

Contemporary Beauty of China
Chinese painting classical series
Tian Li Ming

大美中国——当代国画经典系列

主编 / 苏百钧

田黎明·卷

田黎明

江西美术出版社

Contemporary Chinese painting classical series
Beauty of China
Tian Li Ming

大美中国——当代国画经典系列
田黎明·卷

主编 / 苏百钧

江西美术出版社

田黎明

图书在版编目 (CIP) 数据

大美中国 : 当代国画经典系列 . 田黎明卷 /
苏百钧主编 ; 田黎明著 . -- 南昌 : 江西美术出版社 ,
2013.7

ISBN 978-7-5480-2220-6

I . ①大… II . ①苏… ②田… III . ①中国画 - 作品
集 - 中国 - 现代 IV . ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 148917 号

出品人：陈政
企 划：北京江美长风文化传播有限公司
地 址：北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼庚坊国际 10 层 1007
电 话：010-82293750
策 划：蓝图书社
地 址：北京市海淀区西三环北路 50 号豪柏大厦 C2 座 805 室
电 话：010-68415877
责任编辑：王国栋
编辑助理：楚天顺

大美中国——当代国画经典系列 田黎明·卷

Beauty of China—Contemporary Chinese painting classical series Tian Li Ming

主 编：苏百钧
著 者：田黎明

出版发行：江西美术出版社
地 址：南昌市子安路 66 号 江美大厦（邮编：330025）
网 址：<http://www.jxfinearts.com>
经 销：全国新华书店
制 版：蓝图书社
印 刷：北京蓝图印刷有限公司
版 次：2013 年 7 月第 1 版
印 次：2013 年 7 月第 1 次印刷
开 本：635×965 1/8
印 张：5
印 数：1-2000
书 号：ISBN 978-7-5480-2220-6
定 价：216.00 元（全套共 6 册）

赣版权登字 -06-2013-290

版权所有，侵权必究

本书有印装质量问题，影响阅读，请直接向承印厂调换。

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何
方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

田黎明

1955年5月生于北京，安徽合肥人，1989年考取卢沉教授研究生、1991年获文学硕士学位。历任中央美术学院学术委员会委员、教授、硕士生导师，中国画学院院长，中国国家画院副院长。现任中国艺术研究院副院长、博士生导师、中国美术家协会理事、中国画艺术委员会副主任、中国画学会副会长、北京美协副主席。

作品追寻中国文化平淡天真的美学理念，以人与自然的和谐为创作法则，在中国水墨画中拓展了光的表现方式，并以天人合一的人文感知来体验自然、社会、人的精神境界。

意象与心象

——关于写生的空间（节选）

中国文化往往在最平常中借助平常物，映照出平常物之不平常的文化内涵。从造型与笔墨上讲，它们的意义也在于此。而这个内涵，需要画家自己去独立体验和独立思考。当我们画一个造型，要从这个对象中提取其中的意象，这种意象一经发现，就包含了一种创造性，创造性又与直觉相关，直觉跟意象是即体即用，体即是借用。造型要借意象，化实为虚；笔墨要借形象，化浊为清。这些在写生中通过线与笔墨等形式元素需要反复推敲、练习。写生给我们提供了一个可借的思维参照，这个参照首先是依靠生活形象，你能否在这个形象中提取意象的可能，而由意象空间引出形式元素，又在意象方式引导下相互生长，这里我们要尊重物象的存在，尊重对形式的体验过程，尊重自我心性的意象空间。这些鲜活的生机与参照对象和心性空间相连，又与写生者本身的文化积淀和修养相关。因为直觉得益于一种修养，修养产生感觉，写生中的感觉准确，也是以文化的准确来衡量的。

