與當代性 | 003

余啓平 | 005
許信容 | 011
喻 慧 | 017
陳 子 | 021
曹 境 | 025
崔 進 | 031
李 桐 | 035
沈 瑋 | 039
雷 苗 | 047
吳 揚 | 051
高 茜 | 067
羅 穎 | 071
黎 墨 | 083
李戈曄 | 087
蘇 睿 | 093
牛文娟 | 097

後 記 | 101
作品索引 | 103

序

文 / 蔡萬霖
北京大韵堂 藝術主持

當代水墨領域很廣，目前談起“水墨”，對應的就是“工筆”。從表現方式來看，當代水墨反映了現代都市生活對藝術家的影響，其作品具有藝術哲學思想和現實主義精神，這也是過去文人“傳統水墨”向現代“新水墨”的轉變。“當代水墨”即是“中國水墨”，因此藝術家既有傳統傳承之要素，又有當下時代的文化風尚與取向，

這本《大韵堂當代藝術名家系列——當代水墨作品集》中收録了：余啓平、許信容、喻慧、陳子、曹境、李桐、沈瑋、吴揚、高茜、羅穎、李戈曄等 14 位優秀藝術家作品，他們的作品已被大衆熟知，不但具有時代性，而且也能反映出藝術家獨立的思想追求。余啓平的紅房子、禪修、懷舊人物等系列作品，早在 20 年前就引起了畫界好評。他將古典情結、現代觀念、超現實的想象和沉重的歷史記憶融爲一體，形象奇特而有詼諧感，形式語言簡約而含蓄，可以説是見證中國當代“新文人畫”發展的代表。許信容雖是出身油畫專業但在中國工筆畫上取得較大成就。他將油畫技法與中國工筆山水的傳統經典糅合的“了然無痕”，創作了一種獨特風格。沈瑋筆下的荷花、飛鳥，造型生動、清新雅致，於朦朧和諧中，予人時代的脉動與心靈的安寧；吴揚筆下清純、鮮活的少女更是充滿着青春氣息和現代感；從李戈曄筆下，我們看到的的滿眼都是浮沉衆生；更有 80 後藝術家蘇睿、牛文娟，前者以精準的人物造型爲框架，運用傳統中國畫的用綫用墨方法進行描繪，並着重刻畫表現對象的外貌特徵與獨特氣質；而牛文娟作爲一名女性藝術家，其作品帶有單純、寧静、迷幻、憂鬱的現實主義色彩，借由蕾絲花布、孤鶴、鳥籠、羽毛等具象物體，表現出虚幻的理想空間，意圖喚醒人們内心深處淳樸的本性所在，以及對社會現實的思考與未來發展的遠慮。……如此種種，這些獨具個性又富有時代氣息的作品，不僅展示了各位藝術家的審美、情趣與思想，同時呈現了當代工筆畫的風貌。

縱觀這本《水墨作品集》，不難發現，作爲一個致力於推動當代藝術發展的藝術機構，大韵堂在藝術家及藝術作品選擇上一直堅持幾項原則：藝術家的學術基礎及創造力、藝術作品的文化積澱與觀賞性。此書中的藝術家皆接受

需要全本请访问 www.ertongbook.com

過正統美術院校教育，他們的作品中有中國傳統藝術文化積澱也包含了藝術家獨具創新的個性語言。隨着優秀藝術家的不斷加入，“大韵堂當代藝術名家”的隊伍正在持續壯大，大韵堂希望能够同這些優秀藝術家一起在追求卓越道路上走的更好、更遠。

隨着《大韵堂當代藝術名家系列》畫册的陸續出版，通過大韵堂藝術文獻，希望大衆能够看到更多在中國藝術傳承、發展探索方面有着自己想法的藝術家作品，關注和支持中國當代優秀藝術家，也希望大衆能够看到大韵堂藝術追求卓越的理想。

