

CHINESE ART

彩墨中国

明日
风尚

2014 04

国际刊号: ISSN1673-8365

国内刊号: CN32-1775/G0

2014年全国艺术新声

清明时节品“寒食”

——苏轼《黄山寒食诗贴》特质赏析

玉鞍岁年深

——历代画马的风格流变

“脂粉俗人”朱新建

方骏,细微之处见功力

刘赦,新文人画抒写的中国画精神

WUCAISHI
江苏五彩石拍卖有限公司

发扬文化精髓 传承文化底蕴
把握文化脉络 提升文化价值

江苏五彩石拍卖有限公司是以拍卖、经营文化艺术品为主营业务的独立法人企业，注册资本 1000 万元。

五彩石拍卖坚持以“发扬文化精髓、传承文化底蕴、把握文化脉络、提升文化价值”作为企业宗旨。秉承“以诚为本、致信为善”的经营理念，打造主旨分明、多项并举的经营特色，重点经营传承有序，且最能抒发人文精神的中国近现代及当代书画艺术，同时涵盖古籍善本、油画雕塑、翡翠玉石、紫砂陶艺等多个分支领域。

五彩石拍卖拥有专业的艺术经营队伍，遍布全国的藏品网络和业界渠道，思艺术家之所虑，解收藏家之所疑，应艺术家之所想，供收藏家之所需，将成为立足江苏文化市场、辐射全国艺术品交易的中坚力量。五彩石拍卖以专业精神提供优质服务。坚守行业道德，遵从良性竞争规则，倡导行业规范自律，以严谨的审鉴态度、精湛的拍品质量，为海内外藏家、艺术机构、艺术家等提供一个物畅其流、物尽其用的高层次、高品质的文化交流平台，为每一位顾客提供最心仪的艺术珍品和专业化的服务。

地址：南京市江宁区双龙大道 1355 号新贵之都 540 室
电话：025-87133585

>> >>> >>

万尚传媒

XINGJINGCHENGSHIJIAYUAN
BAZHUNPG YUNAYI

CANGTU CULTURECHINA

天地与我，共享自然！

地址：南京市江宁区双龙大道1355号

电话：025-87138057/87138067/87138097

Tongxi Art Gallery

同曦艺术馆

同曦旗下拥有南京首家最高规格的商业艺术中心——瑞都购物广场。位于瑞都购物广场六层约一万平米区域作为高端专业展览馆——同曦艺术馆，与中国国家画院、中国美术家协会、等通力合作，秉承“中国传统艺术与国际奢侈品艺术品牌概念互换”的核心理念，全力呈现最具艺术表现力的商业购物体验，最具商业导向性的传统艺术传播。

同曦艺术馆预计在 2014 年 7 月全面建成，该馆定位为独具特色、设施先进、品位高雅、功能完善的现代化美术馆，位于瑞都购物广场六楼。以全景玻璃设计为主，无论从尊重艺术品或是关怀参观者来说，保证馆内有良好的光线。馆内装修硬件设施均采用国际标准：所有柱、梁、楼板都抗震加固；展厅内采用全空气空调系统，保证实现不同功能展厅对不同温度和湿度的要求；部分展厅设置名贵艺术品专用的通体玻璃柜；还有火灾自动报警喷洒系统，防盗报警系统，智能楼宇自控系统等。展厅设有座椅，可供观赏者随时坐下欣赏作品。

同曦艺术馆承担着对国家艺术珍品的收藏、研究、展示以及公民素质教育、文化交流、推动当代艺术事业发展的社会责任和历史使命。馆内设有多个展览厅和展示区，可同时或分别举办大型展览和不同题材的展览。还有多功能艺术交流厅。陈列展览以馆藏近现代艺术作品和江苏当代艺术作品，以及海外华人作品为主要展出内容，陈列展出以书画为主的艺术作品，每年还将举办各类专题展览、邀请展览和申请展览及拍卖活动等。

- 本艺术中心将定期举办艺术展览、学术研讨等活动：
1. 如“2014年度人物画廊”、“2014年度山水画廊”——选择不同时间段，通过举办展览、进行优秀作品评选，对优秀作品给予最佳奖励和表彰，将作品留下来作为典藏。
 2. 建立江都书画名人馆，如“吴昌硕馆”，以吴昌硕书画作品为核心，吸引周边画廊和收藏家，人气、从吴昌硕一定的收藏效应，把江苏籍的古代书画和现代书画家作品收藏，建立基地在江都的书画博物馆，从而吸引更多的艺术家、书画藏品。
 3. 发展美术产品如衍生品开发、复制品、陶瓷产品等。

We will hold a series of activities at Nanjing Raydu International Fine Arts Base:

1. Through "2014 figure painting exhibition", "2014 landscape painting exhibition" and other exhibitions of different themes, we will choose the best one and offer them some books as a reward.
2. We will construct halls of fame like "Wu Changshong Hall" and other early masters who were born in Jiangsu, enhancing the visibility of the halls, thus attracting more artists to our base.
3. We will develop art products and derivatives like purple clay, ceramic lamps.

Raydu Mall 瑞都购物广场

FIVE VALUES: NEW COMMERCIAL LANDMARK
五大价值 铸就商业新地标

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

© 2004 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the U.S. who are also registered with the Copyright Clearance Center may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of U.S. copyright law) subject to payment to CCC of the per copy fee of \$12.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc. Permissions may be obtained from the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA, (978) 750-8400, fax (978) 750-4744, and on the web <http://www.copyright.com>.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Transfer values (time to changeover) depend on the machine, material, size of delivery line, changeover mechanism, complexity of the work, and so on.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

3

100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098

2008年12月10日 星期四 晴

Online sales will mean that 35 percent of all orders will originate in Germany, more than 100,000 jobs will be lost, and the price of a barrel of oil will fall to \$40.

rdm
by Raydu Mall
瑞都购物广场

财富人群生活中央 双龙大道商业旗舰
江宁首席优品生活购物中心 应势而生！

北京视界聚焦文化传媒有限公司 Visual Focus

北京视界聚焦文化传媒有限公司是由江苏省龙头企业同曦集团全资打造的多元新兴文化传媒公司，注册资本1000万人民币，是集教育、培训、创作、研究、展览、出版、交流、拍卖、门户网站建设和经营为一体的综合型文化传媒公司，是中国文化传媒集团中国美术院的全面战略合作伙伴。

公司自创立以来，以“立足中国美术，传播美术中国”为宗旨，依托中国美术院庞大的艺术资源和广泛的社会影响力，在艺术品收藏、拍卖方面具有得天独厚的优势，具备艺术品拍卖专业资质，在业界倍受认可和赞誉。

公司拥有国内一流的影视制作、文化创意、出版发行、策展、大型活动策划与执行团队，曾多次成功策划组织国内大型绘画展览和交流活动。中国美术院院属品牌、中国美术史上规模最大、时间最长，参与画家最多的名牌文化工程——“中国画·画中国”全国系列艺术活动由本公司执行实施，对推动国内外书画界文化交流与合作方面做出了卓越贡献。

公司在全国拥有以东、西、南、北四个方位为中心的教育培训中心，定时开展创作、研究活动，为全面提高我国书画教育水平和艺术素养、培育艺术新人提供了一个高端平台。

在未来的发展中，中国文化传媒集团中国美术院将在北京视界聚焦文化传媒有限公司的强大资本支持下以艺术品领域为核心，在艺术活动、艺术品经营、画作展览展示、拍卖等多个方面继续展开深入合作，共同打造中国书画界的高端文化传播平台，为实现“大美术中国”的目标而努力奋斗！

同曦
艺术
网

同曦艺术网

同曦艺术网以打造中国第一艺术品牌，成为全国艺术行业权威机构为目标，为更好、更快、更广泛地推广和传播中国艺术思想、优秀艺术家及其美术作品，如字画、油画、紫砂、瓷器等。协同其他相关文化产业等相关艺术活动，以及艺术资讯发布等，树立和打造品牌形象，拓展机构影响力与知名度，打造中国第一高端传统文化艺术类门户网。结合艺术活动、艺术展览、人物专访、拍卖、资讯、艺术精英俱乐部、鉴宝、评论、在线交易等形式，配合《明日风尚·彩墨中国》纸质媒体，全面推广艺术文化、艺术人物、艺术场所，打造中国权威艺术品牌。

同曦艺术网旗下：

同曦艺术精英俱乐部：汇集江苏地区艺术名家、专家学者、社会精英、权威人士，定期组织艺术品鉴赏、展览等艺术活动。搭建收藏机构、收藏家与艺术家、艺术机构沟通交流的平台，加强和推广文化艺术交流，搭建民间文化交流平台。

同曦艺术品在线商城：力争做最专业、最全面、最广泛、最有影响力的互联网艺术品交易平台，主营：书画、玉石、紫砂、瓷器等。

同曦艺术礼品：同曦集团旗下自主品牌艺术礼品，含创意、个性、美观于一体，又富有收藏价值和增值潜能。

2014年04月

出版日期：2014年4月30日

定 价：人民币20元

主管单位：中共南京市委宣传部

主办单位：南京出版传媒（集团）有限责任公司

出 版 人：朱同芳

编辑出版：南京《明日风尚》杂志社有限公司

杂志社地址：南京市太平门街53号215室（210016）

电 话：025-57712077

承办单位：同曦集团有限公司

策 划：万尚传媒广告有限公司

出 品 人：陈广川

执行总编辑：董小卫

副总编辑：万 冰

特别鸣谢：江苏省文化厅 江苏省文学艺术界联合会

支持单位：

江苏省美术家协会 江苏省书法家协会 江苏省国画院

南京书画院 南京艺术学院美术学院

南京师范大学美术学院 南京大学美术研究院

艺术顾问（按姓氏笔画排名）：

王卫军 王冰石 王湛 尹 石 孙晓云 刘 赦

朱道平 李大鹏 吴为山 张友宪 陈世宁

宋玉麟 李向伟 杨企鹏 陈 坚 言恭达

李 啸 郑必厚 胡宁娜 周京新 高 云 徐利明

顾 浩 徐惠泉 徐耀新 尉天池 阙长山

主 编：范依众

法务顾问：徐文婷

执行副主任：卢卫卫

主任助理：谈 婷

学术副主编：杨祥民

文字编辑：杨 婕 付 颖 孙淼淼

美术编辑：刘世林

发 行：孙 军 刘春宇

编辑部地址：南京市双龙大道1355号同曦新贵之都540室

电 话：025-87133586

E-mail:inkchina@163.com

国内统一刊号：CN32-1775/G0

国际标准刊号：ISSN1673-8365

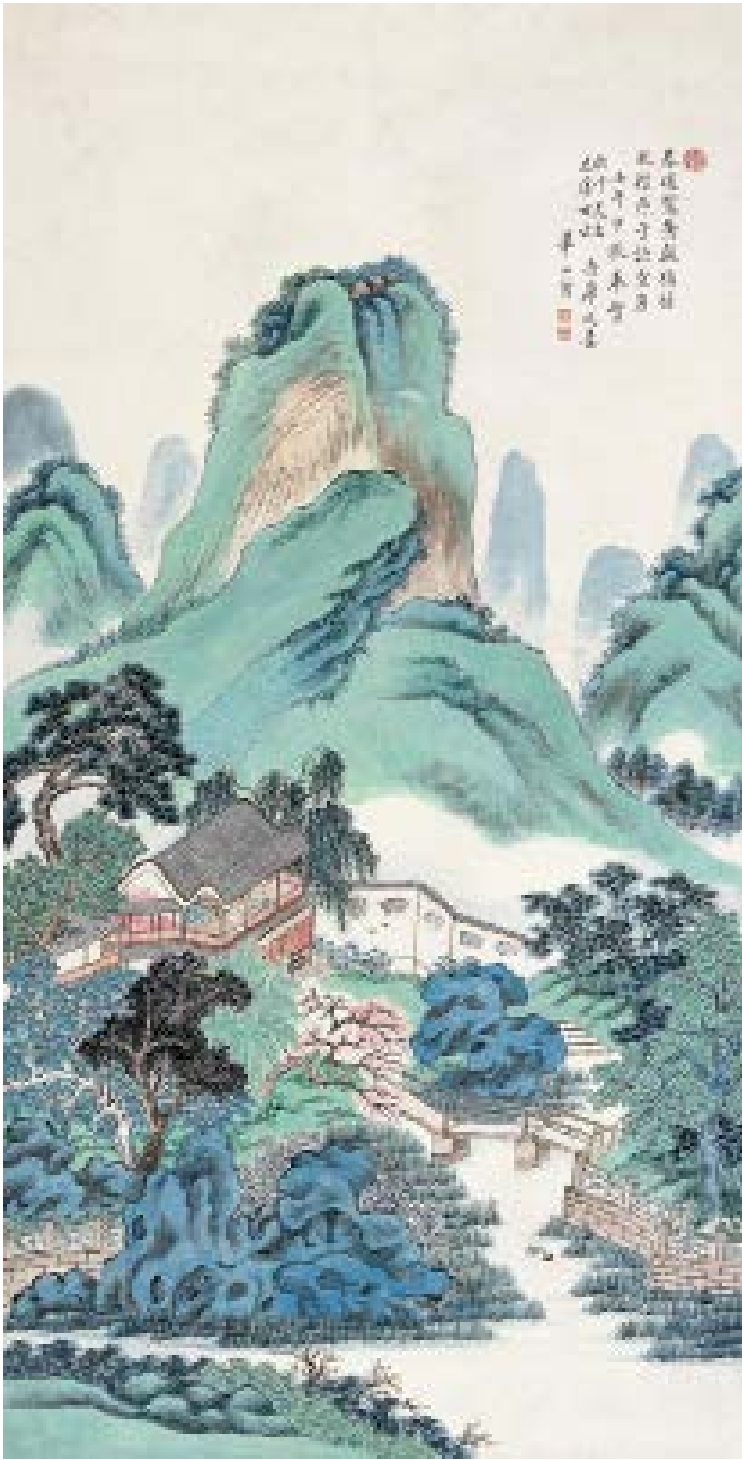
广告经营许可证：3201004930075

印刷许可证：苏(2013)新出印证字324020034号

印 刷：南京新世纪联盟印务有限公司

版权所有：

本刊编辑部存留所有权利，未经本刊编辑部书面许可，不得为任何目的，以任何形式或手段复制、翻印、传播或以其他方式使用本刊的任何图文。本刊所有图文，其内容所有者如无特别申明，视为同意本刊对其拥有结集出书及在本刊相关网站上使用的权利。

艺术之“彩”

清明一过，钟山的风景便意气风发起来，林林总总的绿色逐渐蔓延开来，层层叠叠交织在一起，好似一幅气势磅礴的青绿山水画。仅说青绿其实单调了，这其中还有白色的繁缕、山莓花，紫色的二月兰、刻叶紫堇，粉色的半边莲、天葵，蓝色的婆婆纳、梓木草，黄色的蒲公英、金爪儿，如此说来，这幅山水画，应该是浓墨重彩的，正与《明日风尚·彩墨中国》的创刊应景，与杂志的名称内涵应景。

何为彩墨？古人作画，初用水墨，唐代时始用青绿。其用料都是自然之植物色或矿物色，种类极为简单。唐宋以后，颜色略有进步，但仍无新奇品种的增加。明初国威远震海外，才引进彩墨，如天方国的番硃砂、三佛齐国的紫（石非）石、渤泥国的紫矿胭脂石等。在专制时代，御用物品，平民是不能得到的；即使能得到，也不敢用。自民国成立之后，宫中珍奇物品开始大量流入民间，明清两代的御用彩墨，即是一例。现在可以见到的彩墨，最远不过乾隆时期。

清代张庚说：“画，绘事也，古来无不设色，且多青绿。”追根溯源，中国山水画主要分为两大类，即水墨山水和彩墨山水。水墨山水画兴起于中唐，分为破墨、泼墨、积墨等多种画法，用墨法创造出美妙动人的艺术境界。而彩墨山水画中的青绿山水，发端于六朝，到唐代确立了青绿山水的基本创作特色，在宋代形成了金碧山水、大青绿山水、小青绿山水三个门类。《彩墨中国》的“彩墨”二字，肯定不是局限于传统的彩墨山水画，而是兼容并包，用敬畏的态度敬仰和继承传世的中国书画

及其精神，用包容的姿态欣赏和推动当代的中国书画及其作品。我们所说的“彩”墨，是精神之“彩”，创作之“彩”，艺术之“彩”。

柏拉图在其著作《理想国》中说：如果说艺术有助于共和国的善，那么，重要的一点，是艺术能把人们的精神提升到永恒的宇宙之美。到今天，书画在内所有艺术的功能依然如此。

从社会学角度说，艺术商品并非个人独创，由于赞助人、画廊经理、批评家、收藏家、拍卖行的共同参与，艺术才有了商品的属性，因此，艺术家才能依据不断变化的观众期待为消费市场提供艺术需求。应该看到，社会惯例、物质技术、赞助体制以及公众趣味是构成艺术品交易成功的基本前提。而我们杂志本身提供的是一种沟通交流、宣传推广的平台，更快地将这些元素串联起来，希望能用海纳百川的胸怀，包容和展示这些出“彩”的书画艺术和其作者，促成艺术品的交易，推动艺术家的成长，最终为文化艺术的发展贡献力量，为人们精神生活的提升贡献力量。

■ 文：《彩墨中国》编辑部

大 观	OBSERVATION	012
纵 览	2014 年初始，书画艺术界新闻资讯	014
日 历	沈鹏 2013 书法成果年度颁奖在国家画院举行	016
精 粹	2014 年全国“两会” 艺术新声	020
	新时代下民营画展	024

思 潮	THOUGHTS	028
研 思	85 思潮现实主义油画	030
	当代国画还需要书法吗——从书画同体、以书入画到多元所需	036
	欧洲风景画的诗意探索——柯罗《莫特枫丹的回忆》	040
	清明时节品“寒食”——苏轼《黄山寒食诗贴》特质赏析	044
阅 读	4 月阅读推荐	050

墨 香	DARKSTORY	052
传 世	玉鞍岁年深——历代画马的风格流变	054
跨 界	中国传统水墨元素在当代影视中的运用发展	074

人 物	PEOPLE	080
故 事	“脂粉俗人” 朱新建	082
	方骏，细微之处见功力	088
	刘赦，新文人画抒写的中国画精神	098
雅 谈	正确认识当代艺术	106
	“当代水墨” 不能切断传统、推翻重来	108
	何为新水墨	110
	苏轼与黄庭坚的书法调侃：蛇与蛤蟆	112

微 言	艺事 微言	114
收 藏	COLLECTION	116
利 场	2013 年艺术市场综述	118
	展望 2014 年艺术品市场	125

格 物	2013 十大天价书画	128
-----	-------------	-----

大 观

纵览
日历
精粹

2014年初始，书画艺术界新闻资讯

2014年3月-5月展览日历

2014年全国“两会”艺术新声/新时代下民营画展

美术博览

LOOK AT THE WORLD

关注时事，关注书画艺术！在过去的一年里，书画艺术市场持续发热，拍卖市场不再爆冷。艺术家的造诣不断提高，而中国书画艺术独特的表现特征和艺术魅力也逐步深入人心。书画艺术的不断交流也促进了国际交往和经济的发展，由此可见，书画艺术在整个艺术界里起着举足轻重的作用。那么在2014年早春，艺术界究竟又发生过哪些事呢！

2014巴黎艺博会看准中国市场

2014年3月27日至30日，巴黎在大皇宫举办中国艺术品拍卖会。此次拍卖会是继2013年以俄罗斯为主角之后，巴黎艺术博览会今年探索的是“东半球”（中欧、中东和亚洲）。由于2014年正值中法建交五十周年纪念，全球140家参展画廊中有十家来自于北京、上海和香港，推出了90位中国现当代艺术家的作品。除了纪念中法建交以外，这一强大阵容还有重要意义，因为中国在艺术创造方面最具活力，此外，中国已经连续第四年成为全球年拍卖收入最高的艺术市场。相比于2013年，中国的艺术品销售业绩高达41亿美元，同比增长21%。

水墨茶禅——当代名家书画十人展在政协文史馆开幕

2014年3月26日，由世界都市杂志社发起，中国茶文化国际交流协会、世界都市文化交流协会主办，中国政协文史馆国际文化艺术交流中心联合主办，北京圣富文化投资有限公司、世界都市iTALK杂志、民进中央开明画院承办的“水墨茶禅——当代名家书画十人展”开幕式在中国政协文史馆举行。本次展览旨在继承、弘扬中国优秀的文化传统，促进茶禅文化的国际交流，展出包括赵朴初、一诚禅师、文怀沙、王立平、言恭达、老井、郭晋丽、徐圭逊、刘墨、李之柔等老中青三代文人书画家的作品，充分体现茶禅文化在诗词、伦理、养生、审美等方面的独特之处，异彩纷呈，难能可贵。此次书画展于3月29日结束，之后由世界都市文化交流协会、世界都市iTALK杂志策划出版系列书画集。

首届中国民族书法美术艺术博览会举行

2014年3月25日至28日，首届中国民族书法美术艺术博览会在北京民族文化宫展览馆举行。博览会展出的书画作品汇集了两岸的名家之作以及国内一些深具艺术功力的新人新作。被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录的中国篆刻、中国剪纸艺术作品、被称作“国家名片”的纪特邮票的原件珍品图案，以及一些与民生相关的艺术品也在本届博览会精彩亮相，如：河北衡水内画鼻烟壶、“中国秦剑复制第一人”毛乃民亲手制作的系列秦剑珍品、陕西延安根雕艺术、陕西蓝田玉器饰品、江苏宜兴紫砂艺术作品、台湾铜雕佛像等。本届中国民族书法美术艺术博览会主题为“民生与中国梦”，表达艺术家们对未来的美好梦想。

2014上海万科艺术节开幕

2014年3月23日下午，2014上海万科艺术节在上海徐汇万科中心大幕开启。此次艺术节，上海万科与2014上海市民文化节携手展开合作，大力支持上海群众文化建设。开幕式现场，上海万科领导、徐汇区文化局领导，以及7位参展著名艺术家和一众文化、地产、媒体各届精英悉数莅临。此次活动亦由上海万科近年来大型活动主持人、香港财经节目金牌当家谢文豪全程主持。上海万科领导郑华发表了关于此次上海万科跨界艺术的致辞讲话：“建筑与艺术都不应远离人群，文化艺术是最前沿、最鲜活的时代画卷，上海万科有责任用人文的表达方式去记录这个时代，影响这个社会的价值取向。于此同时，多元的艺术活动也能够丰富市民的精神世界，提升整个城市的软实力。”随后，为7位艺术家，黄晖、顾勤、叶柏峰、钱旭东、陆涵、朱敬一、沈其斌颁发艺术节参展人聘书。昭示着此次万科与当代艺术的跨界合作正式达成。在后续的几个月中，这些著名艺术家的作品将在上海万科提供的艺术空间中，向所有市民展示。