南宋梁楷的人物画，借助题材与人物形态，传达了取象感觉“慧则通，通则流”、“醉而狂，醒而止”、“常得大道”的人文意识，是梁楷以心性之境而生意，借意而生象，象生笔墨，笔墨生境。所以古人讲，“外师造化，中得心源”。外师，更多的是文化空间的影响，是一种文化的血脉和情结，你如何去体验？可能非要有千百幅的写生作品不可。我们在自然空间中面对任何一个物象，能否把它转为文化的空间？对于写生者来讲，他的研究与思考是通过对传统文化有较多身体力行经验和体会才能在造型和笔墨中有所心住的。《禅经》记载，一个老僧与小僧，路经一条河，见众鸟戏水，小僧欲石投之，老僧劝道，你我能见此景，此为圣洁也。鸟的纯性在自然中显现，老僧发现了这种圣洁，视平常景化平常心，发现的过程体现了老僧的自然境界，这个空间即成为一种修行的载体。由此可以说，点石成金是靠人的境界与感悟而集成的。陶公“山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辩已忘言”。我们常常看见群山、飞鸟并没有留在心底，而陶公却把群山与飞鸟用纯真之意留在了我们心底，使我们更加向往单纯、朴素的精神空间。把平常物化平常心是意体，这个意体包容了具体的那座山、那只鸟，但它确是人类文化空间的“山气日夕佳，飞鸟相与还”。从写生

空间讲，我们正是需要这样的心源来感受对象，平常多少事物与我们擦肩而过？这是因为我们没有看见什么？还是我们心底缺少什么？宋人论“王氏书法，以为如锥画沙，如印印泥，盖言锋藏笔中，意在笔前耳”，是指王氏在用笔、用意上，看见了笔前的空间，这个空间正是王氏的心体所在，也是意象空间所在。

在写生中，我们不仅要赋予对象以意象的空间，还要借助物象对文化空间的感知体验落在笔墨形象里，并使笔墨意象归属还原到对象本体中。老子有“复物云云，各复归其根”。对照到写生中，我理解的是，任何一个物象都有它的源点，这个源点是我们根据心性所需来指向的，并借助意象空间与心性相映。任何一种意象也都要回归主体审美的源点，缘物与心性相印。前者是形式，后者是内容，我们希望借助这样的文化空间，从意象出发回归物象托出心体之境。陶渊明的《归去来兮辞》“归去来兮，田园将芜胡不归，既自以心为形役，奚惆怅而独悲，悟已往之不谏，知来者之可追，实迷途其未远，觉今是而昨非。舟遥遥以清飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微”。陶公放弃仕途回归田园，反省自己的生存现状，找回心性的生存点，他怀着淳朴之心，向往普通的自然生活，从“心为形役”，到“寓形宇内复几时，曷不委心任去流”，由怅然失意到心性宽广，在陶公的赋笔中很清晰地感受到他这种心性的转换。田园里长满了荒草，何不赶快回来？想到昨日的迷途，今天自然中山水草木与我为一体。“舟遥遥以清飏，风飘飘而吹衣”，陶公站在船头，舟在风中轻摇，衣服被风轻轻吹起，虽然我们都曾有此经历，但在陶渊明这里，已经不是我们表层的感知，他把心性的体验，从迷途点还原为自然物象的原生状，这种回归产生的意象，是以他对自我反省的经历来感觉的。他清晰地看见了平常物原为自己平常心所生。这里的“平常心”才是真正意义上有“清远闲放”之体。由此，中国画的意象里，有很多不仅是形式问题，更多的是经历、心性在“道”的空间里来体味人文的深邃之境，反省自我才能往返平常之心，与自然同生长。

人物习作 136cm × 70cm 2010年

人物习作 136cm × 70cm 2010年

课堂写生 100cm × 80cm 1983年

课堂习作 100cm × 80cm 1983年

课堂写生 100cm × 80cm 1983年

课堂写生 100cm×80cm 1983年

绿色的河 180cm × 90cm 1987 年

老河 180cm×90cm 1987年

小溪 180cm × 90cm 1987年

小溪（局部）180cm×90cm 1987年