工筆畫之現代性與當代性

文/余丁
中央美術學院教授　人文學院副院長

當代語境中的工筆畫，宜近觀，也宜遠眺。中國古代工筆畫的傳統視覺經驗以近觀爲主，近觀是對細節的體會，於纖毫中細細尋味畫家“取神得形，以綫立形，以形達意”的境界。而當代語境中的工筆畫一方面承襲了傳統的創作媒介和審美趣味，另一方面在勾勒和渲染的古法中融入了西方現當代視覺藝術的形式語言。更爲重要的是，當代語境中的工筆畫作爲當代文化的一部分，無論畫中所表現的是人物、是山水還是花鳥蟲魚，其精神內涵已然發生變化，是以藝術的鏡子對當代社會和當代人類精神世界的反映。因此這 13 位工筆藝術家的作品彼此關聯，共同構成一種當代文化景觀。這種文化景觀就像拼圖一般，需要觀者後退幾步，以便通過遠眺的觀看方式從整體上把握它的全貌，並在此基礎上探索和體會構成拼圖的各個部分之間的微妙關系。

這 13 位藝術家在年齡上跨越了 50 後、60 後和 70 後三個時段。中國當代歷史的起落沉浮爲這幾代人打上了不同的烙印，造成他們之間的代際差別。這種代際差別在藝術創作主題上表現爲宏大叙事、歷史感和使命意識的逐漸弱化，個體化傾向的不斷增强；而在形式語言上則表現爲距離感的消解和視角的碎片化。從年齡最大的參展藝術家、50 後的余啓平筆下身處老城古巷的民國人物和僧人，到 60 後藝術家李桐描繪的在雨中推自行車的女孩，再到年齡最小的參展藝術家、70 後的李戈曄筆下私密的泳池場景，無論是母題的變化還是筆觸、綫條、色彩構成、肌理等形式要素的發展趨勢，都清晰地體現出這條代際差异的綫索。

值得注意的是，不論是在哪個時代成長起來的藝術家，此時此地的展覽中所呈現的，都是具有當下性和當代性的作品。這種當下性和當代性並非單純地表現爲某個或某些特定的母題，也並不以某種特定的媒介或形式語言爲標準，它更多地體現在創作主體對於母題、媒介和形式語言的自覺選擇上，而自中國社會的發展進入現代歷史階段開始，中國畫的現代性之路也正是在一代代藝術家的自覺選擇的基礎之上走出來的。參加此次展覽的 13 位藝術家都接受過傳統工筆畫的技法訓練，而他們在各自的創作道路上都作出了有意識的選擇：或着重於傳統工筆畫體系的傳承，或融合與吸收西方繪畫的造型手法

與色彩關系，或用傳統技法表現非傳統的題材……無論藝術家做出的是怎樣的選擇，這些選擇都無一例外地是藝術家的主體意識發揮作用的結果，在此意義上，即使是看上去最爲傳統的作品也無疑是現代的。

進一步而言，當傳統和現代、東方和西方等概念被成對地使用時，我們已經陷入了現代性的迷局之中。現代性這個詞本身出自西方話語系統，是西方話語權利體系的重要概念。近 10 多年來，中國對於現代性的研究成爲熱點，主要是因爲中國當代藝術隨着市場的發展迅速進入全球當代藝術的視野，通過現代性的討論，力圖證明中國當代藝術在全球文化語境中的合法性。對 20 世紀以來中國美術史的重新梳理，已經成爲國家重點支持的研究領域，這些研究大多以現代性爲基本前提。在强調我們中國自身獨特的現代性的同時，我們以爲，20 世紀中國藝術的現代性與今天的當代藝術將有必然的邏輯關系，有什麽樣的現代性，就會有什麽樣的當代性。事實上，從歷史的圖度來看，西方的現代性與當代性之間似乎有着某種必然的邏輯關系，其中包括了反抗與被反抗的關系，當代性從某種程度上源於現代性的語境。然而值得注意的是，近 30 年來世界的變化，使得文化的發展越來越超越西方語境的邏輯系統，而呈現了多種可能性，多元的選擇恰好是當代性的重要特徵。因此，如果我們仍然按照現代性與當代性的歷史邏輯系統，就永遠無法超越現代性的束縛，永遠陷入西方語言邏輯當中，被動地應對西方的文化話語權利。