《色·相》川美五人展在成都君庭艺术拉开帷幕

2014年3月21至4月10日，君庭艺术首次展览即“墨照心印”陈子庄、吕林的水墨精品展在成都君庭艺术正式开幕。“色·相”作为君庭艺术筹划的第二次展览，以展现艺术家工作室的创作状态为目的，集中呈现了庞茂琨、郭伟、罗发辉、杨述、刘宇五人的纸本和布上力作。以一种或颜色或景色的描述，带给观者强力的视觉冲击。五位艺术家的作品风格各异，“色·相”中也涵盖了极具包容性的艺术状态，融汇了这五位不同创作的学术味道。此次展览也是该艺术团队首次对成都当代艺术的状态进行探索，展览团队为了更好地呈现给观者优质的观展体验，不仅对展场进行了精心地布置，还特地为参展作品量身定做了专业的画框，也让整个展览达到统一的视觉效果。

荣宝2014首拍在京正式拉开帷幕

2014年3月20日，北京荣宝2014年迎春拍卖预展在北京亚洲大酒店正式拉开帷幕。展出了含中国书画、瓷器文玩和珠宝钟表在内的近千件拍品。此外，为纪念朱新建逝世特别设置的朱新建书画作品专场也一同展出。喻继高的《江南高秋》《登枝图》等作品，清新爽利间又有生活的情趣，收藏投资与装饰家居两相宜。紧随当代书画之后的当代水墨部分，有苏柏涛、陈静、鲁刚等的作品，与传统当代书画可谓交相辉映。近现代书画部分，齐白石八十五岁时所作《石榴寿桃》为此次焦点，此外，吴昌硕创作于1912年的《竹石图》，徐悲鸿创作于1935年的《竹石图》，李可染描绘春之景的《牧牛图》，张大千的《高士图》《渔归图》、傅抱石的《秋风吹下红雨来》、黄胄的《赶驴图》《麻雀》、宋文治的《嘉陵晓雾图》、董寿平的《垂柳图》《墨松》等均值得关注。

沈鹏2013书法成果年度颁奖在国家画院举行

2014年3月19日，中国国家画院沈鹏书法艺术基金，2013书法成果年度奖颁奖仪式在中国国家画院隆重举行。本次活动由中国国家画院副院长、书法篆刻院执行院长曾来德主持，中国国家画院院长、中国美协副主席杨晓阳为2013书法成果年度奖获得者颁发了获奖证书和奖励。中国国家画院沈鹏书法艺术基金今后还将通过年度成果奖及其他方式对当代书法研究、创作、传播等多领域取得突出成绩的集体或个人给予奖励、扶持，希望通过此举全面促进当代书法的健康发展，也希望社会各界有识之士，更加关注书法、扶持书法，让传承数千年同时最能代表中国文化的书法艺术，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，发挥出更大的力量。

赵俊忠油画作品展举行新闻发布会

2014年3月18日，“状态——赵俊忠油画作品展”新闻发布会在白盒子艺术馆召开，艺术家赵俊忠，青年策展人王海涛，艺术批评家、策展人王端廷，今日美术馆执行馆长高鹏，流动艺术杂志主编鲍禹相继在新闻发布会上发言。此次展览于2014年3月29日在北京今日美术馆3号馆1层展示出40多件展览作品，均为赵俊忠近两年新作。作品延续了画家以往的自我艺术追求状态，延展了系列作品虚实“对接”的时空交错感。空灵的精神信仰感与现实的交融，表现得更凸显。展现了艺术家当下的创作语境与观念状态。今日美术馆执行馆长高鹏在新闻发布会现场介绍：“赵俊忠老师从具像走到自己的内心，并真实展现自己的状态，需要巨大的勇气。如果他的这份状态刚好和时代状态彻底融合，就是时代推崇的艺术家”。

惠特尼双年展10大艺术家在纽约开幕

2014年3月7日，第77届惠特尼双年展在纽约开幕，此次盛会将一直持续到2014年5月25日，参展的各类艺术作品让观赏者耳目一新，大饱眼福。今年的艺术节分为三个不同的楼层，分别由三位不同的指定策展人所主导，每个策展人持有不同的艺术观点，但这一切都着力于表现了非纽约本地外来的艺术。

展览日历

2014 第六届亚洲艺术博览会
地点：北京炎黄艺术馆
时间：2014 年 5 月 9 日

第六届亚洲艺术博览会之北京春季沙龙将于2014年5月9日-12日在北京炎黄艺术馆等多个场地陆续展开。亚洲艺术博览会联合巴黎冬季沙龙，通过EUR-ASIA ART(欧亚艺术之家)的专业整合，以“北京春季沙龙”和“巴黎冬季沙龙”为主，配合一系列全球巡回展的年度系列展示活动，相关活动将持续到2014年12月。

5/09

“皮肤的文体”
何多苓 毛焰 2014 双个展
地点：南京艺术学院美术馆
时间：2014 年 4 月 29 日至 5 月 24 日

《“皮肤的文体”——何多苓、毛焰2014双个展》将于4月29日在南京艺术学院美术馆展览，本次展览旨在以中国当代绘画的经典个案为研究对象，梳理澄清绘画本体及艺术自律等关键问题。展览邀请国内油画界两位标志性人物何多苓与毛焰参加，以比较研究的方式，同时呈现两位艺术家近年来的创作面貌。探讨一种建立在高超技艺与高度精神性之上的自律型绘画对整个当代艺术的启发作用。

4/29

“五官·八骏”当代艺术展
地点：北京新水墨意象馆
时间：2014 年 4 月 12 日

“五官·八骏”当代艺术展”于2014年4月12日在新水墨意象馆举行，此次展览将持续至5月12日。本次展览拟定邀请参展艺术家为每位艺术家参展作品五幅，集中展示作品共计四十幅。如何在“水墨”这一既有画种的语言和界定中建构出新的美学支撑和形式内涵，是当代水墨是否能持续行走不可回避的问题。

4/12

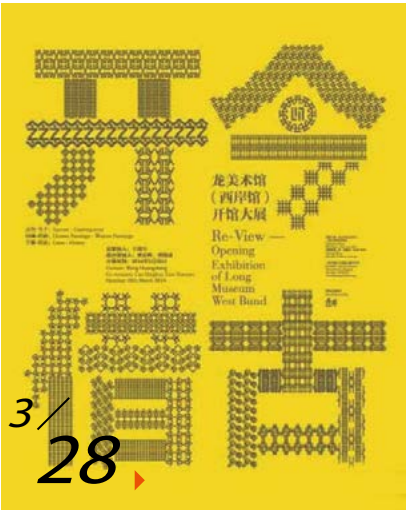

岳敏君新作展——AMNUA 大脸画
地点：南京艺术学院美术馆
时间：2014 年 4 月 8 日至 5 月 6 日

江苏南京艺术学院美术馆举办的《大脸画——岳敏君新作展》于2014年4月8日开幕。

本次展览精选了岳敏君2013年所创作的“表皮系列”、“再肖像系列”、“重叠系列”、“迷宫系列”等多幅新作，共三十余件精彩作品。届时南艺美术馆还将为本次展览进行相配套的学术、公教活动。

4/08

“开今·借古”开幕展
地点：上海龙美术馆
时间：2014 年 3 月 28 日

龙美术馆(西岸馆)于3月28日开馆，本次开馆大展以艺术史脉络的梳理为线索，结合龙美术馆自身的收藏特色，将开馆展的主题定为“开今·借古”，开启独特的“一城两馆”的艺术生态。展览分为“古代·当下”、“国画·洋画”、“个案·历史”三大板块，展出包括中国当代艺术、中国近现代艺术和传统艺术在内的两百余位艺术名家的三百多件艺术作品。

“南象北相”书画展
地点：国家大剧院
时间：2014 年 3 月 24 日

3月24日，“南象北相——王赞、周京新、张江舟、王颖生人物画展”在国家大剧院东展厅开幕。本次展览展出了当代画坛颇具创新精神的四位画家的近百幅作品，汇集了王赞、周京新、张江舟、王颖生四位当代水墨人物画坛的中坚力量的近作。此次展览将持续至4月8日。

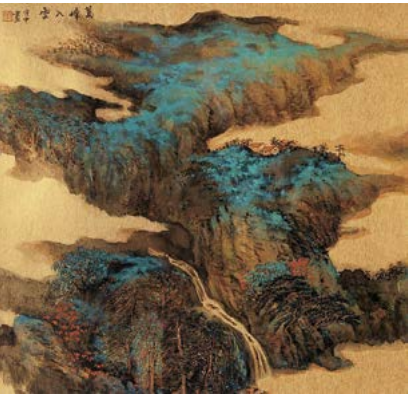
3/24

孙钧钧绘画展
地点：上海艺术门画廊
时间：2014 年 3 月 24 日

由高名璐策划的《都市的图案——孙钧钧的新绘画》，于2014年3月24日至2014年5月3日在上海艺术门展出。展览将呈现孙钧钧2013年创作的20幅全新作品，视觉上相互冲突的色彩营造出耳目一新的活力空间，繁复的画面层次中，细腻丰富的纹理和笔触若隐若现。

3/24

海派画家王守中精品展
地点：上海市敬华艺术空间
时间：2014 年 3 月 22 日

“海派画家系列展——王守中精品展”于2014年3月22日至3月31日期间在上海敬华艺术空间举办。展会中，王守中及沪上艺术界知名人士都亲临现场。在展览期间还举办画家见面会、金笺山水画研讨会等一系列活动。

3/22

追求卓越——2014 中法青年油画家艺术交流展
地点：巴黎塞纳河畔中国文化中心
时间：2014 年 3 月 19 日

3月19日至4月5日，由巴黎中国文化中心主办的“追求卓越——2014中法青年油画家艺术交流展”在位于巴黎塞纳河畔的中国文化中心展出。此次展览共展出中法两国37位艺术家的40多件油画作品，集中呈现了两国青年艺术家的创作风貌，作品题材丰富，反映了对现实生活的丰富体验和人文情怀。

3/19

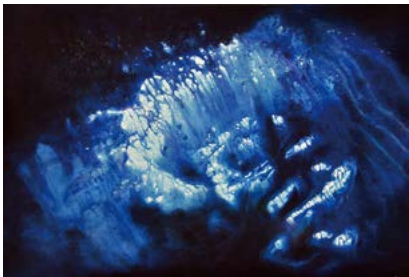

李可染暨“彭城画派”美术作品晋京展

地点：中国美术馆
时间：2014年3月19日

3月19日，“汉风墨韵——李可染暨‘彭城画派’美术作品晋京展”在中国美术馆开幕。此次展览共展出国画、油画、版画、雕塑、书法作品191幅，全面体现百年徐州美术书法创作实力，展现“书画徐州”的独特魅力。开幕式结束后，还组织国内书画艺术专家、学者举行研讨会，就培树“彭城画派”进行学术交流，并建言献策。

3/19

郑钰个展

地点：北京今日美术馆
时间：2014年3月16日

2014年3月16日至3月26日，“宇宙之光——新视觉艺术语言探索”郑钰个人作品展在北京今日美术馆三号馆开幕。此次展览展出了郑钰2010—2014年创作的40多幅作品。这五年来，郑钰通过对于当代艺术创作中形、色、材质的探索与实践和人与宇宙，人与自然关系的分析和思考，描绘她心目中的世界，她的绘画风格自然随性，力求达到内心情感最真实、自由的流露。

3/16

山花烂漫·刘伽郡、王平画展

地点：北京保利艺术博物馆
时间：2014年3月15日

2014年3月15日，山花烂漫·刘伽郡、王平画展在北京保利艺术博物馆隆重开幕。此次画展由浙江画院、保利艺术博物馆联合主办，潍坊市画廊协会协办，共展出二位画家花鸟、山水作品100多幅，呈现了二位青年艺术家近年来在中国绘画创作方面所做的努力。画展还得到了陆抑非艺术研究会、杭州黄宾虹学术研究会等专业学术机构的大力支持，作品获得了众多专家、学者的肯定。

3/15

“岁月留痕”刘志谋书画作品巡回展

地点：广东东城展览馆
时间：2014年3月12日

2014年3月12日至3月20日，75岁陕西画家刘志谋将在东城展览馆举办个人书画作品展《岁月留痕》，现场展出150幅绘画作品，其中包括年画、时代宣传画原作60幅。刘志谋最为熟悉的一部作品是《和宋奶奶在一起》，这部作品在上世纪80年代曾入选过小学思想品德课本。此次展出的画面主题包括领导人画像、工农业建设等等，会令走进展览馆的市民有一种穿越感。

3/12

潘企群现代抽象艺术展

地点：南京艺术学院美术馆
时间：2014年3月12日

2014年3月12日至3月15日，潘企群现代抽象艺术展将在南京艺术学院美术馆展出。潘企群曾经参加过重要的国际大展，包括90年代的一系列国际艺术大展，他在创作使用现代材料的创作的时候，注意不同材料的结合方式，使用刮、擦、磨等等不同的手法处理，不拘一格，效果极为惊人。经过多年的反复发展，经历了好几代人的探索，已经形成了自己精深的语汇、思想内涵和评价标准。

3/12

3/12

中华意蕴——中国当代油画巡展

地点：武汉美术馆
时间：2014年3月10日

“中华意蕴——中国当代油画巡展”暨中国油画百年回望与2014年3月10日在武汉美术馆开幕。此次展览集中呈现了60多位中国油画界最具代表性的艺术家的140余件作品。本次展览的陈列暗含了一定的逻辑顺序，观众可按照顺序号进行观展。除了艺术作品外，主办方还特地布置了一个文献资料展示厅，将以大事记的纪年叙述形式，图文并茂地回顾百年中国油画的发展历程。

3/10

印象派大师·莫奈大展

地点：上海K11购物艺术中心
时间：2014年3月8日

由巴黎马摩丹莫奈美术馆、上海天协文化发展有限公司和上海K11 Art Foundation联合主办的“印象派大师·莫奈大展”于2014年3月8日—6月15日在上海K11购物艺术中心B3层chi K11 art space展出。本次展览将作为“中法建交50周年”重要庆典活动之一，也是中国大陆第一次莫奈专题特展。

3/08

吴湖帆及其传人书画精品展

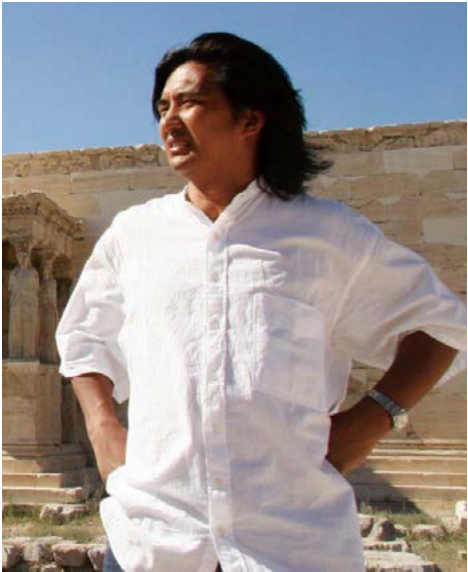
地点：上海甲煌杰画廊
时间：2014年3月6日

自3月6日起至4月21日，梅景书屋书画展将集中展出吴湖帆先生及其传人的50余件书画精品。这次展出的作品以及展览本身，足以标志吴先生在“国画前途，愈形黯淡”的形势下，坚守传统的先进文化方向，不仅身体力行地继承、创新，并言传身教地传播、发扬所取得的卓越成就。

3/06

2014年全国“两会”艺术新声

2014年3月2日，全国政协十二届二次会议新闻发布会召开，“两会”进程正式启动。去年“两会”上，“中国梦”、“美丽中国”等关键词被社会各界广泛关注；在2014年的“两会”中，艺术界又会发出怎样的声音？本刊进行了综合整理报道。

吴为山

中国具有国际影响的雕塑艺术家，全国政协委员，中国美术家协会副主席，中国民主同盟中央常委、文化工作委员会主任，中国文联全委会委员，国家当代艺术研究中心主任，中国艺术研究院美术研究所所长、中国雕塑院院长，全国城市雕塑建设指导委员会副主任、艺术委员会主任，南京大学美术研究院院长、教授、博士生导师、学术委员会主任

吴为山：城市雕塑该立法了

全国政协委员、中国美协副主席、全国城市雕塑建设指导委员会艺委会主任的吴为山在本次会议中提出“城市雕塑该立法了”的呼声。

从上个世纪二十年代的《孙中山像》到去年引起几度热潮的“大黄鸭”，从城市中各色大型城市雕塑到地铁、公交、机场等公共交通场所的壁画与展示板、再到购物商场的艺术展览，作品与空间的融合使得艺术“走出”美术馆，越来越“走进”公众视野，同时也存在着重重问题。身为一名雕塑艺术家，吴为山始终关注城市雕塑所存在的一些问题。他认为目前大多数超大型的城市雕塑内容空泛、形式简单，水平一般，归结到底是没有文化价值体系的支撑。对此，他提出了应对城市雕塑立法的呼吁。

“为了确定城市雕塑的规模和发展方向，建设美丽中国，合理地制定城市雕塑规划和进行城市建设，适应社会主义现代化建

设的需要，目前急需依据《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起施行）结合《中华人民共和国建筑法》（2011年7月1日起施行）。制订城市雕塑行业全国性的法规和行业标准。”吴为山说。

有数据表明，近年来公共艺术在中国发展势头异常迅猛。2009年，据中国雕塑院的普查统计表明，在全国661个城市，已立起6万多件雕塑中，有81%是近30年来所创作。但公共艺术的体制建设与制度规范发展却缓慢爬行。这也使得近几年网络及媒体上频频曝光“雷人”雕塑事件。

吴为山认为：“一座城市的文化软实力和国际影响力是由诸多因素构成的。城市雕塑是其重要的元素，它往往是城市精神、城市灵魂的符号与象征。它的非实用性决定了其应有的纯粹以及应当承载的文化内涵和精神价值。”也正因为公共空间的非私人性，造成它与艺术家创作的室内雕塑具有很大差异。而公共空间里的雕塑往往体量庞大，使人们在感官上无法回避。在全球化背景下的城市雕塑，也不再仅仅是早期伟人雕像的单一呈现样式，越来越多艺术形式与语言正在融入大众。

他指出目前公共雕塑整体面临着：思想精神取向不明确;艺术性不高，创造性不够，相互模仿，题材形式雷同;工艺与工程制作粗糙;作品与城市社会文化历史空间、心理空间、精神空间缺少内在联系，与建筑空间不协调;建立和拆除城市雕塑的随意强，缺少将雕塑纳入城市建设的具体规划之中;根本问题是没有立法等诸多问题没有得到解决与改善。

除了立法外，针对城市雕塑的问题，吴为山还提出了“健全组织机构”、“发挥好专家的集体作用，实行‘规划先行’”等建议。

对于“公共服务均等化”的问题，吴为山也有着自己的见解。他表示，推进公共文化服务均等化工作，应从以下几个方面展开：进一步构建和完善公共文化服务体系，促进公共文化服务均等化；进一步完善城市农民工公共文化服务均等化的制度性设计和安排；使公共文化均等化从硬件建设回到文化的精神建设和精神创造；使公共艺术成为公共文化服务均等化中的亮点。

今年1月国务院印发的《关于全面深化改革加快推进农业现代化的若干意见》中“推进城乡基本公共服务均等化”的内容，令吴为山颇受启发。针对公共服务均等化在农村施行的情况，他进一步认识到“小康农村需要小康文化”，并提出了一系列推进农村“小康文化”建设的具体建议。

万捷

雅昌文化集团董事长，深圳市印刷行业协会第四届理事会副会长，中国国民民主同盟深圳市委员会委员，全国政协委员，深圳市政协委员，阿拉善SEE生态协会理事，该协会国际合作委员会主席

万捷：规范网络拍卖发展

全国政协委员、雅昌文化集团董事长万捷，今年提出四个提案，内容分别为全面公开地表水环境质量信息、扩大环保公益诉讼主体范围、规范网络拍卖、加强书画艺术品版权保护。

在《关于建立公平开放透明的市场规则，规范网络拍卖发展》提案中，万捷提到：“随着互联网的快速发展，网络拍卖也随之兴起并迅速发展起来。各种在线竞价、网络拍卖平台也大量涌现，这些形式上的创新为拍卖市场带来新的活力，但是目前大量电子商务企业、网络公司以及拍卖公司火热开展的网络拍卖活动也越来越凸显出一些问题亟待解决。他呼吁在市场规则不统一，法律法规不健全的现状下，建立公平开放透明的网络拍卖相关市场规则，实行统一的市场监管。”

网络拍卖在2013年成为艺术市场的重要组成部分。据中国拍卖行业协会会长张延华介绍：“2012年，拍卖企业在中拍协网络拍卖平台举办网络拍卖会近1200场，成交额11.4亿元。2013年1~9月发展更加迅速，举办网络拍卖会1777场，成交额70亿元。“应用网络拍卖技术提高市场透明度、方便客户参与竞买，已成为拍卖企业的共识。”

万捷在提案中指出网络拍卖存在三大问

题：“第一，市场规则不统一，导致市场存在不公平竞争。同是网络拍卖活动，拍卖企业组织网络拍卖活动除了受《合同法》、《拍卖法》、《拍卖管理办法》等相关法律法规的约束和调整，而网络公司的拍卖活动却不需要遵守;第二，主体不明确。在我国，商业性的拍卖活动由拍卖企业组织，受《拍卖法》的约束;一些网络公司组织的网上竞价活动，虽然也叫网络拍卖，这些网络公司为主体组织的网拍拍卖活动不受《拍卖法》的约束。这种主体上的模糊，对消费者产生了误导，消费者认为参加拍卖活动是有《拍卖法》的法律保障的，同时消费者在参加网络拍卖过程中，权益得不到保护;第三，相关法律法规滞后。由于《拍卖法》1996年正式颁布，《拍卖管理办法》2005年出台，时间都较早，只对拍卖活动各个环节做了规定，并未考虑到网络在拍卖中的应用。网络拍卖相关的法律法规呈现滞后、缺失的现状，不利于规范网络拍卖的发展。”

万捷建议，应由商务部牵头对现行《拍卖法》进行修改，增加网络拍卖相关内容；并修订《拍卖管理办法》，明确网络拍卖主体，在办法中增加网络拍卖相关内容，建立公平开放透明的市场规则，规范网络拍卖的发展；在相关法律、法规完善之后，由各级工商行政管理部门对网络拍卖活动实行统一监管。

许江
现任中国美术学院院长、中国美术家协会副主席

许江：活化传统、弘扬美德

全国人大代表、中国美术家协会副主席、中国美术学院院长许江在接受记者采访时谈到了他今年的提案：如何将“活化传统、弘扬美德”在社会中落实。他在提案中关注文化、关注教育、关注传统，直指当下文化问题的关键：“在文化艺术的教育方面，前几年在核心价值、体系建设的基础上提到如何继承传统、弘扬美德。前几天中央提倡弘扬传统美德、加强核心价值建设，这是一个灵魂、聚心、固本、强基的内容。”由此，许江提出了阅读经典、更新礼仪、培养技艺、复兴节庆、谋划家居、重建乡土六个方面来活化传统、弘扬美德，并使之变成一系列可行的社会活动。

他强调，以前在讲核心价值建设的时候很多都是口号，或者是思想精神上的引导，这是不够的，将口头上的口号落实才是当务之急。在口号落实方面，让许江比较欣慰的是2013年他所提出的“建立国家艺术基金会”提案的落实和推进。

去年两会上，他的那一句“希望支持能够引领我们仰望星空的艺术品”曾经在2013年的两会上引发媒体关注，他建议应尽快建立国家文化基金体系，以文化的内涵抓软实力，建立文化扶持制度体系，希望基金由第三方学术团体和专家委员会来运作，同时持续放宽民营主体的准入条件。

让人没想到的是，许江在提案中所谈到的“国家艺术基金会”这个听起来庞大而又复杂的机构，在去年12月30日就正式成立。

了。一年前的两会，许江呼吁的是国家艺术基金会的尽快建立，一年后的今天，许江说的则是：“希望国家艺术基金会能够迅速在中国的艺术创作中发挥作用。”

据介绍，国家艺术基金会的主要来源是中央财政拨款，此外也可接受个人和组织的合法捐赠，目前中央财政已拨付资金，预计每年递增。早在2012年6月份，《人民日报》的报道称，“十二五”期间从中央彩票公益金中安排20亿元用于国家艺术基金项目。

当国家艺术基金会建立起来之后，如何保持它体系的良性运营才是最重要的，国家文化基金会体系其实已经在国内提过很多年，但是整体制度设计是非常重要的。许江说：“政策支持和立法保障，在多元基金会体系中是很重要的。尤其是对未来个人投资、企业投资一定要给他们积极性，例如在税收上给予杠杆支持和保障。”

许江国家艺术基金的专家委员会应该来独立运作，专家委员会应该是由专业，并具有独立意志，不受其他人、不受社会影响支配的独立思考的专家来组成，而这样“独立专家委员会”基金会运作模式也是有可以借鉴的西方模式。

评审机制的建立与信息發布机制、申报受理机制、签约实施机制等各个内容都成为国家艺术基金会在未来运作之中的重要环节。

汪新国
中联部中国对外交流协会理事、中央文史馆书画院研究员、湖北省政府文史馆馆员、中国美协连环画艺委会副主任、农工党中央书画院副院长、北京新东方书画院院长、文化部艺术品鉴定委员会委员、三峡画院院长、北京师范大学博士班主讲教授、中央民族大学教授、享受政府津贴的国家一级美术师

汪国新：中国连环画应申遗

文艺组政协委员、中国诗书画院院长汪国新“两会”提案是希望曾经达到很高艺术高度的中国连环画可以作为非物质文化遗产申遗。

汪国新表示，这样提议除了出于孩童时代对连环画的情结，还因为中国曾为连环画的大国，很多老一辈优秀画家都创作过连环画，使之达到后辈以及国外也无法超越的高度。

汪国新认为，申遗的作用除了可以让世人记住这个黄金时代，也可以为当代的艺术创作树立一个榜样。“中国动漫现在产量非常大，但为什么没有给大家留下什么印象？因为它用的是日韩动漫的审美艺术，而本民族的审美意识却渐行渐远。就像麦当劳培养的一代，就是美国人的味觉一样。”

他更建议政府投资一个亿，以资助一批老画家牵头带学生创作一部连环画巨典，创作内容可囊括本民族的名著及外国名著，通过史料的学习和生活的感悟进行独立创作，创造一部中国连环画百卷大典，为后世留下一部煌煌巨作，以告诉后人中国的连环画艺术可以达到怎样的高度。

新时代下 民营画展

■ 编 / 付 颖

随着2014年3月8日“印象派大师·莫奈特展”在上海闹市区商场K11的举办，再一次把民营画展推到了风口浪尖上。究竟这样的画展是否具有严谨的学术水准？是否有借大师之名“敛财”的嫌疑？是否能与国内美术界、学术界充分互动？诸如此类的问题也随波涌来！

民营画展引发的思索

艺术市场近年来不断走好，画展也越来越多。而民营画展似乎在官办画展中逐渐脱颖而出，甚至比官画展更为有影响。一个画展的兴衰到底由谁来决定？一幅作品成功与否的标准又是什么？除了业内人士与大众的评判，市场的号召力也是举足轻重的。我们都知道，好的绘画作品一定是有市场基础。艺术不等同于市场，但市场可以折射出艺术的光辉。对于普通老百姓来讲，关于齐白石、徐悲鸿、张大千、黄宾虹、傅抱石、李可染的了解，大多不是通过那些官方举行的大型美术馆、博物馆的展览或者画集的介绍，而是他们的作品在艺术市场上所带来的震撼。这种震撼从很多程度上来说，与民营画展是脱离不了关系的。因为民营画展的生活化，很容易让老百姓触手可及和直接感受。尤其是对国外高端画展的引入，可以让国内的爱好者不出国门就能欣赏到好的画作。但由于这样的成本很高，政府也不可能一直来做，依靠民间资本的力量需要一定的时间和精力，其结果也是备受争议。在这样一个全新的艺术时代下，民营画展的出路有多宽？能否一直走下去呢？

▲ “印象派大师·莫奈特展”现场

民营画展背后的利与弊

以“莫奈作品展”为例，作为“中法建交50周年”重要庆典活动之一，也是中国大陆第一次莫奈专题特展。如此声势之浩大的展览却没有像人们预想的那样，选择在上海当地美术馆或者博物馆展出，而是选择了上海新建的K11购物艺术中心进行展出，且门票定价为100元。此次特展共展出了40幅莫奈作品，包含其晚年巨幅名作《紫藤》和《睡莲》，还有12幅莫奈收藏的印象派画家雷诺阿等人的作品，以及3件莫奈生前所用物品，是迄今为止来华规模最大的一次莫奈特展。这样“看点十足”的展览正是由一间民营机构上海天协文化引入的。3年前，该公司曾在世博园区中国馆举办过“2011毕加索中国大展”，被称为民营资本引入国外大展的“吃螃蟹第一人”。如此艺术商业化必定成为焦点，从而也引发了各界关注。虽然高端艺术展进入繁华商业区早已不是什么新鲜事，但国际大师的展览在一个商业空间举办，还实属罕见。这次莫奈特展所有作品从国外空运过来仅运输费就十分高昂。

作为一间致力于引入国际艺术展的民营公司，可以说面临着巨大的资金压力。面对价格十分优惠的门票，上海天协文化负责人谢定伟认为，“我做国外大师展览的目的是要普及，让老百姓都能接受。在美国，一场毕加索展览的门票是25美金，一场电影的电影票是8美金。文化消费的习惯需要慢慢培养，但是目

▲ 《盐礁上的沐浴者》 油画 莫奈
➤ 《睡莲》 油画 莫奈

前在中国，还是比较困难。”对于此次的莫奈特展他也只是轻描淡写地说是艺术展的市场化运作和操作，与公立美术馆展览并无二致。作为公立美术馆引入国际大展往往是政府文化交流行为，在这个过程中，行政干预比较少。但民营机构办展的引入过程却要作出很多解释，流程也更为繁琐。没有政府的参与和支持，一般展会很难成功。譬如一件超过一百年的展品，需要文物部门批文，但是有关部门却表示民营企业引入的展品不予管理，也让一些民营机构陷入了尴尬境地。由于不是外贸公司，民营公司引入国外大展还需要去外汇管理局提出申请。民营机构引入国外大展收取门票，也会被认为是商业行为，不能享受免税政策。在国外，民营资本办艺术展，还可以享受部分免税的优惠政策。民营资本解决资金来源是首要问题，如果能达到收支平衡，一年往往可以成功举办3-5次类似的国际大展。而公立美术馆往往受制于经费审批以及年度预算的制约，每年能做1-2次就相当不错了。在中国，主要问题不在于政府是否介入会展，而在于政府亲自上手操作。

中国展览业可谓“起步晚，发展快”，近年来，各地展馆纷纷上马，这些新建场馆绝大多数都由政府公共财政出资，或者用土地置换、税收优惠等扶持。场馆其实未必非要由政府筹建。场馆作为一种产品，关键在于有没有市场需求。如今商场与艺术的结合是已逐渐成为国际流行趋势，也是未来艺术发展的模式。商场里办画展，既拉近了老百姓与艺术的距离，又让作为商品的艺术品更贴近市场，也丰富了商业区的文化内涵，可谓一个多赢的局面。在一些艺术品市场发展较早的国家，民营画展进商场已成为传统。如日本著名的西武百货、东武百货等大型商场都有著名画廊，每年都会举行很多高水平的艺术展览。

民营资本引发的必然趋势

相比之下，中国官办的画展受政府影响比较大，大多数展会背后或多或少都有政府的身影，政府在其中都起到了推波助澜的作用。同时官办的色彩太浓厚，体制成了束缚画者创作、发展、成名的绳索。在体制内参加官办的展览和活动的机会很多，这对于普通画者来说都是可望而不可及的。各种官办的展览和评比都是由各级艺委会、评选委员会根据老思路、老套路来搞的，很少有新意和活力。即便如此，画展的数量仍然直线上升，比比皆是。这说说明当代艺术已达到了一个令人惊叹的的鼎盛期，但不是每个画展都能展示给观众好作品，对画展布局本身而言，场面及作品、灯光、画框和颜色的是否协调也是艺术展览布局中艺术的艺术。这是一个艺术巨变的年代，对于中国书画来说，除了收藏欣赏也是延年益寿的好玩物。

▲ 《吉维尼花园》 油画 莫奈

▲ 《婴儿时期》 油画 莫奈

▲ 《克劳德莫奈夫人》 油画 莫奈

▲ 《阅读中刻劳莫得奈》 油画 莫奈

▲ 《紫藤花》 油画 莫奈

随着中国艺术市场的火爆，越来越多的国际艺术展来到中国，民营资本作为其中一股新鲜力量带来了新的出路，表现出活跃的态势。就上海K11购物中心来说，通过为大中华区年轻新锐艺术家提供支持的培植平台，推动当代艺术发展并带领年轻新锐艺术家走向国际舞台并得到广泛关注。其开创性的全新艺术商业经营模式从某种程度上看也启发了人们将艺术与购物有机融合的消费新模式。除了致力于为年轻艺术家搭建交流平台外，也视引进优秀艺术展为己任。不仅让更多的艺术爱好者感受来自大师的艺术感染力，同时也鼓励了年轻艺术家坚持自己的创作理念，相信优秀的先锋派终将成为经典。伴随中国国力的崛起，通过民营资本的方式引入国际大展也将是“大势所趋”。

思 辨

研思

阅读

85思潮中的现实主义油画 / 论书法的创新 / 欧洲风景画的诗意探索 / 苏轼《黄山寒食诗贴》特质赏析

《吴作人作品集——素描与中国画》等佳作品鉴

85思潮中的现实主义油画

■ 文 / 徐 凡

一、85思潮中的美术环境

1985年，中国美术界发生了85美术新潮运动，这是继“五四”新文化运动之后在中国出现的又一次声势浩大的文化运动，它是在西方现代主义哲学和艺术的影响及冲击下出现的。85美术新潮运动作为上世纪八十年代的艺术革命的象征，意义超过了艺术范围而指向整个年代的文化和精神。其中“理性绘画”和“生命之流”是这时期的现代艺术的主流。

从“伤痕美术”到新潮美术，可以说是从对具体历史现象、具体心理感受的描绘转向了对内心世界的观照与审视。这时期现实主义艺术受到现代主义艺术的挑战。在油画领域，现实性与现代性的既对立又统一、既排斥又交叉的微妙关系，决定了这段时间的现实主义精神呈现出更为复杂也更为丰富的局面。在碰撞中，古典人物题材和民族风情的油画有了新的表现手法。

二、新古典主义油画

乡土写实之后出现了模仿法国新古典主义绘画的风格。如果说乡土写实在中国的出现是与当时的时政有着某种内在的联系，那么新古典主义油画严谨精湛的技术之后对1980年代中国油画的修正，也是在西方现代艺术的冲击技术之下，一些持有欧州传统油画信仰油画的艺术家的自觉反应。新古典主义的代表人物是老一代画家靳尚谊。1983年展出的《塔吉克新娘》，标志着这一风格的发轫，这件具有代表性的作品中，可以看出从人物的摆设，光线的方向和服饰的纹理，都做了精心的画前处理。在力求更完美的深入地塑造形象与空间的过程中，他不满足于苏派绘画传统，进而采用细腻柔和的笔法和灰褐色调，使得在造型上显得比苏派传统更为凝重和含蓄。《美术》发表了孙为民的论文，评论道：“在我国油画只经过半个多世纪的历史，欧州的油画流派及手法多被尝试，但难得精髓。论古典需有古典美及独特的绘画手段，论写实需有造型的特点及深厚，论印象需对光、色、笔法之深研，论现代需顺其自然的现代意识及对诸多形式因素的苦钻经营，不然哪会造就地道的油画语言，形式

▲ 《塔吉克新娘》布面油画 靳尚谊

鲜明的画风……但不管何派何法，我们的油画不改变那种画面效果的寡淡、单薄、无神、粗糙，而力求获得丰富、深厚、形神兼备、精致，那便是难得长足的进步。靳尚谊是新中国培养起来的第一代艺术家。在他看来，虽然油画在中国发展了几十年，但构成油画的因素和其中存在的问题，还没有解决，也造成了在材料和技术等表现方法上的

单一和薄弱，艺术家在观察方法上的表面化也使作品在表现上单一化，因此中国油画长期缺乏厚重的感觉。在上世纪八十年代，他一边学习，一边研究欧州古典油画的绘制方法和技术，从而成为中国新古典主义油画的倡导者和带头人。《塔吉克新娘》为我们展示了一个庄严的古典美，这是他对欧州古典主义油画的深刻认识之结果。

▲ 《抱玩具的姑娘》布面油画 杨飞云

▲ 《北方姑娘》布面油画 杨飞云

▲ 《蒙山雨》布面油画 王沂东

▲ 《山村媳妇》布面油画 王沂东

靳尚谊的学生杨飞云、王沂东等也在写实油画上取得了不俗的成绩。杨飞云的《抱玩具的姑娘》、《北方姑娘》那种细腻严谨的样式表现了一种纯净，超然升腾的感觉。他始终坚持古典风范并且坚持对欧洲古典油画研究和探索。他深知油画是人类绘画史上的经典，也为古典油画内在的魅力和所发出的光芒所折服——样式严谨之美，非常人性的外表特征，却又承载着非常神圣的大境界，以写实而可触摸的质感，唤起人崇高的理想与信心。他觉得一个艺术家的成熟，不仅需要技艺，而且还需要修养、文化、精神和情感的准备，一幅好的油画作品还需要艺术家的精神境界和情感力量。王沂东主要是画肖像，展示了一种精湛的画室技术，虽然他的肖像大多有着农民的形象特征或穿上了农民的衣服，但实质是对光线、造型和色调等传统油画语言的追求。他也画了一些农村题材的大型油画，其风格应是介于乡土现实主义与新古典主义之间，它的表达目的不在于表现乡土风情，而在于追求古典技法的表现力。在不断深入的学习中，他感到需要克服的问题，是在作品中缺乏对形象微妙而深刻的刻画和由此才能获得的造型上的重量感，而古典油画的技艺正是医治这个缺陷的良药。他的作品如《沂河水》、《蒙山雨》到《山村媳妇》都能看出其中的变化，他不仅从欧州古典大师那儿吸取营养，也以民间艺术中吸收养料。

与杨飞云、王沂东同在中央美院的孙为民的研究生毕业论文《新古典主义及其启示》表明了尽管高科技的迅猛发展给艺术创造的表现手段带来更大的可能性，但是手绘的技艺美却是无法代替的。手绘更有人性，更有情感，更容易表现艺术家的品格和个性，就像一句话，创作需要选择，选择是自己对生活的观察、感受、思考、判断，选择是自己的艺术主张，选择是自己以个人性格和偏爱的毫不掩饰的肯定和内心情感的自然抒发，正确选择还必须依靠上乘的技艺才能得以体现。

中央美院的朝戈的《盛装》和《宝石》均把内心中壮阔的自然因素和人性的悲怆变成激越的油画。他的作品中出现的是大多数没有任何表情的人物，这样的处理方式符合艺术家的精神追求和内在的品性，在新古典风的探索和学习中他是独特的，甚至有人认为他不属于古典而是属于具象的范围。他开辟出新的领域和审视的空间。由于他对古今

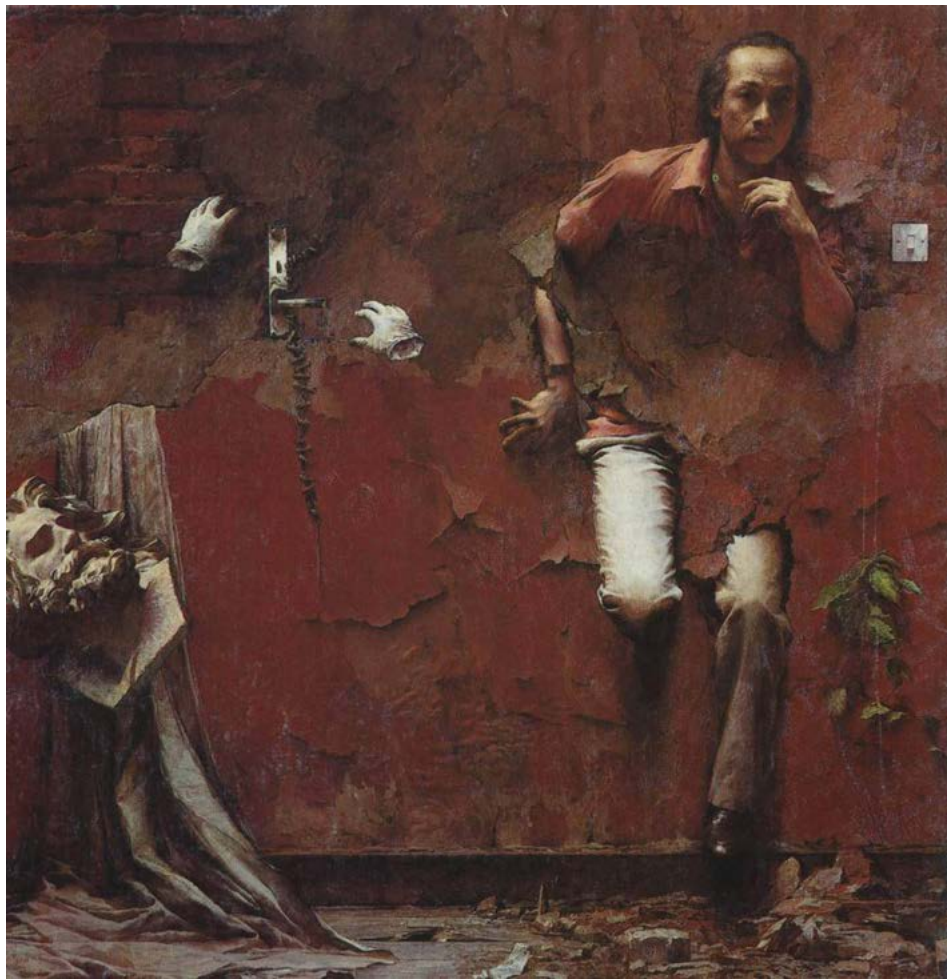
▲ 《宝石》布面油画 朝戈

中外的传统艺术有极大的兴趣，才要求自己必须从中走出来。作者在创作每一幅作品时，都是严格按照古典主义油画的程序进行，对画布上每一步进展都非常考究，将草图严格放大到画布。从另一个角度说，可能朝戈的作品不是古典主义的图式，但他的艺术从物质上来说仍然是古典主义后继者。在吸收了宏伟的古埃及艺术，希腊古风时期艺术，文艺复兴前期艺术，二十世纪三十年代艺术，还有古朴的蒙古草原石人艺术后，使他心中壮阔的自然图景和人性的悲怆变成激越的画。

中央美院的胡建成的《草原上的人们》有着一种欧洲古典油画形式的作品，作者并没有表现这种表面的美，而是表现了一种背后流动生命的躁动。

上海师范大学美术学院的徐茫耀在他写实性很强的油画《我的梦》表现了一个男子冲破铁皮钻进一辆小轿车，充满神秘色彩的梦的瞬间。徐茫耀的作品用传统技法描绘人物，刻画精细，追求内容的怪诞与神秘感。马格里特的画及卡夫卡的小说和他大量观看超现实主义的电影使他将幻想与现实融在一起。同在上海的陈逸飞早年的《黄河颂》和与魏景山合作的《蒋家王朝的覆灭》都带有明显的前苏联风格。在他离开中国之后，在目睹了大量西方名作后，创作了一大批古典绘画，并在商业上取得了成功。他的《浔阳遗梦》（图4）采用了三人端坐，两人侧坐的古典样式，语言细腻柔和，色层过渡细腻，刻画了栩栩如生的演奏器乐的女子。

鲁迅美术学院的韦尔申《吉祥蒙古》表现了一种简洁和稳定，塑造手法使人想到文艺复兴初期那种宏伟和庄严。三个人相对而立，目光肃穆而神圣，画面体块的简洁处理，金字塔构图使人感到一种宁静，深沉的宗教信仰。作者对文艺复兴前和印象派之后的绘画特别关注，比如油画出现前的那种湿壁画由于年代久远，导致色彩和层次出现斑驳，从而产生了厚重的历史感，在《吉祥蒙古》、《寂地》、《蒙古蒙古》等作品，不仅仅通过仿古的形式使这样的形式被推到一个极高的境界，而且通过仿古而创造出一种史诗般的宏伟和永恒。同在鲁迅美术学院的宫立龙的《小街》、《有苹果的青年》展现出他深厚的功底，他的《为周末晚会扮演丑角A-X-Q—Ke在镜前试装的学生温柔玉》中的女主人公刻画得极为细腻，背后的空间环

▲ 《我的梦》布面油画 徐茫耀

境有着古典主义倾向，女主人公华丽服饰的庄重肃穆又为华丽的画面增添某种荒诞意味，他的作品体现出一种带有古典之美的大器。

四川美院的庞茂琨的画风柔美、细腻，他的《苹果熟了》遵守古典主义美学原则，非常重视作品的和谐性，强调主观与客观的高度统一，着重对形的相对性、光的传递、色层美感、透明与半透明重叠等一些与绘画语言有关的东西进行了较为深入的实践，细腻的技巧包含着作者丰富的情感和审美。作者的作品关注的是独特的精神探索与文化创作活动，而对社会生活的变化，人的生存和文化的庸俗化等一系列问题不加关注，用古典精神和崇高感来完善自己的人格和精神状态，使他的作品散发出一种华丽的贵族气息。