在多元價值的當代世界，特別是當以互聯網爲核心的新技術的發展把全球帶入了隨時可得的信息時代，西方基於信息不對稱的話語權利相對式微，對新技術和新媒體的掌控與運用成爲了掌握全球文化權利的重要手段，這使得包括中國在內的發展中國家有可能跟西方國家站在同一水平綫上討論問題。在此多元情境之下，工筆畫這種藝術形式也進入一種平等的當代性建構當中。換言之，對於以工筆畫作爲創作媒介的當代藝術家來説，不管是對宋代院體畫的研究還是對西方寫實油畫的借鑒，都無關乎價值的判斷或者合法性的訴求，而是源於對藝術之終極目標的追求。

余啓平

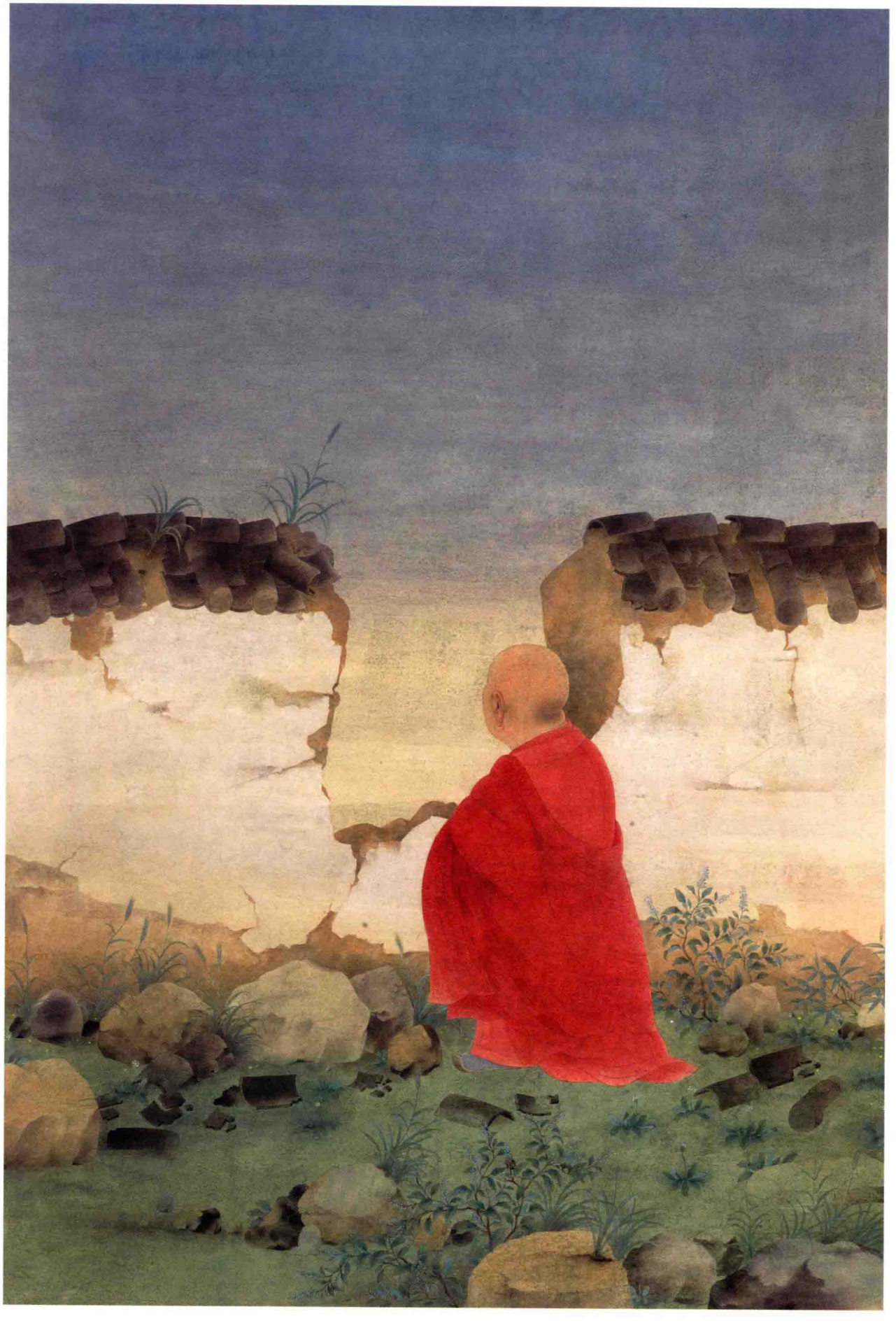

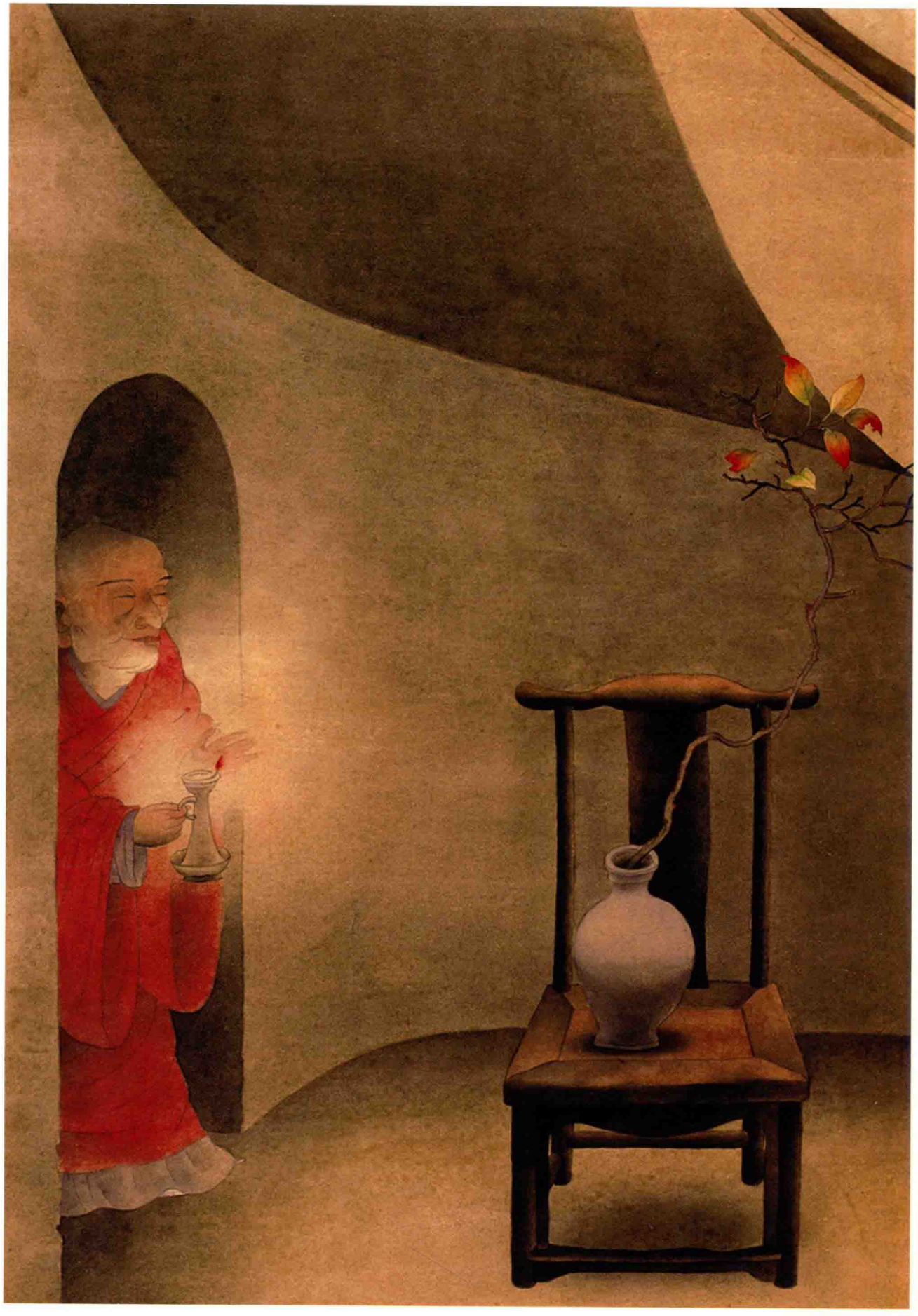
南京人。1980 年考入南京藝術學院美術系中國畫人物專業。1984 年畢業，就職於江蘇美術出版社，擔任《江蘇畫刊》編輯工作八年。1991 年旅居日本從事藝術創作。作品曾多次參加國內外重大展覽，很多作品爲國內及海外收藏家所青睞。至今爲自由藝術家。