广州美院的郭润文的《对白》《落叶的秋天》把古典绘画中的沉静与典雅把握得非常到位，表达了一种对生活理想化的描绘。在作者看来，要想成为一个优秀的画家，必须先做一个好的画匠。如果不花时间和精力解决技术上的问题，就会影响到日后的创作进展，他认为如果对材料的特殊意义毫不注重，根本就无需深谈深层次的文化含义。同在广州的徐唯辛的《酥油茶馆》和他其他作品一样以西藏题材为主，因他描绘藏人的生活中体现了他带有古典风格的技法。在后来的《吸烟的牧民》《梳妆》在图式和技术处理上都逐渐成熟，作者对构图和人物都进行了反复推敲，画面上大面积的明暗处理保持了画面的平稳，符合了古典主义审美原则。

除上述以外，李贵君、何大桥、张利、黄鸣、谢楚余、金甲镇、常青等人都是在新古典画风上做出许多探索的艺术家。

▲ 《浔阳遗梦》布面油画 陈逸飞

三、结论

上世纪八十年代年代是中国当代艺术最富激情的时代，由于西方现代艺术的影响，表现、抽象、象征等多种来自西方的风格样式的出现。这其中新古典主义画风比较突出，形成了一定规模。在继承优秀传统、摒弃弊端的同时，不断地向内在深度和外在的广度拓展，在题材、主题、风格、语言及艺术形态上发生了深刻的变化。第一个变化是风格形式多样化，艺术语言丰富化，油画技巧熟练化，对西方各种流派的特点学习、借鉴、吸收与融和。许多艺术家吸收了古典主义、浪漫主义、象征主义、表现主义、照相写实主义等营养，与传统的现实主义融合。与上一时期的现实主义相比，这时期的油画是一种具有现代形态的现实主义。第二个变化是题材广为扩展，除主题性绘画外，风景画、静物画、风情画、肖像画等普遍受到重视。这时期的油画更为丰富多彩，包容性更大。

▲ 《吉祥蒙古》布面油画 韦尔中

▲ 《酥油茶馆》布面油画 徐唯辛

当代国画还需要书法吗？——从书画同体、以书入画到多元所需

文 / 王雪峰

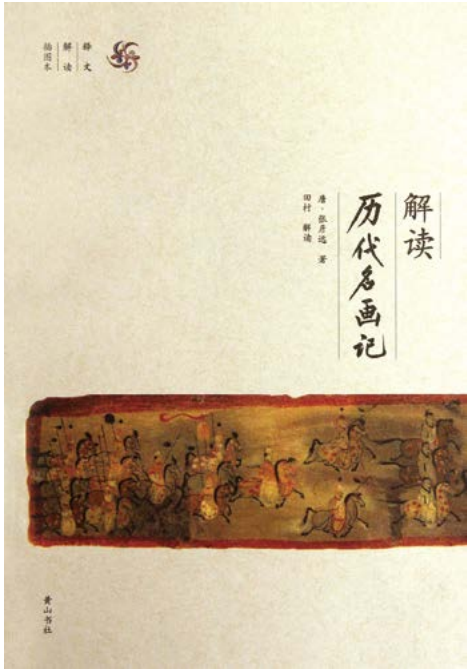
王雪峰
文化部青联美术委员会委员，江苏省国画院特聘画家。2008年考入中央美术学院艺术学博士后流动站，副研究员
主要研究方向：中国艺术史、艺术管理、艺术教育、中国画创作

当代中国画创作中关于书法与绘画的关系，有两种声音，一种认为中国画的学习和创作必须练好书法，否则就画不好中国画，还有一种认为当代中国画创作不一定学习书法，也同样能画好中国画。前一种声音属于传统型的观点，并且深入大多数中国画家的心中，几乎每一位学习中国画的人在最初印象中，都会有老师反复叮咛学好中国画一定要学好书法的记忆。二十世纪九十年代以来，吴冠中先生提出了“笔墨等于零”的观点，掀开了国画创作与书法之间关系的论战，当代国画创作不一定需要书法基础的观点成为当代中国画家创作中的一种新生的声音。面对国画创作与书法之间关系的两种声音，当代中国画家疑问与困惑、坚定与摇摆成为面对两种声音的态度。本文欲就此问题，从学理上对书法和绘画的关系进行分析，并提出自己的看法。

对于画好中国画要写好书法的问题最重要的一个支持观点就是“书画同源”，“书画同源”的本义究竟是什么？它能否成为书法与绘画之间的必须互动的有力依据？我们不妨回顾一下书画之间关系的历史。

张彦远在《历代名画记》“叙画之源流”中借用了颜光禄的话说明“书画同体”：“图载之意有三，一曰图理，卦象是也，二曰图识，字学是也，三曰图形，绘画是也”，又说“周官教国子六书，其三曰象形，则画之意也。是故知书画异名而同体也。”从此中论述，可见中国传统的“书画同源”的观点是指书画最初阶段的同体，它们之间有着相同和相通的一面，但显然是两种不一样的类型。因而“书画同源”的观点并非是国画必须学书法的有力的支持。但是它们之间的共性又使它们存在着互相借鉴的可能。张彦远在《历代名画记》“论顾陆张吴用

笔”中提到“书画用笔同法”，并举陆探微学张芝作一笔画，张僧繇依卫夫人笔阵图，吴道子授笔法于张旭，来说明“书画用笔同矣”。然而，这里我们仔细的体会张彦远文字叙述的意思，陆探微、张僧繇、吴道子是从书法的笔法中受到启示并借鉴到绘画中来，从绘画史风格发展角度来说，陆探微、张僧繇、吴道子所处的时代正是佛教绘画大发展的时期，对于书法用笔的借鉴直接的作用就是可以开拓绘画线条的新的语言，这里并没有强调画家一定要学书法，成为书家，画史记载中陆探微、张僧繇、吴道子三人也并非书家。书画同体是说明绘画用笔对于书法用笔的借鉴意义，同样，与这些大画家同时代的许多从事佛教绘画创作的民间画家更不会书家了。张彦远所处的时代是晚唐，正是文人画思潮滥觞时期，书法和绘画之间关系自然会进入具有文人画思想萌芽的张彦远的思考之中。

▲ 《历代名画记》

▲ 《兰菊双清》设色纸本 79cm×96cm 吴昌硕

到了北宋郭熙在《林泉高致》中则直接提出了：“故世之人，多谓善书者往往善画，盖由其转腕用笔之不滞也。”郭熙对于书画之间的关系也是从绘画借鉴书法用笔的角度而言的。但是，北宋文人画运动的兴起，一批擅长书法的文人进入了绘画领域，出现了和宗教绘画、宫廷绘画不一样的风格，北宋的文人画家苏轼、米芾、王诜等人皆是当时有声名的书家，在文人画家这里，书法和绘画的关系发生了革命性的变化，尤其是在文人画家的写意画中，直接以书法的实践进入绘画之中，并且诗、书、画、印结合开始出现，南宋赵希鹄在《洞天清录》中这样评价米芾：“今人如米元章，善书必善画，善画必能书，书画其实一事尔。”到了元代文人画大兴之时，文人画家之于书法对绘画的影响，直接具体到书体创作之上，元代赵孟頫在《秀石疏林卷中》写到：“石如飞白木如籀，写竹还于八法通；若也有人能会此，须知书画本来同”。在这幅作品中赵孟頫将书法的笔法运用到了绘画的线条之中，若没有书法的根底，这幅作品可谓毫无意义。因此，从书法入画成为文人写意画的一条路径。这种理论在后世的文人画家中不断得到重复和深化，元代杨维桢在《图绘宝卷序》

中指出了文人画家创作中书法与绘画之间的本质：“士大夫工画者必工书，其画法即书法所在，然则画岂可以庸妄人得之乎”。

清代乾、嘉以后金石学和碑学兴起，文人画家开始以金石书法入画，使书法对绘画的影响走向了新的阶段。最显著的例子即是吴昌硕，吴昌硕始擅金石篆刻，很晚才在任伯年的指导下学画，他以金石味入画，创造了写意花鸟画的新的巅峰，近代的写意画发展，全赖书法的支持和滋养，因而成为近代以来中国画创作必须练好书法的重要原因和思想来源。

然而，二十世纪以来，中国美术发展最重要的一个主题是中西融合，西方美术教育的体系开始传入中国，使传统中国画开始走向了分化，美术理论界通常将二十世纪的中国画分为传统派，中西融合派两大类，二十世纪被誉为传统派的大师如齐白石、张大千、黄宾虹、潘天寿等人没有不擅长书法的。而中西融合派的画家之中亦有擅长书法的，如徐悲鸿，但是书法对于徐悲鸿的画面已经并非起决定性的作用了，尤其是他的人物画创作。至于林风眠及其弟子吴冠中等人

▲ 《访荷浪踏翻》设色纸本 74.5cm×37cm 潘天寿

的作品，书法在绘画中的作用已经到了无关紧要的地步，甚至他们的题款仅以签名代替。

二十世纪八十年代以来，中国的国家展览开始制度化、常规化，经过近三十年的发展，一种适合于展览的“展览画风”开始形成，展览画注重画面的视觉效果，多重制作，工笔占据强势，而重笔墨的写意画则走向式微。对绘画制作性的追求，直接导致国画创作中书法性的衰弱。当代画家普遍认为当代中国画创作可以不需要书法基础。再加上上世纪八十年代以来美术界关于“中国画的穷途末路”、“废纸论”、“笔墨等于零”的几次关于传统绘画命运的讨论，使国画家们对于书法和绘画关系产生了疑问。

通过书法与绘画关系及当代现状的梳理，我们可以得出这样的结论：在中国绘画史上，书法和绘画具有紧密的关系，书法对于绘画的发展起着非常大的作用，在重笔墨和重表现的文人绘画创作之中，必须要有书法的基础，书法基础的高低直接决定绘画的成就。而在重制作、重状物的创作之中，书法的作用就会消解，甚而无需书法基础。二十世纪以来，关于书法和绘画之间关系的讨论的本质是国画创作是否以传统笔墨为中心，但是当代中国画的多元发展必然导致多元取向。

当然，因为“书画同源”，我认为非以传统笔墨为中心的当代国画家还是练一下书法为好，至少可以成为提高审美和滋养绘画内涵的一种手段，这不是绘画创作的必须，而是画家修养的需要。

▲ 《苇荡鸬鹚图》设色纸本 26cm×33cm 林风眠

▼ 《山村图》纸本设色 69cm×89cm 吴冠中

潘丰泉
中国画专业硕士生导师
代表作品:《潘丰泉画集》
厦门大学艺术学院教授
硕士生导师

欧洲风景画的诗意探索 ——柯罗《莫特枫丹的回忆》

■ 文 / 潘丰泉

中国画历来追求精神层面的艺术创作，“诗中有画，画中有诗”也成为众所周知的中国画独特的艺术表现形式。其实，作为艺术审美的另一载体——欧洲风景画，也同样有着对诗意的理解和追求。

17世纪，欧洲绘画开始从过去为宗教或贵族服务的工具当中解脱之后，逐渐转入到以抒发人性内心世界的表达层面为主。画家在与自然世界的对话当中，发掘风景画的表现奥妙，追寻一种新的表达语言，比如通过对风景画的探索去——体现对诗意的表达。这时的风景画，才真正由以往只是简单地作为人物画背景或某一局部而独立为一个绘画载体。

借助对大自然景物的表现所形成的艺术语言，人们终于看到了除肖像画、静物画和宗教题材以外，一种能够直达艺术心灵、展现艺术手法多样性的绘画载体。而且与大量历史主题创作不同的是，在构思构图及技法方面，风景画自有它的一番表现天地，这如同东方的中国人物画与山水画关系，各具内涵而有所不同。

正如人们看到的，一幅优秀的人物画创作，只有在准确地表现出人物之传神关系之后，才能基本构成其生动感人的艺术画面。那么，风景画家在表达艺术神韵的时候，是从哪方面入手呢？显然，相比于人物造型规

律，自然界某些形态可能更容易捕捉表达。不过，在艺术传情方面，更需要艺术家对每一幅风景画那一块块笔触的正确理解和把握，对诗意的一种深入浅出的勾勒和妙不可言的描绘。

虽然，19世纪法国印象派准确捕捉到光影与自然界的色彩关系，以其活泼鲜跳的笔触变化引人注目，改变长期以来陈旧灰暗得如死水一潭的调子，但是，仅靠其漂亮的色彩层次及热情欢快的画面，还是无法达到像柯罗那样富有诗情画意的风景画内涵，那是一种妙不可言的感觉。因为在这些画里，有一种能直逼人类内心情感的东西——如梦幻般的艺术情调诗意的表现。通过这一布局表现，柯罗把一种朴素轻灵般的笔法，以色调柔和得就仿佛被一层银灰纱幕般笼罩着的画面，向我们展示了一种带有感伤色彩和浅浅入梦的诗情画意来。

柯罗对诗意的捕捉和描绘

柯罗——19世纪法国著名画家。其成就是多方面的，除了在人物画创作方面有较高的艺术造诣外，在风景画领域也表现出一种与众不同的探索风格，这正是其作品的独特之处，一如代表作《莫特枫丹的回忆》。在这幅画面上，画家不是简单地模仿和再现自然，而是巧妙抓住了风景画艺术语言所在，即强化了个人主观表现意识，包括明暗、色彩等等，使画面一切景物层次，皆统一在画

▲ 《拿调色板的自画像》油画 柯罗

▲ 《莫特枫丹的回忆》油画 柯罗

家早就给它构思设置好的整体色调中。此外，《莫特枫丹的回忆》这一名称，与当时大量流行的欧洲风景画那种自然主义式的题目如“近街的风景”、“里昂的远望”等等完全不同。可见，当一个内心充满诗情画意的画家在面对自然时，他眼里看到的心里想到的，不会只是映现在自然中的一块块景物那么简单直接，那么一览无余，而是如何感悟诗意的世界，一种人类心驰神往的想象空间。故“回忆”二字可谓点出了全画的艺术情思和情调所在。

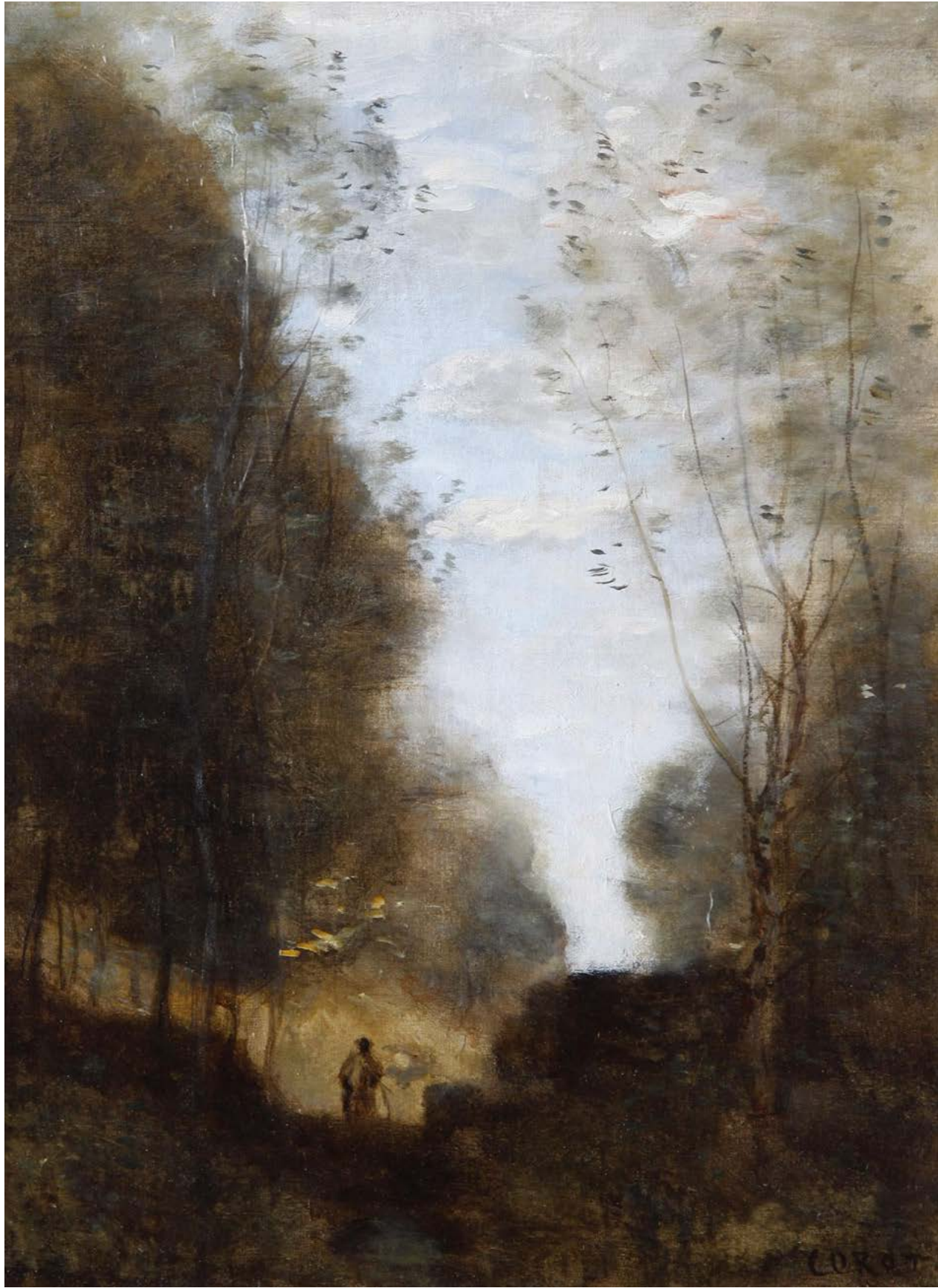
从《莫特枫丹的回忆》一画的整体效果看，它犹如中国明清时期韵味十足的文人山水画。对诗意的捕捉描绘，一直是传统山水画的一条创作主线。人们还注意到，那些刻画得过于逼真繁密的画面，那些表现得无所不在的色彩细节，总感觉不如另一类在艺术处理上模糊简约一些，或因此更有诗情韵味的山水画作，诚如东坡先生咏西湖美景的千古佳句：“山色空濛雨亦奇”，这“空濛”二字含有把自然景色处理得模糊空灵之意，那么，要得模糊空灵之“境”、之“妙”，尤其是之“意”，一要抓住画的传情之处，二要避免对细节刻实繁密的描绘，否则会因一览无余削弱了诗意。总之，要使一幅风景画美的动人，唯有彰显了诗意的表达，才能远离平庸，才能使观者拥有更美好的想象空间。而一旦把艺术想象的这一面堵死了，那

画里画外，便索然无味了。

虽然，中国人状写山水自然的语言手法，不曾在欧洲大地上出现过，这与其自身的表达形式和特点有关。不过，生活在不同区域的人们观察自然的过程，对美的认识并没有什么不同（到了19世纪，一位俄罗斯风景画家列维坦，就是在他创作的不少画面里，通过对一种感伤式的诗意的细微捕捉，传达出一种妙不可言的画境，让人记忆犹新；而另一位风景画家希什金，那种不厌其烦描绘大片大片松木林的真实景象的手法和效果，则在人们的视线里愈来愈远，这其实是艺术着眼点不同，决定了其作品境界的高低所在）。

中西绘画在诗意表达中的异同

当中国人以水晕墨彰效果去传达自然山川之神韵，而西方人用缤纷色彩去再现自然境象的逼真性时，似乎构成了中西绘画的不同所在，但在如何抓住人与自然情感交流这一关系上，看法基本是一致的。西方风景画起步相对较晚，而中国人在隋唐之初，就有展子虔空勾无皴青绿山水画法的独特创造。到了两宋文人水墨画时期，更加蔚为大观。一些聪慧且修养全面的画家，是不会只停留在对自然形态的一般简单性再现。这就是苏东坡为什么要将“诗情画意”直接建构在山

▲ 《美居格兰德的回忆》油画 柯 罗

▲ 《Ville d'Avray》油画 柯 罗

水画表现中，使画境含蓄耐看，将诗情与画意融入于画面之所在。无疑这样的艺术构想更具文化内涵而显得“棋高一筹”。所以，东坡先生有意以王维的诗和画为例，娓娓道来，作为阐述其理论学说的范本。并以此告知书画家们，去追求更有精神层面的诗画艺术创作。

在风景画创作中，如果能从诗意表现关系上，将作品内涵提升到一个新的层面或高度，那么，作为不同于人物画、静物画的艺术载体——反映自然现象的风景画，就可以避免一种自然主义式的简单描绘（早期的一些西欧风景画因忽略了对诗意的追求表达，即使对物象刻画纤毫毕现，但总觉得画里画外索然无味，很快被人遗忘）。因此，深知风景画艺术奥妙的画家们在感悟自然的诗意过程时，不遗余力，当然他们不一定要像中国水墨画那样强调“天人合一”这一哲理境

象，只要多点愉悦——心境的释放和想象力的发挥，诚如荷尔德林那经典的语句：“人诗意地栖居在这片大地上”。

无论是中国山水画，还是西欧风景画，通过对诗意的一种理想式追求和挖掘表现，从而展现不同时代的文化内涵，以及所达到的人文精神高度。犹如“笔墨当随时代”，绘画需有鲜明的时代特色和追求。那么，对于频频出现在当下一味强化视觉效果，有意淡化绘画文学性的各种论调，继续挖掘“诗情画意”这一审美内涵和表现，犹觉可贵。

正因为这两种绘画艺术，具有相通的规律和特点，才有了更加广阔的交流空间和表现可能，这也是人们对中国的水墨山水画和欧洲的油画风景画情有独钟之所在。

稿件来源：华夏收藏网

清明时节品 “寒食”

——苏轼《黄山寒食诗贴》特质赏析

■ 文 / 彩 墨

▲ 《苏轼图》立轴 设色纸本 94.5cm×58.5cm 范 曾

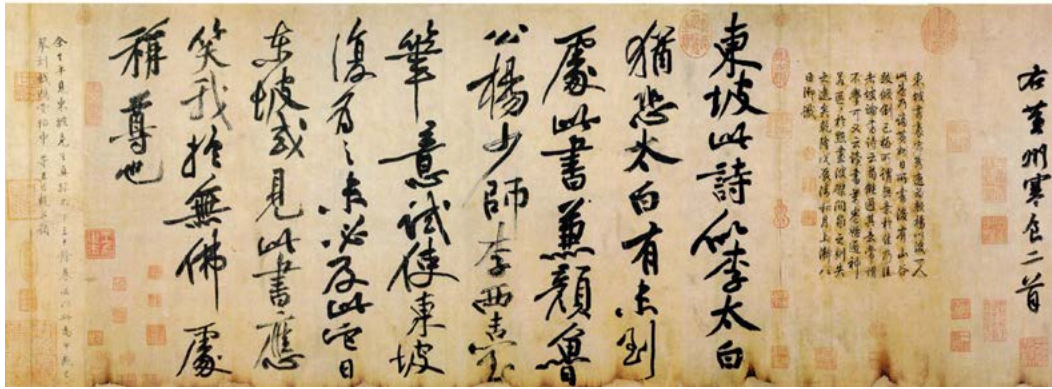
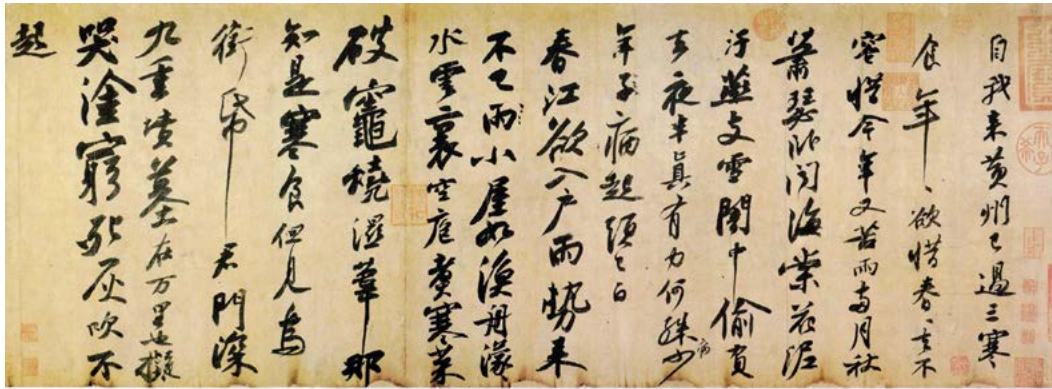
素有“天下第三行书”之称的《黄州寒食诗帖》（又称《寒食帖》）是苏轼行书的代表作。这是一首遣兴的诗作，是苏轼在被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹。诗写得苍凉多情，表达了苏轼当时惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下，有感而出的。通篇书法起伏跌宕，光彩照人，气势奔放，而无荒率之笔。

苏轼（1037-1101）字子瞻，号东坡居士，四川眉山人，苏洵长子。北宋嘉佑二年（1057）进士。神宗时曾任祠部员外郎，知密州、徐州、湖州，因反对王安石新法，以作诗谤讪朝廷罪谪黄州。哲宗时任翰林学士，曾出知杭州、颖州，官至礼部尚书，后又谪贬惠州、儋州（海南岛），最后北还，病死常州，追谥文忠。与父洵弟辙合称三苏，其文汪洋恣肆，明白畅达，与唐代的韩愈、柳宗元、宋代的欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称唐宋八大家；其诗清新豪健，善用夸张比喻，在艺术表现方面独具风格，少数诗能反映民间疾苦，指责统治者的奢侈骄纵；词开豪放一派，与黄庭坚号称苏黄；擅长行书、楷书，取法李邕、徐浩、颜真卿，而能自创新意，用笔丰腴跌宕，有天真烂漫之趣，与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四大家。

《黄州寒食诗帖》苏轼撰诗并书，行书十七行，129字，现藏台湾故宫博物院，一说存台湾私人手中。无款及年月，实际上写于宋神宗元丰五年（公元1082年），那时苏轼因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”受新党排斥，贬谪黄州团练副使，在精神上感到寂寞，郁郁不得志，生活上穷愁潦倒，在被贬黄州第三年的寒食节作了二首五言诗：

自我来黄州，已过三寒食。年年欲惜春，春去不容惜。今年又苦雨，两月秋萧瑟。卧闻海棠花，泥污燕支雪。暗中偷负去，夜半真有力。何殊痛少年，病起须已白。

春江欲入户，雨势未止。小屋如渔舟，蒙蒙水云里。空庖煮寒菜，破灶烧湿苇。那知是寒食，但见乌衔纸。君门深九重，坟墓在万里。也拟哭途穷，死灰吹不起。

▲ 《寒食帖》纸本卷 34cm×119cm 北宋·苏 轼

一、《寒食帖》与寒食节

《寒食帖》以“寒食”为名，顾名思义，是因为这幅诗稿写作于寒食节之时。在苏轼构思和书写这幅作品的时候，必然有着更深层次的感怀和观照，而寒食节的习俗源流及其衍生而来的审美特质，是其中甚为重要的一个方面。

寒食节以及“寒食”的风俗习惯，自西汉时期起，已在我国流传。到明、清时期，寒食节更干脆并入到清明节之中，寒食的习俗也随之取消。在这期间，大量的文艺作品记载和反映了这一独特的风俗。唐代涌现的大量“寒食

诗”以及宋以后各代诗、词、曲、赋中的寒食记录等，都使得后人在领略前人民俗心态的同时，感受到由寒食习俗所演化而来的审美特质。在这些作品之中，苏轼的《寒食帖》可谓是集诗文与书法于一体、独步古今的一幅佳作，既是作者对于个体生命的感悟，又是对千年传承的寒食习俗及其审美特质的一种生发。

对寒食节的考证，概括起来，有如下几种主要观点：“禁火说”、“改火说”、“介子推说”以及“分野说”、“山戎说”等。然而，在这些观点之中，最具价值的，说服力、

影响力也相对较大的，还要算民间流传广泛的“介子推说”与学界比较认可的“改火说”。

1. 介子推说

对寒食节以及寒食习俗最早的文献记录是两汉之际桓谭的《新论》：“太原郡民以隆冬不火食五日，虽有疾病缓急，犹不敢犯，为介子推故也。”介子推的生平故事，在古代的文献记录中，说法不一。寒食节以及寒食习俗对于介子推的纪念，应主要出于民间传说的力量。介子推被奉为至忠至孝的典范，甚至被逐渐神化。于是，为了表达对介子推被焚而死的悼念，民间开始流传起了“寒食”的风俗。由于历史文献的不同记述，人们对于介子推的解读也具有了双重属性：一方面他可以成为忠义贤臣的典范，但另一方面他又很有可能沦为离经叛道的代表。

在这样的习俗源流的基础之上，再回到《寒食帖》的文本来看。苏轼在书写《寒食帖》时，正是他被贬黄州的第三年，可以说，此时的苏轼正处在与介子推颇为相似的境遇，已经没有了《水调歌头》中“欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒”的犹疑，他将自己的失意，推向了如介子推般的极致境地。从而对由介子推纪念习俗演化而来的“寒食”的审美特质，做出了自己的诠释，使得千古之人同唏嘘，感受到了苏轼彼时彼刻的心境。

2. 改火说

学术界一直以“改火说”作为“寒食节”起源更可靠的习俗来源。这种观点认为寒食禁火与古老的改火习俗有关。较早提出这种说法的是唐代的李涪，他在《刊误》中谈到：《论语》曰：钻燧改火。春榆夏枣秋柞冬槐，则是四时皆改其火。……今人持新火曰“勿与旧火相见”，即其事也。又《礼记·郊特牲》云：“‘季春出火，为禁火也。’此则禁火之义昭然可证。俗传禁火之因皆以介推为据，是不知古。故以钻燧证之。”其后，明末清初的著名学者顾炎武，近现代学者如李玄伯、裘锡圭、杨琳等也均持这一观点。从禁火寒食的角度来看，寒食

节是传统节日中唯一以饮食习俗来命名的节日，大约是在冬至过后的一百零五日左右，这时的天气乍暖还寒，在这样的季节吃冷食，更大程度上是一种味觉上的痛苦体验。对于当时的人们来说，“禁火”已经没有了上古时代的现实意义，但选择一年中乍暖还寒的季节，伴随着风雨飘摇，将对寒冷的体会推向更深的层面，从而更切实地感受生命痛苦的状态，似乎是一种难以诉说却又颇具意味的情怀。

《寒食帖》有“小屋如渔舟，蒙蒙水云里”的句子，充分展现出寒食节令之时的极端天气，而在这时，却要“空庖煮寒菜，破灶烧湿苇”。所有的文辞，都指向了相同的意象，寒冷与凄凉，苏轼内心还有这么深的隐藏着的悲苦、坚持、顽强、对抗与愤怒。而在此时，苏轼却发现正是寒食的时节，“那知是寒食？但见乌衔纸”，苏轼用一句询问，一句回答，道出了自己内心压抑着的喷薄欲出的情绪。诗帖中，“纸”字一划破空，如锥画沙，如折钗股，在这一刻，作者落魄的心绪、痛苦的内心与周围的环境叠印，从一种身体上的感触，视觉上的发现，引发到内心情感上的悲凉，达到了心物交融的一种独特的审美体验。

▲ 《墨竹》纸本 92cm×48cm 北宋·苏 轼

二、《寒食帖》译文及赏析

《寒食帖》译文诠释：自从我来到黄州，已经度过三次寒食节了。每年都惋惜着春天残落，却无奈春光离去并不需要人的悼惜。今年的春雨绵绵不绝，接连两个月如同秋天萧瑟的春寒，天气令人郁闷。在愁卧中听说海棠花谢了，雨后凋落的花瓣在污泥上显得残红狼藉。美丽的花经过雨水摧残凋谢，就像是被有力者在半夜背负而去，叫人无力可施。这和患病的少年，病后起来头发已经衰白又有何异呢？

春天江水高涨将要浸入门内，雨势袭来没有停止的迹象，小屋子像一叶渔舟，飘流在苍茫烟水中厨房里空荡荡的，只好煮些蔬菜，在破灶里用湿芦苇烧着。本来不知道今天是什么时候，看见乌鸦衔着纸钱，才想到今天是寒食节。想回去报效朝廷，无奈国君门深九重，可望而不可及；想回故乡，但是祖坟却远隔万里，本来也想学阮籍作途穷之哭，但心却如死灰不能复燃。

元丰3年（1080）2月，苏轼45岁，因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”受新党排斥，贬谪黄州（今湖北黄冈）团练副使，在精神上感到寂寞，郁郁不得志，生活上穷困潦倒，第三年4月，也就是宋神宗元丰5年（公元1082年）作此两首寒食诗，书写此卷的时间大约在翌年，或元丰7年离开黄州以后。元符3年（公元1100年）是卷收藏者蜀州张氏取之邀黄庭坚观赏，并书一则题跋，与原迹可谓互为辉映。

诗中阴霾的意象如小屋、空庖、乌衔纸、坟墓……渲染出一种沉郁、凄怆的意境。表达出了作者时运不济谪居黄州的灰暗烦闷的心境。从文中“空庖煮寒菜，破灶烧湿苇”，可以想见他窘迫的生活。这两首诗放在苏轼三千多诗词中，并非是其上乘之作。而当作者换用另一种艺术形式——书法表达出来的时候，那淋漓多姿、意蕴丰厚的书法意象酿造出来的悲凉意境，遂使《黄州寒食诗帖》成为千古名作。

书能写意，实在是最为难得。《黄州寒食诗帖》字体时而丰腴，时而瘦劲，时而萧散，时而端庄，但全篇一气呵成，将作者跌宕起伏、波澜汹涌的内心情感灌注到笔端，

展现出了一种率意的自然的奔放的审美感觉，正符合了苏轼“无意于佳乃佳”的艺术观念。彰显动势，洋溢着起伏的情绪。诗写得苍凉惆怅，书法也正是在这种心情和境况下，有感而出的。通篇起伏跌宕，迅疾而稳健，痛快淋漓，一气呵成。苏轼将诗句心境情感的变化，寓于点画线条的变化中，或正锋，或侧锋，转换多变，顺手断联，浑然天成。其结字亦奇，或大或小，或疏或密，有轻有重，有宽有窄，参差错落，恣肆奇崛，变化万千。

历代鉴赏家均对《寒食帖》推崇备至，称道这是一篇旷世神品。诗稿诞生后，几经周转，传到了河南永安县令张浩之手。由于张浩与“苏门四学士”之一的黄庭坚相熟识，元符三年（公元1100年）七月，张浩携诗稿到四川眉州青神县谒见黄庭坚。黄庭坚一见诗稿，十分倾倒，又思及当时远谪海南的师友。北宋绍圣4年（公元1097年）被谪贬在惠州的苏轼责授琼州别驾。激动之情难以自禁，黄庭坚欣然命笔，题跋于诗稿曰：“东坡此诗似李太白，犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意。试使东坡复为之，未必及此。他日东坡或见此书，应笑我于无佛处称尊也”。黄庭坚论语精当，准确地道出了《寒食帖》诗书双臻的艺术高度，书法妙绝，气酣而笔健，叹为观止，与苏诗苏字并列可谓珠联璧合。

南宋初年，张浩的侄孙张演在诗稿后另纸题跋中说：“老仙（指苏轼）文笔高妙，灿若霄汉、云霞之丽，山谷（指黄庭坚）又发扬蹈厉之，可谓绝代之珍矣”。明代大书画家董其昌也有跋语赞云：“余生平见东坡

先生真迹不下三十余卷，必以此为甲观”。《黄州寒食诗帖》是苏轼书法作品中的上乘，在书法史上影响很大，元朝鲜于枢把它称为继王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》之后的“天下第三行书”。《伯远帖》行书纸本，因首行有《伯远》二字，遂以帖名。此帖为晋代真迹，王珣书，故列希珍之宝。此帖行书，笔力遒劲，态致萧散，妍媚流便，是典型的王氏书风，是帖明末在新安吴新宇处，后归吴廷，曾刻入《馥清斋帖》，至清代时归入内府，并与王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》同列为三希堂法帖之一。乾隆13年（公元1748年）四月初八日，乾隆帝亲自题跋于帖后“东坡书豪宕秀逸，为颜、杨后一人。此卷乃谪黄州日所书，后有山谷跋，倾倒至极，所谓无意于佳乃佳……”为彰往事，又特书“雪堂余韵”四字于卷首。

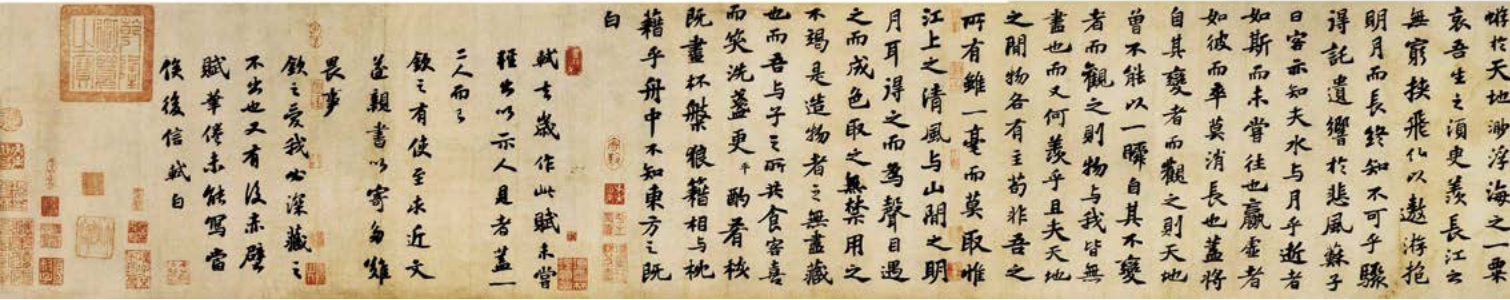
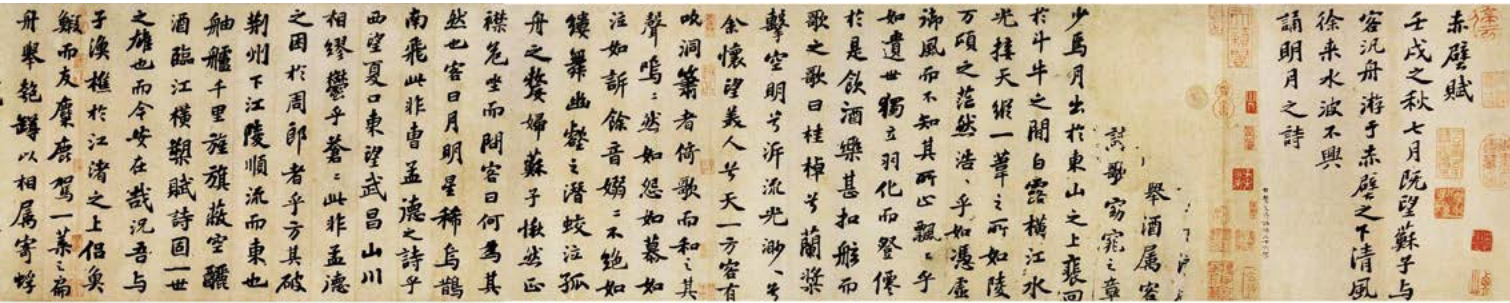
三、《寒食帖》的经年流转

《寒食帖》的命运多舛。清咸丰十年（1860年）英法联军火烧圆明园，《寒食帖》险遭焚毁，旋即流落民间，为冯展云所得，冯死后为盛伯羲密藏，盛死后被完颜朴孙购得，曾于1917年在北京书画展览会上展出过，受到书画收藏界的密切关注。1918年转传到颜韵伯手中。当年12月19日为苏轼生日，颜韵伯作跋记录此事本末。1922年，颜韵伯游览日本东京时，将《寒食帖》高价出售给日本收藏家菊池惺堂。1923年9月，日本东京大地震，菊池家遭灾，所藏古代名人字画几乎被毁一空，当时，菊池惺堂冒着生命危险，从烈火中将《寒食帖》抢救出来，一时传为佳话。震灾之后，菊池惺堂将《寒

食帖》寄藏于友人内藤虎斋中。1924年4月，内藤虎应菊池惺堂之请，作跋以记《寒食帖》从中国辗转递藏至日本之大概情形。第二次世界大战期间东京屡遭美国空军轰炸，《寒食帖》幸而无恙。

《寒食帖》流失海外一直使华夏子孙耿耿于怀。第二次世界大战刚一结束，国民政府外交部长王世杰私嘱友人在日本访觅《寒食帖》，当知下落后，即以重金购回，并题跋于帖后，略述其流失日本以及从日本回归中国的大致过程，千年国宝赖王世杰先生之力回归祖国，至今仍珍藏在台北故宫博物院。

数十年后，在台北的一次书画展中展出了一幅长达7.3米的《寒食帖》卷轴复制品，轰动一时，见者无不称奇。据说此种复制品只有10件，大部分被国际上享有盛誉的国家博物馆珍藏，有两件则下落不明。1975年前后，日本友人著名的“东坡迷”山上次郎花巨资买下了台北展厅中的最后一幅复制品。1985年11月2日，山上次郎率日本“东坡参观访问团”来到黄州东坡赤壁，出于对苏轼的景仰，也出于对东坡赤壁的钟情，山上次郎慨然将其高价购到的最后一幅《寒食帖》卷轴复制品捐赠给东坡赤壁管理处，这幅复制作品因而成为在中国大陆的唯一珍品。1995年，又经山上次郎倡议，在东坡赤壁修建了“中日友好之舍”，首次公开展出了该《寒食帖》卷轴复制品。

▲ 《赤壁赋》 纸本手卷 290cm×29cm 北宋·苏 轼

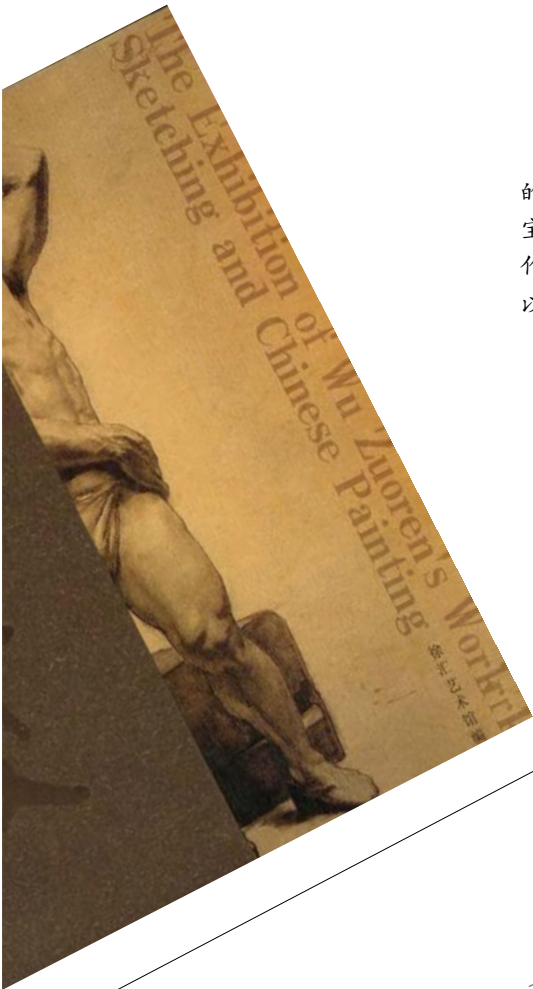
参考文献：

- 蒋勋：《汉字书法之美》，广西师范大学出版社，2009年。
- 张勃：《论官方与民间合力对寒食习俗的影响》，齐鲁学刊，2004年第2期。
- 桓谭：《新论》，上海人民出版社，1977年。
- 鼓应注译：《庄子今注今译》，中华书局，1983年。
- 陈宇著：《苏黄精神》，上海书画出版社，2004年。
- 张勃：《寒食节起源新论》，西北民族研究，2004年3期。
- 裘锡圭：《寒食与改火——介子推焚死传说研究》，中国文化，1990年1期。
- 李道和：《前人对寒食习俗的解说及其内在矛盾》，民族艺术研究，2002年5期。
- 范晔（东汉）：《后汉书》第七册，中华书局，2001年。
- 雍文昂：《那知是寒食——《黄州寒食诗帖》中的『寒食』审美特质探析》，中国书法家协会，2011年。
- 《寒食帖》词条，百度百科。

READING GOOD BOOKS

4 月阅读推荐

■ 编 / 付 颖

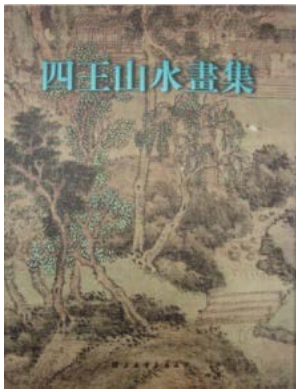

自古到今，中国书画作品已有六千年的历史。书画艺术一直是我国传统艺术中的宝贵财富，本期编辑部精心推选五部名家佳作。有画集，有评论，有史观，面面俱到，以飨读者。

《吴作人作品集—素描与中国画》

上海徐汇艺术馆 编
出版社上海徐汇艺术馆
出版时间：2013 年 09 月
ISBN 978-7-5479-0590-6
售价：118.00 元

《吴作人素描与中国画作品集》一书以多篇文章介绍了吴作人先生的中国画观念，对中国画发展的贡献。还收录了齐白石与吴作人的多件手稿，并以“国画与写生”为题做了比较和研究。刊发了近百件吴先生的速写、素描、中国画作品。在60余年的艺术实践中，吴作人始终追求在东西方文化融合道路上探索具有鲜明民族特征的艺术样式，并以强烈的时代个性、精神意象、艺术追求谱写中国现代艺术的心路历程。在近现代中国绘画史上，西方学院意义的素描写生的进入，既是中国画发展的一个关键问题，也是中国艺术现代化的转折点。从技术上说，中国画从不需要素描写生到通过素描写生来进行创作，这是中国画教育和中国画面貌变更的关键问题。写生促进了中国画家的造型能力的提高，但是也改变了传统中国造型艺术的发展方向。