當被用濫了的逸筆草草的新文人畫將文人畫的缺點暴露無遺的時候，我們再回首觀看余啓平的繪畫，就會感覺到新文人畫在縱深處的意義，這種意義不是僅就文人畫的筆性而言的，而在於他如何通過繪畫使追憶轉變爲藝術。所以當我們置身於余啓平的繪畫世界中，完全被一種追憶的氣氛籠罩，這種氣氛在他的小品山水中，更在他的“紅房子”系列以及圍繞它的“紅房子”系列而展開的繪畫中。

—— 王南溟

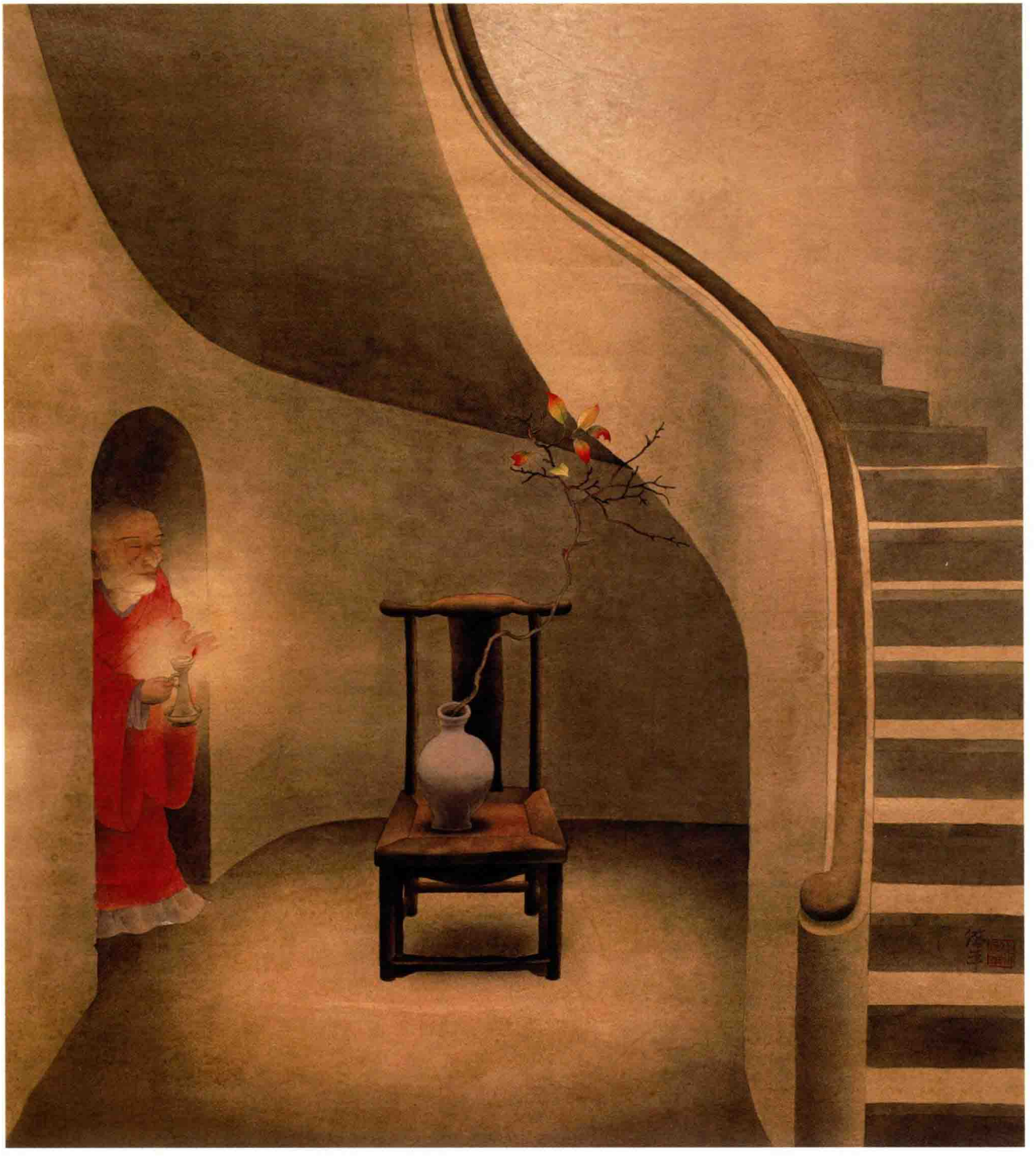
心遠
2012
設色紙本

（局部）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