《四王山水画集》

林 砚 著
出版社：上海书画出版社有限公司
出版时间：2013 年 12 月
ISBN 978-7-5479-0740-5
售价：220.00 元

《四王山水画集》一书记录了中国山水画发展的简要历史极其概貌。清朝初年，绘画承明末之余绪，山水画出现了“四王”、“四僧”两个有代表性的画派。他们之间有师友或亲属关系，在绘画风尚和艺术思想上，直接或间接接受董其昌影响。技法功力较深，画风崇尚摹古，不少作品趋于程式化。王翬、王原祁一度出入宫禁，烜赫南北。“四王”对清代和近代山水画有深远影响。“清四王”，是指明末清初的山水画家王时敏、王鉴、王翬、王原祁。他们继承明代董其昌的艺术思想，其共同特点是仿古，偏追摹古人，探究宋元的笔墨传统。“四王”和吴历、恽寿平又合称“清初六家”，被视为“正统”。极富盛名，引领画坛，左右时风，影响后世约三百余年。他们最大的成就是在运用干笔枯墨的方法方面。元朝画家黄公望、倪瓒最擅长用干笔。明末董其昌提倡以后就成为时尚，以为“艺术绝品”。

《海派百年代表画家评论集》

上海市美术家协会 著
出版社：上海书画出版社
出版时间：2013 年 11 月
ISBN 978-7-5479-0696-5
售价：150.00 元

《海派百年代表画家系列作品集》此书既是一次新世纪上海美术精品力作的集中展示，也是对百年来海派画家和画作的一次集中梳理。这套作品集，涵盖了清末、民国、建国后等多个历史时期，在上海乃至全国具有深远影响的标志性人物，包括吴昌硕、任伯年、虚谷、吴湖帆、丰子恺等，集成为一个完整的系列，组成海派美术的光辉缩影，尚属首次。“海上画派”是上海开埠以后，在特定的时间、特定的地域、特定的文化环境下产生的美术流派，是中国美术史上具有重要影响力的画派之一，海派美术与风起云涌的时代潮流相随相携，跨越了一个多世纪的发展之路。海派美术在继承中国画传统的基础上，始终主动吸收中国民间艺术和西洋绘画技法的精髓，具有浓郁的时代气息和都市特征，使上海成为中国近代美术的摇篮并享有中国美术“半壁江山”之誉。

《春痕不老——胡也佛作品选集》

钟志森、钟志豪 著
出版社：上海书画出版社
出版时间：2013 年 07 月
ISBN 978-7-5479-0551-7
售价：260.00 元

《春痕不老——胡也佛作品选集》本书辑选了胡也佛先生各个不同时期、不同题材的创作作品100幅，以纪念胡也佛先生诞辰一百零五周年。著名作家、也是胡也佛作品爱好者董桥先生为本画册亲笔命题。胡也佛的仕女作品既得传统绘画之精髓，有略吸收西方水彩技法，以人物情态妖娆妩媚，线条灵动飞扬而著称。画集《春痕不老(胡也佛作品选集)》由香港钟氏艺术钟志森、钟志豪主编，特地精选其各时期人物仕女佳构，并适当遴选部分山水作品，整体展示其一生创作之路，让读者对这位近代艺术家有全新的认识，从而使得这位被遗忘的艺术家重新回到公众的视野中。胡也佛经历坎坷，民国时期以善画人物仕女著称，学宗仇十洲，亦能鞍马，间写宋元一路山水，隽逸过人。建国后与张令涛在上海人民美术出版社从事连环画创作，被誉为黄金搭档。

《中国当代艺术史 1978-1999》

鲁 虹 著
出版社：上海书画出版社
出版时间：2013 年 10 月
ISBN 978-7-5479-0703-0
售价：288.00 元

改革开放以来，中国艺术创作发生了翻天覆地的变化。一大批优秀艺术家结合新的社会背景及文化需要进行了开创性的艺术实验。这不仅使中国当代艺术逐渐作为一种新的传统而存在，也得到了国内外学术界的广泛认可。本书的宗旨，就是希望向广大读者客观而清晰地评介这一新艺术传统由成长到不断发展壮大的过程。本书有两条发展线索，其一是文字部分，其二是图片部分。在一定程度上，前者是传统艺术史写作方法的延续，后者则既是前者的补充与说明，也可独自存在。具体地说，本书的全部图片都配有一定的文字说明，而这样编排的目的是希望方便那些暂时没时间阅读纯文字部分的读者，可先看图片配文的部分——甚至可以从任何一页看起，待以后有时间再回头看纯文字的部分。这无疑是一种后现代的阅读方法，也更适合我们这个快节奏的时代。一方面适于艺术家、批评家与文化学者阅读，另一方面也适于具有高中以上文化水平的读者阅读。

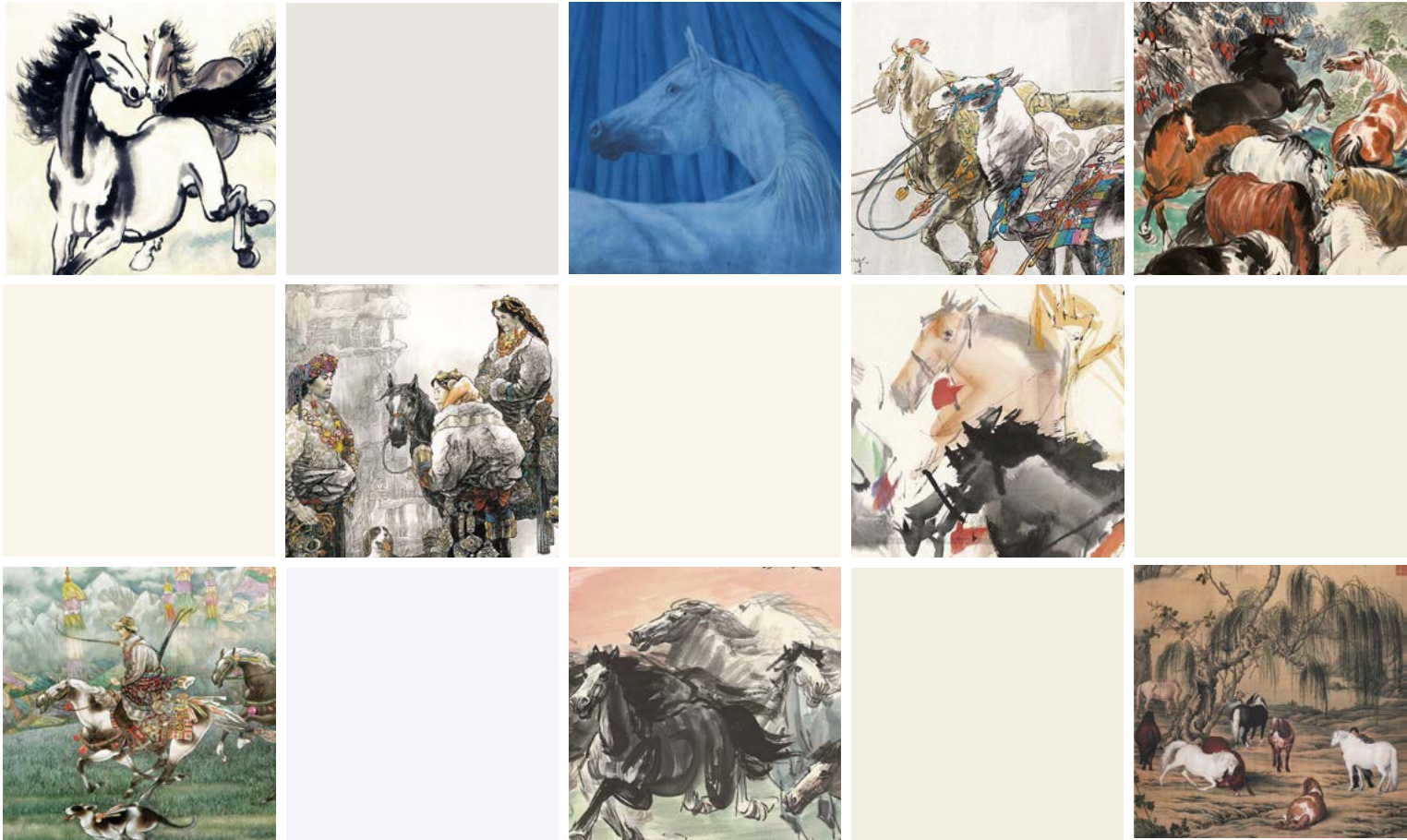
墨香

传世

跨界

玉鞍岁年深——历代画马的风格流变

中国传统水墨元素在当代影视中的运用发展

玉鞍岁年深

——历代画马的风格流变

■ 文/杨 婕

不甘伏枥志空赏，愿伴雄兵奋劲蹄。浴血沙场当猛将，摩天阵上啸云低。

时光荏苒，千年岁月匆匆流逝，最初马作为从莽莽尘沙中走出的英雄，四蹄翻腾，长鬃飞扬，跟随不同朝代的勇士蹈锋饮血，征战沙场，经历着生死考验，它与人类结下了命运相系的情缘，这是对生命无悔、忠诚无二的完美诠释。它用自己的热血、赤诚和豪迈历经血与伤的洗礼，创造不同时代的命运，逐步演变成为一种强盛民族生命力的精神。这是马的精神，一种激荡在人心、波澜壮阔的情感，也是积淀在马内心的执着和坚贞。马用自己的善良和豪迈铸就了生命的辉煌，用自己“血雨腥风”的沧桑岁月创造了生命的无价和永恒，用自己的行动和时间的检验实现了自己作为忠义灵魂的飞跃。马逐渐成为了一种象征性语言，隐喻着不同时代的政治与社会的方方面面。赋予马这一形象不同寓意的种种尝试，在中国绘画史上都留下过印记，多种寓意也分别得以不断深化，最终扩展了马这一主题。

马的符号意义及风格流变

纵观中国历史，最早的马是因军事目的而被引进中原地区的。它们主要被用来装备骑兵以抵御来自西北游牧民族的侵犯，因此成为那时候最有价值的贡品之一，而拥有马匹也成了皇亲国戚与士大夫的特权。在早期中国画里，马通常出现在战争或狩猎场景中。

早在商朝，马就已经在王室生活中扮演起了重要的角色，这一点有王室墓葬中陪葬的众多马匹为佐证。到了周朝，马依照尺寸不同被分为三类：超过八尺为龙，七尺以上为騊，六尺以上为马(见《周礼·夏官司马》)。《公羊传》内记录了类似的分类方法：天子马曰龙，高七尺以上；诸侯曰马，高六尺以上；卿大夫、士曰驹，高五尺以上。

周朝晚期，由于帝王的恋马情结与日俱增，鉴马行业也蒸蒸日上，变得愈发专业。伯乐，本名孙阳，他作为春秋时期的相马专家，推动这个行业并且将它变成了一种精湛的艺术，他还撰写了《相马经》。

到了汉代，对外贸易的发展与领土扩张使朝廷与中、西亚国家建立起了密切的外交关系，这些地区也正是良马遍地的国度。“天马”是第一种进口马种，来自西域的乌孙国，因极其珍贵而得名。然而，当汉武帝的特使张骞到达大宛，他发现了一种速度更快、更强健的马种——“汗血马”。从此“天马”的美称就让贤于大宛马种，而乌孙马种由此改名为“西极”。当时，对“汗血马”的描述着重于突出在行军过程中的速度与忍耐力，并留下了关于其头细颈高、四肢修长、胸部饱满等特征描述。汉代也出现了专业的动物画家，据《西京杂记》记载，汉代画家龚宽、陈敞、刘白并工为牛马飞鸟。

早期的绘画史记录下了两个最重要的马画主题：“穆王八骏”和“伯乐三马”(《历代名画记》提及史道硕和史瓘画过《穆王八骏》，谢稚、戴逵、戴勃和王殿画过《伯乐三马》)。这两个主题都蕴含着强烈的政治隐喻，也发展出两个最典型的马画系列：御马像和人马图。在之后的中国历史中，这两个系列也随着政治和社会气候的更迭而不断变化。

最早的中国御马图可能是《穆王八骏图》。它记录了当年周朝第五位君王周穆王的游历西方，流连忘返。在他周游期间，政治暖风吹向了他的政

敌、徐国国君徐偃王，原先臣服于穆王的九夷开始与徐国热络。中原空虚，宗周危机，穆王闻讯，立即跳进八匹良驹所拉的车，昼夜兼程，返回宗周，兴师东征，大破徐夷。为了纪念他的凯旋和政权巩固，他吩咐人画下了他的八匹战马。从此以后这个主题就成为了中国马画的典型图示。

“穆王八骏”的传奇意象及其所表达的统治者的光辉形象，使得许多后来的帝王纷纷效仿，来赞颂、记录自己的战马。被完好保存的御马记录中包括秦始皇的七匹战马，汉文帝的九匹战马，唐太宗的十四战马和唐玄宗的八匹战马。

据宋朝郭若虚《图画见闻志》记载，《穆王八骏图》真迹在公元三世纪的晋武帝时期(公元265-290年)还流传在世，“晋武帝时所得古本，乃穆王时画，黄素上为之。腐败昏聩，而骨气宛在。逸状奇形，实亦龙之类也”。晋武帝诏令史道硕照原样描绘出来。

正如郭若虚观察到的古卷轴中的马大多以奇异的形状出现，有时更像是龙。唐朝艺术史家张彦远是发现这个问题的第一人，他这样写道：“古人画马有《八骏图》，或云史道硕之迹，或云史秉之迹，皆螭颈龙体，矢激电驰，非马之状也。”这种非现实的描绘方式在中国古代非常典型，动物依然与古老的神话传说联系在一起。理想马匹的形象常常与神话中天帝的坐骑——“神马”相关。在酒泉一座公元三世纪的古墓中出土过一个稀有而极具代表性的神马形象，这匹神马是组成天界场景的一部分，并且与张彦远、郭若虚对《穆王八骏图》的描述“皆螭颈龙体，矢激电驰”相匹配。

至于画马专科，始于南北朝时期，画马名家毛惠远写过专著《装马谱》，把马的形象表现得极为生动。隋代展子虔最擅画马，他画马形象生动，气势磅礴，有腾跃之势。展子虔所作的《游春图》中有两人骑马向北，两人骑马向东，马的尺寸虽小，却手法写实，栩栩如生。

唐代的马画分为两种形式。第一种是纪事性质的场景画，描绘放牧、行猎和战争(唐代张彦远的《历代名画记》中记录了不少这类画作，包括《车马图》、《车马人物图》、《长安车马人物图》等)。第二种是只有马匹出现的肖像画，包括帝王坐骑、进贡马匹或者是传说中的神驹。以上两种形式都可以在当时的壁画、画像石、金属饰品和纺织物上看到。这其中的第二种形式从此成为了唐以后马匹绘画发展的主要趋势。

“贵戚权门得笔迹 始觉屏障生光辉” ——曹 霸

▲ 《游骑图》105cm×67cm 唐·曹霸

唐朝开国后，为了开辟疆土，巩固国防，唐太宗十分重视骑兵力量，开辟了数个牧马区，并设立太仆寺专管马的选种、放养、训练。唐玄宗开元初，马的数量已达到24万匹，至开元十三年(公元725年)已增至45万匹。当时上层社会的贵族们喜欢看马舞、打马球，连妇女出游也乘马。唐朝爱马养马形成风气，在这样的社会氛围中，画马名家辈出。唐代宗室中擅画马的人不少，唐宗室汉王、宁王、江都王、岐王皆善画马；杜甫最为推崇曹霸所画的“九马争神骏”之主题；唐朝陈闳、韩干、韦偃等均为画马高手，阎立本、李思训亦皆画马。曹霸生活在唐玄宗年间，是三国魏皇帝曹髦的后代，曾任左武卫将军。他虽然出身于贵族家庭，但不慕奢华，钟情于书画艺术。初攻书法，成就不大，绘画上却成就卓著，他擅长画人物，更擅长画马。唐天宝年间，曾为唐玄宗御马玉花骢、照夜白写生，名作有《内厩调马》、《老骥》、《羸骑》等。杜甫曾写了两首诗称赞曹霸画马的神妙，当时世人以拥有其画为时尚，以致“贵戚权门得笔迹，始觉屏障生光辉”。

▲ 《神骏图》绢本 43cm×80.5cm 唐·韩干

▲ 《清溪饮马图》24.9cm×28.6cm 唐·韩干

马厰画师 ——韩 干

曹霸的弟子韩干，年轻时家里贫苦，王维发现其绘画才能，资助他求师学画，拜曹霸为师，苦心学画，天宝初年被唐玄宗召入宫中，成为宫廷画家。玄宗命他拜前辈宫廷画家陈闳为师，韩干回答说：“陛下内厩之马，皆臣之师也。”韩干观马细致入微，能恰到好处地刻画马之神态，从而形成自己的画马风格，成为对后代影响最大的画马名家。宋代苏轼、米芾曾数度在诗文中给予高度赞美。他也画过唐玄宗的御马，作品有《明皇试马图》《宁王调马打毬图》《奚官习马图》《圉人调马图》《凿马图》《战马图》等，御马肥壮，可“肉中见骨”，其表现技法难度更高。他虽师从曹霸，但风格完全不同，杜甫在《丹青引》诗中说：“弟子韩干早入室，亦能画马穷殊相。”后世评论认为“曹将军（曹霸）画马神过形，韩丞（韩干）画马形胜神”。

▲ 《虢国夫人游春图》绢本设色 51.8cm×148cm 唐·张萱

《虢国夫人游春图》——张萱

唐代画马名家除曹霸、韩干，张萱以善绘贵族仕女、宫苑鞍马著称。他画仕女尤喜以朱色晕染耳根，画婴儿既得童稚形貌，又有活泼神采。画贵族游乐生活场景，不仅将人物生动的表现出来，更注意环境和色彩对画面气氛的烘托和渲染，使画面更协调富有韵律。他的人物画线条工细劲健，色彩富丽匀净。其妇女形象代表着唐代仕女画的典型风貌，是周昉仕女画的先导，直接影响晚唐五代的画风。所作的《虢国夫人游春图》，今已无遗存，历史上留下的是后人的临摹稿。

《虢国夫人游春图》勾画的是虢国夫人等人在春日出游的景象。虢国夫人是杨贵妃的姐姐，又受皇帝宠爱，一时颇擅权势，炙手可热。画中人物行动皆围绕着虢国夫人展开，前三骑的恭谨导引。后面侍从、侍女的小心护随，保姆的抱持女童紧跟，既恰如其分地标示出人物身份，又以虢国夫人为中心前后散列开来，含有结构上的内在一贯性，且能彼此比照响应。此画既有新意，同时秉承了唐代的传统画风，不设背景而将全部心思集中在人物身上。在画面上，虢国夫人居于后部的中心地位，情貌安详，仪表雍容，是一个高贵娴雅的贵族

妇女形象。此作构图的处理也是疏密相映，前三骑之间疏朗而不松散，后五骑之间紧密而不局促，节奏变化有度，气脉贯通，层次与错落展现得十分自然。马的羁勒鞍辔，丰腴肥硕，线条流畅，富有美感，画面并以足够的空间来表现马的状态。画中人物的服饰装扮与盛唐盛世相契合，体现出大唐盛世雍容繁丽的时代特征。在细节上，临摹者也做到了摹画现实，笔致入微，马的羁勒鞍辔，人的服饰装扮都与盛唐时尚相契合。虢国夫人与其妹头上所梳的堕马髻，慵闲华贵，很好地揭示了人物所处的社会阶层与相应气质。全卷以细劲圆活的线条为主要艺术手段，端凝中显出柔婉，形成与内容相适应的最佳表现形式，体现出大唐盛世雍容繁丽的时代特征。

到了元代，画马名家有赵孟頫、龚开、任仁发等。赵孟頫注重对马的写实性，龚开和任仁发画马则是为了衬托画面中的人物。龚开在宋亡后贫困潦倒，他画的瘦马肋骨尽露，又作诗一首，以表示亡国之痛。任仁发是元代水利专家，他的《二马图》以马的肥、瘦对比，寓意讽刺贪官、颂扬清官。明代画坛画马出现低潮，至清代才又兴起画马之风，名家有郎世宁、张穆、钱沣等。

供奉康雍乾的御用画师——郎世宁

郎世宁教士1715年7月抵中国，获康熙皇帝召见。当时康熙61岁，酷爱艺术与科学，虽然不赞成郎世宁所信仰的宗教，却把他当作一位艺术家看待，甚为礼遇。任郎世宁为宫廷画师。

康熙不喜欢油画，因为年代久了就会变得黑乎乎的，模糊不清。于是郎世宁与其他欧籍画师学习使用胶质颜料在绢上作画的艰难技巧。宫廷画家都依照宋人郭熙定的原则作画：“山水画中，画山盈丈，树木盈尺，马盈寸，人物盈十分之一寸。”平行线条就是不折不扣地平行下去。在郎世宁看来，中国绘画的远近配合观念彻底错误。他向康熙建议设立一所绘画学校，不获采纳。后来他出版了一本《视学》。

在许多中国人看来，用几何学的透视原理来处理空间问题，是虚伪的，非艺术化的。中国画中对物的视点不止一个而是几个，视线的角度不是固定的，所以画家在同一幅画中能对山水或庭园表现不同的视点与角度。郎世宁的作画题材由皇帝指定。人像必须画平板板的正面，不能画阴影，人们以为像上的阴影“好似脸上的斑点瑕疵”。

▲ 《御马图》绢本设色 180cm×166cm 清·郎世宁

1722年康熙驾崩，皇四子胤禛即位，即雍正继位，传教士皆逢厄运，唯有在宫廷服务的教士受到特殊礼遇，向中国的皇帝和宫廷画家展示了欧洲明暗画法的魅力。作于雍正元年(公元1723年)的《聚瑞图》轴、雍正二年(公元1724年)的《松献英芝图》轴和雍正六年(公元1728年)的《百骏图》卷等画幅，都显示了郎世宁坚实的写实功底，体现了他早期绘画的特色和面貌，具有浓厚鲜明的欧洲绘画风格和情调。

在雍正年间，郎世宁根据皇帝的旨意，向中国的宫廷画家斑达里沙、孙威凤、王玟、葛曙和永泰等人传授欧洲的油画技艺，从此，纯属欧洲绘画品种的油画，在清朝的宫廷内也开始流行。从清代内务府造办处的档案中得知，在这段时间里，郎世宁创作了不少作品，但是保存至今的只是其中的一部分，大多已经失传了。

雍正位在13年，由乾隆继承大统。乾隆皇帝雅好书画诗文，在位期间重视宫廷绘画的发展，所以从康熙时就入宫的画家郎世宁仍然得到重用，成为宫廷画家中的佼佼者。乾隆登基时年24岁，每日必去画室看郎世宁

作画。而且从现存的郎世宁作品上看，弘历在继位前任宝亲王期间，就与郎世宁相识，并有颇多接触，关系甚为密切。即位后的乾隆皇帝多次颁赐钱和实物奖赏宫廷画家，几乎每次都有郎世宁的份儿，与宫廷画家中的元老冷枚、唐岱等人待遇相同。后来乾隆皇帝还为郎世宁举行了非常隆重的七十岁寿辰祝寿仪式，赏赐寿礼甚丰，并亲笔书写了祝词。

郎世宁1728年完成的长卷《百骏图》共绘有100匹骏马，姿势各异，或立、或奔、或跪、或卧，可谓曲尽骏马之态；画面的首尾各有牧者数人，控制着整个马群，体现了一种人与自然界其他生物间的和谐关系。在表现手法上，郎世宁充分展现了欧洲明暗画法的特色，马匹的立体感十分强，用笔细腻，注重于动物皮毛质感的表现。他运用中国的毛笔、纸绢和色彩，却能以欧洲的绘画方法注重于表现马匹的解剖结构、体积感和皮毛的质感，使得笔下的马匹形象造型准确、比例恰当、凹凸立体，而不像中国古代画家采用延绵遒劲的线条来勾勒物象轮廓的方法。他是以细密的短线，按照素描的画法，来描绘马匹的外形、皮毛的皱褶和皮

▲ 《八骏图》绢本设色 139cm×80cm 清·郎世宁

▲ 《郊原牧马图》绢本设色 51cm×166cm 清·郎世宁

毛下凸起的血管、筋腱。或者利用色泽的深浅，来表现马匹的凹凸肌肉，与传统中国绘画中的马匹形象迥然有别。

郎世宁在宫廷内作画，获得了许多荣耀，不但超过了其他欧洲传教士画家，而且令众多供奉宫廷的中国画家也无法望其项背。但郎世宁在为中国皇帝服务时，其身份仅是一个宫廷画家而已，并无优越条件。他的欧洲伙伴王致诚曾在写往欧洲的信件中说起他们作画的情形：“吾人所居乃一平房，冬寒夏热。视为属民，皇上恩遇之隆，过于其他传教士，但终日供奉内廷，无异囚禁——作画时颇受挚肘，不能随意发挥。”其作画场所及条件都十分艰苦，郎世宁的荣誉来之不易。

郎世宁以严谨扎实的写实功底、注重明暗效果的绘画特色，以及作品整体上浓厚的欧洲绘画风格和情调，确立了自己在宫廷画师中的地位。他将乾隆时期许多重大事件一一入画，以惊人的艺术表达能力，创造了大量具有高度的历史价值和艺术价值的作品，也使清代宫

廷纪实绘画的数量与水平远超前代。这些绘画以精彩的笔墨记录了中华帝国最辉煌的历史，栩栩如生地表现了盛世的恢宏光荣。

郎世宁在清廷画院的另一贡献则是他将自己摸索成功的新体画传授给天主教西方传教士画家王臻诚、艾启蒙等；同时，又将西方的油画技巧、透视方法，甚至连制造油画颜料的技术，也毫无保留地教给画院画家和满族画工。郎世宁的徒弟先后共有十几人，在乾隆画院内形成了实力雄厚并得到皇帝信任的郎世宁新体画集团。

清初画马能手有张穆、钱沅，更有一位画马名家任伯年，他的画马与以往不同的是以写意画之。因为从魏晋以来的画马中，基本上都是以工笔画之。任颐则一反前人之技法，画出来别具风格的写意马。正是由于写意，画家不必斤斤计较于马的形式之描绘，而注重于其神情之表达。因此，他的画马一方面具有婉约之风，另一方面也写出了马之神态。遗憾的是，他虽然开创了写意马的先河，但终究没有画出写意马的精髓。

▲ 《八骏图》纸本水墨 178cm×92.5cm 徐悲鸿

中国现代美术事业的奠基者——徐悲鸿

画马精髓由当代画马大家徐悲鸿得到发扬，所以他的画马才属于“一洗千古凡马空”。

近代写意画马的画家，几乎无人能超越徐悲鸿。他所画的马身势较高，昂首挺胸，鬃毛和马尾也显得富有神采，形成一种腾跃而飞的气势，震撼人的心灵，催人奋进。所以，徐悲鸿的画马是美善合一的典型代表。既有飞动的形式之美，又寓意一种善的内涵。正是如此，徐悲鸿的画马在人们的心目中似乎定了格，只要提起他，就立刻会想起他的《奔马图》、《六骏图》与《八骏图》等。他画的马带有一种很深刻的寓意，以马喻人、托物抒怀，以此来表达自己的爱国热情。徐悲鸿笔下的马是“一洗万古凡马空”，独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

《八骏图》是徐悲鸿的代表作之一。徐

悲鸿所画《八骏图》中的马的品种分别为：蒙古马，哈萨克马，河曲马，云南马，三河马，伊犁马，千里马，汗血宝马。

按照我国古代对最好的马‘八骏’的称呼，分别取名为：一、绝地，足不践土，脚不落地，可以腾空而飞；二、翻羽，可以跑得比飞鸟还快；三、奔菁，夜行万里；四、超影，可以追着太阳飞奔；五、逾辉，马毛的色彩灿烂无比，光芒四射；六、超光，一个马身十个影子；七、腾雾，驾着云雾而飞奔；七、挟翼，身上长有翅膀，像大鹏一样展翅翱翔九万里。

徐悲鸿强调马的骨骼和肌肉，马的体态，筋强骨壮，形神足俱，侧重刻画出马的神韵和气质。画面上八匹姿态各异的骏马在飞驰，它们勇往直前，昂首扬尾，气势撼人，象征着战场上驰骋的将士和中华民族不

屈的精神。构图上左边和右边通过数量不同的马匹形成视觉和感官上的对比，如大军行进，统一而有变化。以魏碑兼草隶的书法笔意、饱酣奔放的墨色勾勒出头、颈、胸、腿等转折部位，大的干笔扫出鬃尾，浓淡干湿浑然天成。最后用水墨晕染，表现马的立体结构和明暗关系。画面上除了八匹骏马，没有任何其他衬托，留出足够的空间，给人无限的遐想，既突出主体，又有明显的象征意味。由于徐悲鸿画马具有极高的艺术造旨和不凡的市场价值，他笔下的马，已经不仅仅是一种动物或运输工具，它们寄托的是画家不同时期的思想情怀，更体现出画家对民族、时代、文化的理解和记忆。他开创的中西融合的大写意画马新方法，突破了以往线条工细的鞍马画传统，体现了个人独立的艺术精神。

▲ 《奔马图》纸本水墨 55cm×73.5cm 徐悲鸿

古典文人画意象和现代视觉意象相结合 ——徐累

▲ 《夜中登》纸本设色 65cm×112cm 徐 累

徐累是一个喜欢恬静生活且含蓄、谦逊，甚至自称完全理性的一个人，守着一份闲淡与雅致，颇有一份得自古都金陵的贵逸之气。他不追摹古人，也不追随潮流，他为自己量身定做了一个追忆和思考的舞台空间，琢磨事物的表象和本质的差异，喜欢用修辞学的手法进行创作，以心造境，在画作之上营造了一份诗意、一分神秘和一份虚无主义的情境。

在徐累的画作中能感受到他是“笔墨不随时代”的人，生活在这个时代，却呼吸着另外的空气。他在自我的艺术道路上坚守着，不在乎别人称他是“时代背面的人”，也不介意独行时的孤寂，他就那么静静地在扎根在泥土里生长着，兀自芬芳。不同于其他的观念艺术家，他的作品，视觉元素简单而不单调，没有强烈的色彩和造型冲击，它是静观而内收的，或者说可以说可以让人停下来，

慢慢欣赏。他在自己的作品中勾勒框架，搭台建景，营造出一幕幕神秘的、如同先锋派诗歌般带有隐喻意象的画面，充满戏剧性的张力。

学生时期的徐累在绘画中喜欢写意基于工笔。“当时临摹过沈周、黄公望《富春山居图》、《永乐宫》等，基本都是写意的，觉得画写意比较潇洒，工笔太刻板”。如今精于工笔的徐累，认为人在不同的阶段学习和兴趣的点不同，但每一个阶段的学习，对个人能力的提升都是有用的。

南京艺术学院毕业后，徐累进入了江苏画院，并作为一名年轻艺术激进分子，以实验绘画《心肺正常》参加了“89 现代艺术”大展。作品展示着一只蝴蝶同肺部的阴影叠合起来，蝴蝶越是美丽，肺上的病变就越厉害。徐累说：“这是一个悖论，表像是美丽的，

本质却是残酷的，这是一种修辞学的手法，我当时就对这个比较感兴趣，我在学校的时候对于文学、戏剧、诗歌的兴趣便要远大于绘画”。

三十岁是徐累绘画的分水岭。25 岁之前，学习传统绘画；25 岁之后，投身现代主义；三十岁之后，他开始从现代主义回望传统。有人称他的绘画是“始于愉悦，综于智性”。然而，他将智性运用到场景的微妙玄机、精心布局的机巧、动物性的隐喻等。他的作品材料传统，形制现代；远离时代的“意识形态”，却反映了普遍的人性困境；以现代“观念”命题，看上去又符合传统艺术的精致样式。

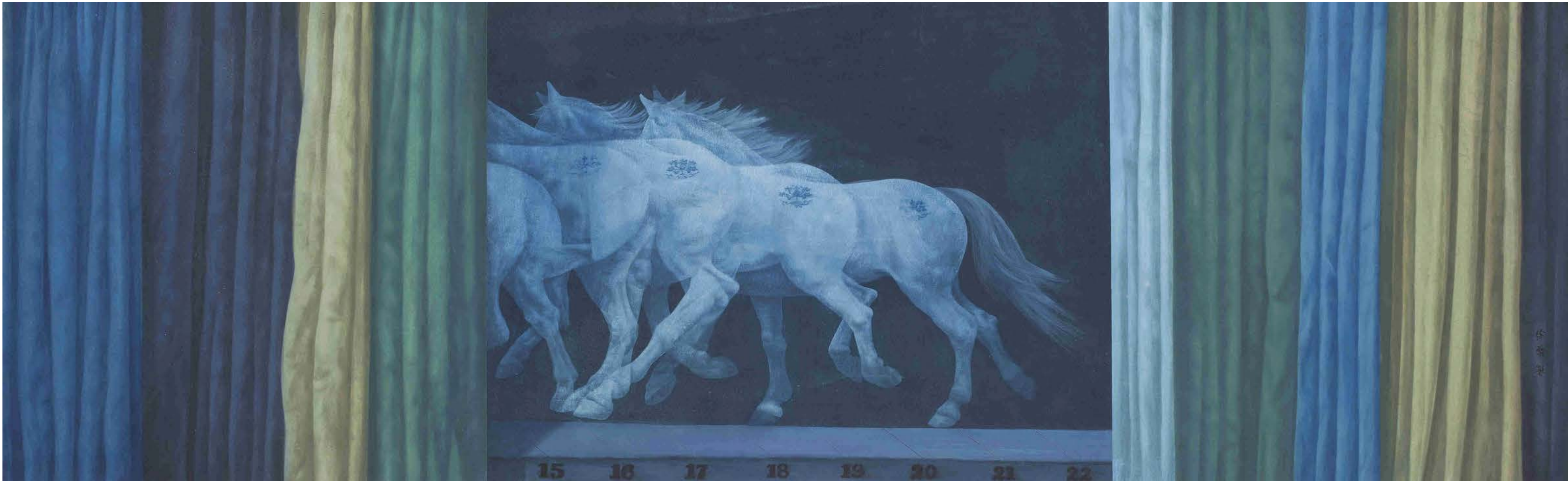
徐累的作品以动物作为隐喻，比如《半身缘》青花马通过虚幻的表现形式，通过记忆的符号体现出来。徐累将青花与马结合，它就相当于是人的一种刺青，刺青是跟记忆

▲ 《半身缘》纸本设色 62cm×133cm 徐 累

▼ 《空城的追忆》纸本设色 65cm×88cm 徐 累

▲ 《如影观》纸本设色 62cm×201cm 徐 累

▲ 《风声》纸本设色 52cm×120cm 徐 累

有关系的，是一种归属的象征，或者是一种纪念。不曾存在过的青花马、不涉及任何真实地域的地图，仿佛还留有人的体温的空椅子，徐累将古典文人画意象和各种现代视觉意象并置，所有图像都在新的结构中丧失了原本的属性。

徐累此的《空城的追忆》，秉承构图的简洁。光线从正面过来，几块黄色的板块，黑白两色格子地砖，一面暗黄色画有疆域地图的墙，就构成了“城”的概念，局促的、平板的城池。非常突兀地，在墙和板之间，露出一截低垂的马首连着脖子，仅仅一截赫灰色的马脖子，与黄色鲜明对比，马眼睛孤单、顺从，马的整体形象

孤寂起来。孤单的马，在逼仄的城池间展转。连马蹄在空巷的哒哒回响都听得见。

徐累的作品中，另一个重要的表现手法是对屏风的运用，重叠着的似真似幻的屏风延展了画面的空间，将时空悄悄转换。他一直对戏剧有兴趣，屏风就像是舞台的幕布。画面中最重要的是屏风后面的东西，是人眼睛看不到的部分，被遮挡的恰恰是让你思维最活跃的部分。这个间离的效果，是一种停顿。

可谓“所向无空阔，真堪托死生”。马的这种道德精神，感染了历代文人墨客；画马，成为不朽的主题。

开拓中国工笔重彩画马的新形态 ——赵文元

▲ 《雪顿节》纸本设色 150cm×100cm 赵文元

赵文元是一位以鞍马画而著名的军旅画家。四十多年的军旅生涯，赵文元创作了大量与部队有关的美术作品，由于经常接触到与马有关的题材，后着力研究马的创作。他潜心研读马画的历史文化传承和演变，从古代的岩画、青铜、绢本、彩塑、石刻、壁画等入手，认真研究，仔细琢磨，从中追寻艺术发展的轨迹和民族的审美情趣，并吸取西洋绘画、工艺美术、戏曲和歌舞中的精华部分。神之所系，情之所钟，十多年来，赵文元以马为自己艺术创作的主战场，突破自己，超越传统，不断地提升着画马的艺术品位和审美尺度。他关于工笔重彩马的画作，造型汲取兼蓄汉画石之马及唐三彩马的某些外形，同时加强马之后躯体量，夸大马的动态，使马具有威武雄强之神韵，突现出“竹

批双耳峻，风入四蹄轻”的龙马精神，既有别于传世马画形象，又有别于当今其他画马大家，形成自己的马画风格，赢得了“中华一骏”的美称。

赵文元画马的开拓性，表现在精神层面上，是感人的时代新韵，蕴涵着浓烈的战士情怀、盛世情怀和民族文化精神。先说战士情怀，赵文元是一位军旅画家，自1964年入伍以来，已有50年。在长期深入部队生活和西南边陲、北疆草原的采风写生中，他频频与马接触。他热爱马，决定用画笔记录下马的习性。从那时起他研究马的结构、动态与情感，了解越深，爱马之情越浓。军人的身份和眼光，决定了他的审美视角不同于一般画家。常人看似平凡的负重或休憩状态，心

▲ 《马到成功》纸本设色 90.5cm×68.5cm 赵文元

目中都有不寻常的意味，他看到的是蓄势待发的战斗。正是这种战士情怀，使他画的马多是雄健挺拔，神骏生风，骁勇俊秀，英姿飒爽，焕发着昂扬向上，一往无前，势不可挡的中华民族所追求的“龙马精神”。

为了充分展示这种精神，他在创作中采取两种表现方式。一种是将马和人物相组合，通过人马的亲 and 关系，突显战友情谊式的思绪。代表作如《金色草原》《踏遍千里雪》《雪顿节》和《春水融融》。或则人的矫健与马的骁勇融为一体，或则人的警惕与马的敏锐相互

补充，或则人的静憩与马的安详彼此默契。

赵文元画马在艺术语言上的开拓性，是在整合重构传统语言的基础上，进行新的创造和发展。他的工笔重彩马尤为冠绝，发展汉唐雄风是一大亮点。如果对比唐代张萱所绘《虢国夫人游春图》和赵文元所绘“续”画，便可看出二者的联系和区别。可以说，赵文元的工笔马既富丽又典雅，既厚实又精悍，既有汉唐神韵又有现代风骨，这是有别于传统工笔重彩马的新语式。

赵文元另一类画法是兼工带

写，以灵动多变而熟练的速写式线条，敏锐而简洁地写出马形，以淡墨或淡色皴染马躯，骨力、血肉俱在其中，富于生命张力。这类马画具有“严谨写意”的品格。严谨，意味着严整、完美的追求；写意，则意味着心灵、情感的倾注，同时笔笔“写”出。这就远离时下即以粗糙、草率来假冒“写意”的陋习。他不断地提升着画马的艺术品位和审美标尺。为此，他远行采风写生，伏案阅读史书，拒绝市场诱惑，甘守寂寞耕耘。开拓了中国工笔重彩画马的新形态。

▲ 《金秋》纸本设色 410cm×145cm 赵文元

▲ 《云中人家》纸本设色 69cm×110cm 赵文元

▲ 《唐人马球图》纸本设色 138 cm×276cm 贺 成

以墨醒彩，以彩亮墨 ——贺 成

贺成，作为中国当代美术界具有才情和代表性的画家之一，他的绘画艺术可以用“雄魂秀魄，诗韵文心”来概括。这种艺术特质在他创作的“主旋律”之作中表现尤为突出。因为此类画当下画的人少之又少，画得好的更少，而贺成却多次获得全国和省级大奖。审视《唐人马球图》、《马背上的歌》等作品，人们会感受到一种震撼的力度美，在水墨淋漓的交响中，在似乱非乱的群体性任务组合的高难度把握中，显示出固有的写实功力与水墨写意技巧结合而焕发出的新意，激情洋溢的线条与块面，展露出阳刚大气与作画者宽阔的胸襟。

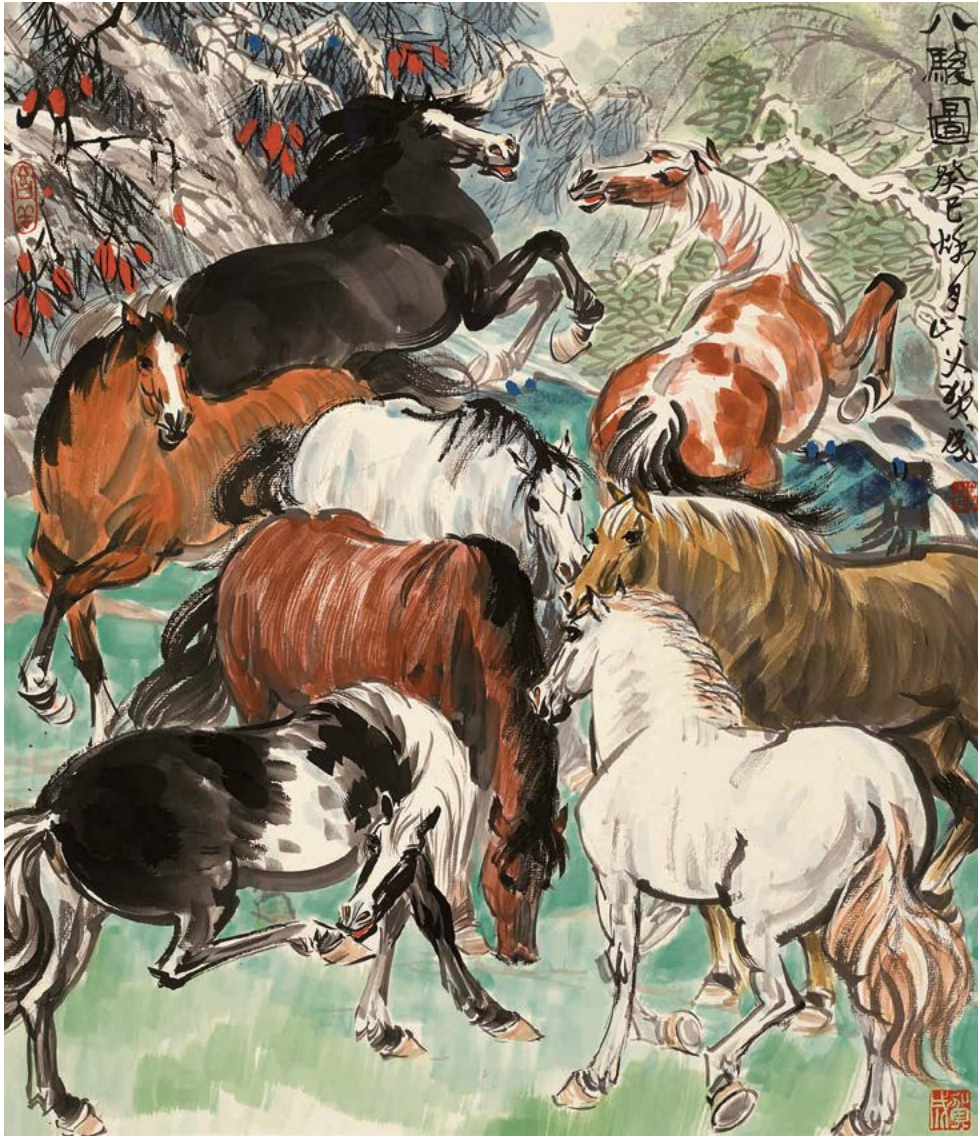
贺成的“雄风”又不同于一些徒有表现效果的粗野，这原因便在于他从传统文人画中所悟出的笔情墨韵和内秀之美，得刚柔兼济

之道。由于他对水墨画修养的全面掌握，山水、花鸟、雄马亦能随意挥写，出手不凡，因而敢于将写意山水、写意花鸟技法用于人物画创作之中。在一些大画幅画面，使画面虚实相生气韵生动。在他心目中，人物也可以当成花草、石头、藤萝等加以艺术处理，弱化其艺术审美功能，使作品更增加耐读性。这种强化艺术本体语言的自觉追求，在他那些以“唐风宋韵”为特征的作品中，表现得更为充分。用酣畅大气、丰富多彩的笔墨语言借古开今，呈现出一种蓬勃的生命力之美。