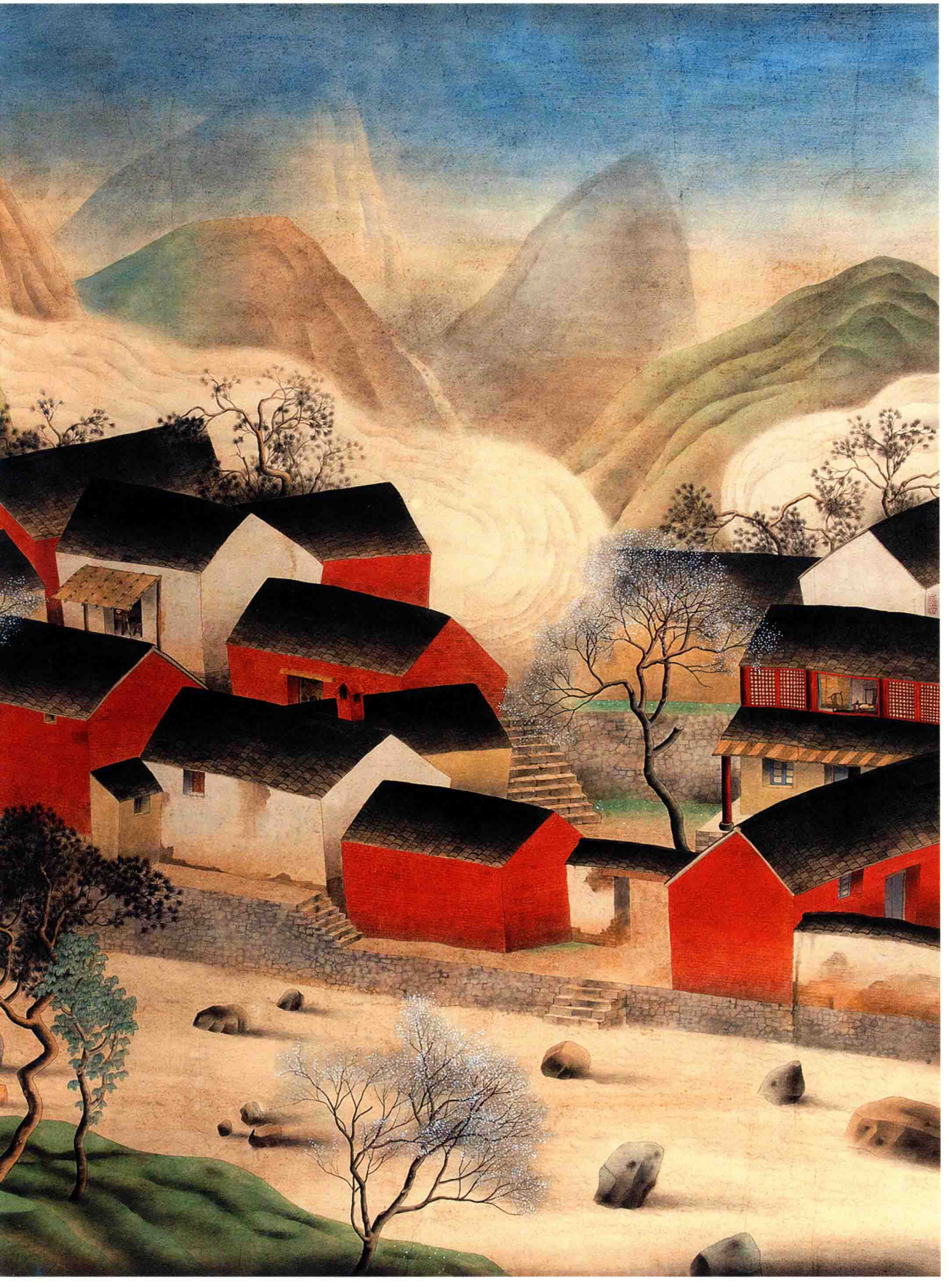
余啓平

秋夜
2013
設色紙本

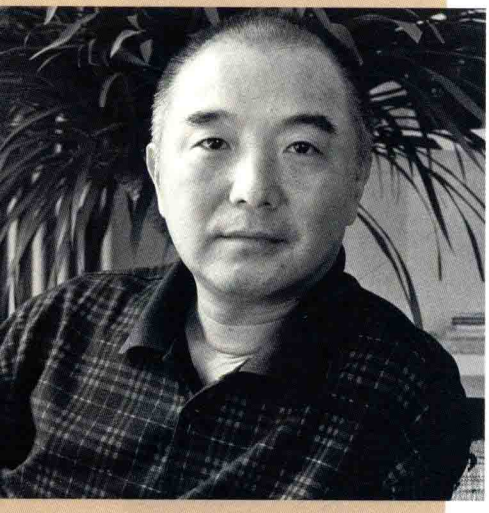
余啓平

覓境之咏
2013
設色紙本

許信容

1959 年生於江蘇南京。1981 年考入南京藝術學院美術系，1985 年畢業並留校任教，現爲南京藝術學院美術學院副教授，中國藝術研究院研究生導師。多年來致力於工筆山水畫的研究和創作，舉辦過多次大型個人畫展，出版許多個人畫册、專著，大量作品參加海内外諸多重要展覽。

自王石谷以來，諸家都想以明清筆墨運宋人丘壑，但真能承續宋畫神意者寥寥無幾。許信容可以説是一次突破。他的做法是，以工筆（或曰細筆）之法出之，以詩意空間境界的創造爲核心，筆墨從屬於空間境界和山水形象之求，作品的形勢、氣息、情味皆由空間與山水形象出，而不是從筆墨出。工筆即細筆，主要突出勾與染而非皴與擦，而勾與染則服從於空間境界的整體要求。宋代山水畫不祇有工細一路，也有相對粗壯寫意的一路，但其總體精神與意象，還是以工筆爲主調，以丘壑爲中心，許信容在有意無意間扣住了這關鍵的一環，從而超越了前人。

—— 郎紹君

秋山圖
2013
設色紙本

荊溪白石出天寒紅葉稀山路元無雨空翠濕人衣
癸巳春月寫秋山圖錄王維山中詩句於黃岐園信齋

（局部）

許信容

太湖人家

2013

設色紙本

需要全本请访问 www.ertongbook.com