他所作的《唐人马球图》风格独特、笔法飘逸。打马球早在唐代就非常盛行。在当今中国画坛，很多画家，常以此为题材进行创作以抒发个人情感，因此也产生了风格多样的《唐人马球图》。贺

成在自己的艺术探索中对《唐人马球图》更是情有独钟。他的笔墨洒脱明快，以简约灵动的韵味动人。在传递“唐风宋韵”的同时，人物形象的形、神、气、韵都与众不同，有人评价贺成笔下的马将水墨写意与写实功力自成一体。

在上世纪80年代初期，他沿丝绸之路从东往西采风，在西安唐李贤墓道壁画上第一次看到了马球图的场面。贺成从西部回来以后，用铅笔把丝绸之路沿途所见的有关《唐人马球图》的壁画都临摹了一遍。在具体的创作中，仅有情感是不够的，为了解决马的造型问题，寻找生活元素，贺成的足迹遍及内蒙、新疆大草原，和牧民一起骑马、狩猎、体验生活，继而他又查阅了大量不同年代马的资料。从传统中吸收、从现实生活中感悟。重新拿起画笔的贺成可

▲ 《八骏图》纸本设色 53cm×45cm 贺 成

谓是脱胎换骨。马的“形”解决以后，要以“形”来寄托情感，在随后的探索中，贺成紧紧围绕传神作文章。用贺成的话说：“马是流动的，完全是一种节奏的跳跃”。在完成了对马的情感认知后，贺成开始创作技法的探索。贺成在《唐人马球图》的技法探索中，创造出一套“以墨醒彩，以彩亮墨”的交融互补画法，将墨、彩混用、代用、互破、互衬，相映生辉。作品中用彩如用墨，见笔见性，而又惜彩如金，可谓独具一格。”

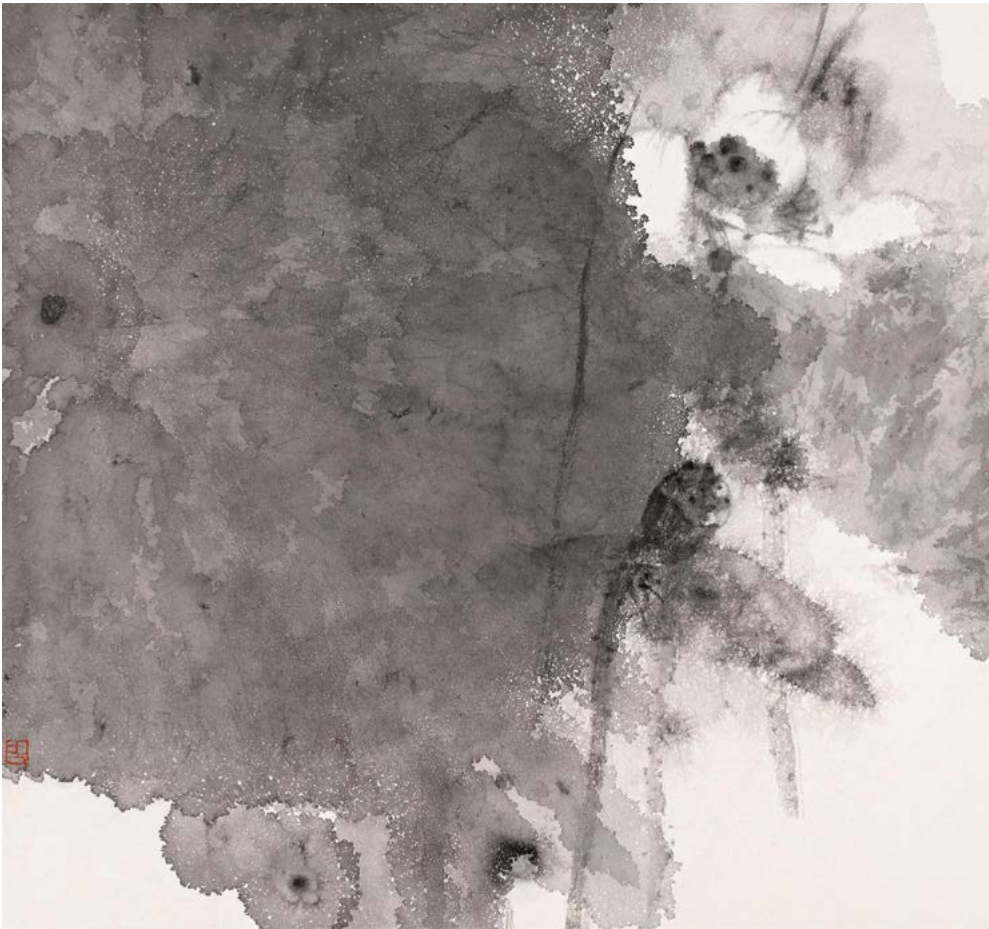
在借古开今、铸造自我的探索中，贺成已然创造出了雄秀兼备、雅俗共赏的新格局。

中国传统水墨元素 在当代影视中的运用发展

■ 编 / 付 颖 杨 婕

中国水墨艺术是人类有史以来最具特色的艺术之一,是中华文明的独创,也是中国传统文化的瑰宝。随着现代艺术的发展,不同艺术门类之间的相互渗透影响和交叉融合已成为历史的必然趋势。水墨艺术运用到当代艺术,比如当代影视艺术中越来越常见,这是对中国传统文化的一种继承。

水墨元素作为中国古老的绘画术语,其技法就是以水、墨为主,色彩为辅助,以纸和绢为主要工具,由墨色的浓淡、焦清产生丰富的变化,将水墨流动性的特点和丰富的墨色层次,充分发挥于表现主观意境的一种绘画。它的艺术魅力在于和西方绘画相比,有明显的区分性和差异性,是中国传统民族元素的代表。中国水墨画中,用笔墨是关键,笔墨是其艺术语言,用笔塑造形象,用墨表达神态,从而达到“气韵生动”。中国画中的墨又具有多种色彩的综合效果,干湿焦淡浓,不同深浅的墨色,便足以表现出多姿多彩的客观世界。

▲ 《墨荷》纸本设色 周思聪

▲ 影视动画中的水墨效果

水墨元素与影视创作相结合的作用与意义

影视艺术的发展可以追溯到1895年卢米埃尔兄弟的第一部电影的诞生,到如今,电影电视已经普及到世界的每一个角落。我国的影视事业也已经进入到综合技术化的阶段,为了更好地使影视艺术在视觉需要、文化需要上吸引大众,提升民族文化特色成了重中之重,中国水墨元素在这种契机下得到了迅速提升与实际应用。随着科学技术的日新月异,新软件的开发,三维特效等技术的完善,影视艺术可谓是以一日千里的速度发展开来,中国水墨元素作为极具我国特色的元素符号被影视工作者所开发利用,具有水墨元素的影视片层出不穷。水墨元素作为一种艺术手段,已经被广泛运用于影视、广告、图像等各个领域。目前,随着3D、4D等电影技术的加快与推进,对水墨元素的要求也相应地提升,这使得电视电影艺术更具形式美,它是具象与概念的中介,使影视内容诸多元素组织成形象与抽象的完美统一体,充分地体现了影视艺术的人性美、自然美、社会美等。将水墨元素与影视创作相结合,使得影视中的传统色彩、角色、拍摄方式等更具艺术性,给电影带来了更大的审美价值。有了水墨元素的推进,抽

象美感与真实效果相互辉映,给世界影视的发展与创新带来前所未有的变化。针对从影视审美观的角度分析,水墨元素与影视艺术的完美结合,打破了中国一直跟随西方影视潮流的局限,水墨元素加入创作给我国甚至世界影视都带来了前所未有的改变,给中国传统艺术带来一次飞跃性的应用与传播。

中国水墨元素在影视艺术中产生的作用主要表现两方面:首先,凭借影视具有强大的宣传效应的特质,继承并发扬中国传统文化的韵味和内涵,从而能不断创作出既有现代影视精神面貌又兼备传统文化形态的高品质影视作品。其次,中国历代国画家在笔墨技巧上不断改进创新,形成了丰富的笔墨变化,其艺术创作灵感对于影视工作者来说是重要的启发和借鉴,它的视觉效果主要体现在形式和意境上,通过突出水墨元素的简练及气韵生动来构架整个画面的视觉体验,它体现了艺术发展和吸收性,充分发挥了水墨艺术的重要特征,实现了水墨元素与电影技术的完美结合。

▲ 电影《卧虎藏龙》画面构图 导演：李 安

水墨元素与影视相结合的视觉特效应用

中国水墨艺术经过了悠久的历史发展和不同的发展阶段，是中国特色较强的一种绘画艺术形式，其特征主要有两个方面：一是水墨画具有水乳交融，酣畅淋漓的艺术效果，不同比例的水墨相调便出现干湿浓淡、潑湿渗透层次变换；二是水墨画表现特征，由于水墨和宣纸的交融渗透，善于表现似像非像的艺术特征，即意象；这种意象效果能使人产生丰富的联想，符合中国绘画注重意境的审美理想。而这两点刚好为水墨艺术和影视的完美结合提供了支点，结合之后即充分体现出水墨艺术的文化内涵，又给观众传达了层次虚实变化、构图优美动人的视觉效果，体现出影视作品的含蓄美和朴素美，并使片中故事更为生动具体，是一种创新性的改革。

以著名华裔导演李安的《卧虎藏龙》为例来分析一下传统水墨元素视效的功用。这部影片的内容是传统中国武侠故事，其中必涉及诸多中国元素的内容，尤其以南宗恬淡闲适的山水画构成元素占据了片中视觉元素相当大比重，采用了大量具有传统山水画水墨元素的优美镜头，来表达寄情于山水特有的中国文人情节，充分体现了中国传统艺术精神中“道”“气”“心”“舞”“悟”“和”六个字。李安借助于这些在中国古典水墨元素视觉效果，向世界人民展示了这样一个具有传统人文精神和深厚文化功底的中国，不但为西方观众了解中国传统文化提供了新的方式，还为中国传统文化走向世界提供了一个好的机会。

▲ 《蛙声十里出山泉》纸本水墨 齐白石

▲ 水墨动画《鹿铃》原画

水墨元素与影视相结合的角色设计应用

中国水墨人物画以鲜明的特色经过长期的发展融入影视文化，并以一种全新的角色方式展示给观众，创造了与众不同的人物形象，把角色的灵魂体现得活灵活现。一部好的影视作品主要体现在对角色的描述与刻画，不管是主角还是配角，应该更多的是塑造人物形象，传递人物文化内涵。1960年第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》是把水墨元素引入影视作品中，而取代传统的模式的典范。这部水墨动画以齐白石先生著名的国画作品《蛙声十里出山泉》为范本进行制作，采用水墨画手法的动画角色，无论是蝌蚪、乌龟、金鱼、螃蟹、河虾都渲染得栩栩如生，使没有线条轮廓的水墨画走上了银幕，是中国影视水墨元素的一个重大突破，让欣赏者体验到了中国水墨元素的奇妙，更好地理解中国传统文化的精深，是影视文化历史上新的里程碑。

水墨动画讲究“得其形似有画，得其韵味无穷”，它没有明确的轮廓线，在宣纸上自然渲染一气呵成的，描绘出来的一个个的静态场景就是一幅幅优秀的水墨画，在动画效果上宛如毛笔在宣纸上挥洒，描绘了花草树木以及人物的动作和表情生动形象，泼墨山水的豪放壮丽，柔和的笔触之间尽是诗情画意，美哉！它采用的是纸笔、蘸水、采墨、调色、挥笔等基本的方法，画出了一条条或轻或重的线条，继而运用简练、概括、夸张的手法体现出浓淡虚实、表情丰富的立

体水墨画。用隐逸的表现手法，将逸、幽、雅作为审美的追求。虚实相映所产生的美感，使人精神上感觉到了一致性。在意象选择上，水墨动画对于竹、笛、琴、鱼、鸟等意象也颇为钟爱。

此后，传统水墨艺术与影视的结合更加紧密，呈现出了一大批优秀的作品，中国影视艺术延展出了新的审美情趣。如1982年摄制的《鹿铃》等。

随着计算机图像技术与水墨动画的相结合，水墨动画向着高科技方向发展，运用计算机中的一些高科技手法来表现水墨文化，使用计算机技术中的图层处理、钢笔工具、材质灯光、贴图、光照等等技术来充分地展现水墨画的特点，通过运用控制镜头的转换和时间轴从而丰富水墨画的视觉效果。当动画制作者们开始运用flash、ps、maya等一些软件来创作二维和三维动画时，水墨动画就开始呈现出一片欣欣向荣的景象。他们在计算机图像上不断的摸索，不断改进，从而创造出了现代flash水墨动画《水墨唐诗》、三维动画《秦时明月》及《荷塘月色》等。这些动画在经过了一系列的后期处理以后，将水墨动画的空间感表现得淋漓尽致，更将水墨动画的色彩浓淡和景象虚实充分地体现了出来。计算机图像技术与水墨动画相结合也将会是未来水墨动画的发展趋势。

▲ 《虾蟹图》纸本水墨 齐白石

水墨元素与影视相结合的构图设计应用

影视艺术最早起源于西方，在引进中国之后一直沿用传统西方的拍摄方式和构图原则，这在早期的照片和影视作品中可以很明显地看到。直到新中国成立后，传统中国水墨画构图法与电影画面结合到一起，为创作具有中国特色的影视作品起到重要作用，水墨元素以一种新思维加入到银幕画面构图中，从而使人物的刻画、情节的描述得到更好发挥。

南朝著名画家谢赫“六法论”是我国现存最早及最完善的绘画理论。

一、气韵生动，是讲整个画面的感觉要形神兼备，有韵味、能感人。

二、骨法用笔，是说用中锋用笔，也就是笔要垂直纸象写字那样力透纸背。

三、应物象形，是说描写的对象要七分象，不能全象，全象了就是照相机一样的反映事物了，没有艺术家的感情融入，是死板地照葫芦画瓢。所以我国著名画家齐白石曾说过这么一句话：“作画妙在似与不似之间。太似为媚俗，不似为欺世。”齐老这段话精辟地总结了所有艺术创作的共同经验。

四、随类赋彩，是说色彩要根据物象去上色，但对于我国国画创造来说并不一定严格遵循这个法则，像郑板桥画竹就只画剪影，有时把绿色竹子画成墨竹和朱色竹子。

五、经营位置，是说构图，在画画之前要布局好，胸有成竹，方能画好一幅创作。

六、传移模写，写生或临摹及默写，根据自己印象，把自己对事物的感受抒情达意，通过创作表现出来。

他在“六法论”中提到的“经营位置”就是所谓的章法与布局，由于传统水墨画的布局方式千变万化，在此仅举几例加以说明。其一，“疏可跑马密不透风”法，所空白之处不是没有画意可寻，而是要与密不透风的夯实之处形成对比，疏密有致增强空间感，给观者留下想象的空间。在动画电影作品《功夫熊猫之盖世五

侠的秘密》中这种构图方式反复出现，比如在6分40秒的时候，鳄鱼与大猩猩群对比，13分10秒的仙鹤大师与若干机关的对比，都使构图更加完整，主题更加突出。其二，“计白当黑”法，马远的《寒江独钓图》中除一叶扁舟外和寥寥几笔水纹微波外，全为空白，很好地衬托出江天空旷，寒意萧条的感觉，这个就是水墨作品中典型的“计白当黑”。在动画影视作品《小蝌蚪找妈妈》中我们也可以看到类似的使用，在动画的一开始，画面中虽然只有几片荷叶和一只青蛙，大部分为空白，可是我们依然可以感觉到池塘的存在，感觉到水中的涟漪，使观众对画面产生丰富的想象，这样使得其中的情节内容更加完整。

▲ 央视广告片《相信品牌的力量》截图

水墨在影视广告中的运用

水墨元素在影视广告中主要是一种墨色变化的视觉感受，或浓或淡、或隐或现的墨色，或干或湿、或急或缓的笔触，在万千变化中体现水墨世界的意蕴美。而影视特效制作能将这些细微变化以强烈的视觉冲击的画面和音效表现出来，使水墨元素在动态的变换中展现其独特的魅力。在影视广告中采用水墨变形的方式，将各种中国特色元素串联，自然的衔接，弱化了时间、空间的界限，做到了虚实结合，使整个广告更加的连贯。赋予水墨以动态的图景，在广告中营造出了深邃的中国文化意境，达到“虚虚实实，你中有我，我中有你”的效果，从而为广告注入了更新鲜，更深层次的文化内涵。广告中引入了水墨这一富有中国传统文化内涵的元素，能够营造出传统美学的气韵，生动而轻盈，更能够引起国民的共鸣。将水墨元素带入影视广告中，激发了观众作为中华人的骄傲，不仅使广告深入人心，印象深刻，还将此品牌刻上了中国文明的标志。其中，做得作为最为出色的当属央视广告《相信品牌的力量》水墨篇了。勾勒出了富于层次和动态的一系列文化元素，很好地诠释了“从无形到有形”、“从有界到无疆”的宣传理念。广告作品中，水墨幻化成了山峦、游鱼、仙鹤、蛟龙、长城、僧人、太极、武术等中国古代文明意象。以水墨勾勒的

层峦以示“有形”，以鱼跃水面成鹤翱翔以展示空间的“有界”和笔墨变化的“无疆”，蛟龙、长城的意象彰显了由实到虚，又由虚到实的意识形态上的广阔，僧人、武术等具有中国古典文化的意象，传达了中国五千年文明历史的广博。现今，越来越多的广告中融入了水墨元素，还有很多的中国风歌曲的MV也加入了水墨。

现如今影视艺术已经融入人们的生活中，越来越多优秀的电视节目呈现在屏幕上，广大受众的欣赏水平也与日俱增，这对电影工作者提出了更高的挑战。水墨电影在不断发展前进的过程中，应当牢牢地与传统文化结合在一起，只有将传统艺术与新的科技创作结合在一起，才能够有更多的具有时代和民族特色的影视作品呈现在我们面前。如何使水墨元素发挥其在影视中的价值和作用，已经逐渐成为我国影视创作产业的重要课题，我们应该重视水墨元素的发展，让这种中国特色的艺术元素在影视文化的发展中得到更多传承和发扬。水墨影视这种新的艺术创作形式，使中国传统的艺术焕发新的生命力，同时也让整个影视行业有了新的方向。

人物

故事
雅谈
微言

“脂粉俗人” 朱新建/方骏，细微之处见功力/刘赦, 新文人画抒写的中国画精神

正确认识当代艺术 / “当代水墨” 不能切断传统、推翻重来 / 何为新水墨 / 苏轼与黄庭坚的书法调侃

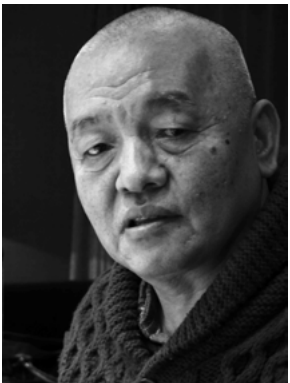
艺事 微言

“脂粉俗人”

朱新建

■ 编 / 孙淼淼

朱新建先生以声称“快活”为自己的艺术原则，在中国画坛独树一帜，他所取的这种游戏艺术的态度也是其一贯持守的生命态度，他的艺术创作建立在人本主义立场上，以尊重自然和人性的情怀表达艺术的率真与坦荡，是新文人画的典范。他的作品和艺术状态是今天画坛的热点，有人沉湎于他的美人图充满感性和欲望的笔墨、构图，也有人说他恰恰是当下中国最“思无邪”的艺术家，这样纷乱的感受和认知引人关注，使本来只关心自我精神自由的朱新建变成一个不得不公众化的对象，对他的争议和推崇的同时存在导致对他的解构和解读亦同时发生。反对他的人因他的美人图涉“性”而妖魔化他，迷恋他的人们则直接敬称其为“朱爷”。这样的争议和迷恋也催促着我们的思考：朱新建是谁？他的笔下的美人俗娘是谁，在朱新建的创作中，一直以女性形象为主要创作题材，无论是近30年前引起轰动的“小脚女人”还是后来的“现代女郎”，朱新建都在用最传统的中国笔墨展现了现代人的情感：一种人们在价值信仰普遍失落后的玩世、庸俗的生存感。而2007年底，一场大病令朱新建失语，右手偏瘫。此后他以超乎常人的毅力和乐观心态与病魔斗争，坚持练习左手作画，一直对生命不轻言放弃。

朱新建

江苏南京人，职业画家。

代表作品：《皮皮鲁和鲁西西》、《金元国历险记》

朱新建，1953年生于南京。1980年毕业于南京艺术学院美术系，留校任教，为中国美术家协会会员。1988年辞去公职，成为职业画家。是近20年来在美术界备受关注、最有争议的画家之一，新文人画的重要参与者和倡导者。曾获第六届全国美术作品展银质奖；作品《除三害》获全国少儿图画优秀奖。为上海美术电影厂、中央电视台设计动画片《老鼠嫁女》《皮皮鲁与鲁西西》的人物造型。著有《人生的跟帖》、《大丰谈艺》、《决定快活》等书。其作品被中国美术馆、法国国家图画馆、比利时皇家历史博物馆等机构收藏。2014年2月10日，因肺癌救治无效逝世，享年61岁。

朱新建的笔墨救赎

有人归纳，中国传统文化艺术审美可以分成俗艳、含蓄、矫情和病态这四个层次。姑且不论此说是否完全成立，有评价籍此说事曰：朱新建的笔墨，无论人物花鸟山水，还是电灯电话桌椅板凳，都依次走过了俗艳、含蓄、矫情和病态这四个审美层次的T型台。然而，当我们为他的真诚和磊落的生命表达而感动、而坠入他的“陷阱”之后，我们竟然发现，朱新建层层包裹的最后底牌，却只是无奈和悲凉的一声叹息。的确，他出道以来就执着于中国画真正的文人精神描写刻画，他坚信几千年中国书画笔墨里边自有一股孕育成精的横超直入、真如解脱、直指人心的力量。就是这位自称“脂粉俗人”的画家为寻找和修炼、获得这种力量，付出了常人难以想象的代价。他不想替天行道，他也不想一厢情愿地去教导和化育无辜的百姓们，他只是执着地寻找属于他自己的“人生烦恼和快活”。他的真诚通过他的笔墨传达给了我们，我们也为他的真诚所感动。朱新建笔下的女子都是臆想的、杜撰的、同一的，看起来是那样的不可信，但是却明确地宣告了任何一个男人的欲望和诉求，将无法在现实生活中实现的东西在艺术中或以涌动、迷恋，或以无奈、悲凉直接呈现在人们的面前。正是朱新建图尽妩媚繁华而现无奈和悲凉的真诚，在带给我们感动的同时实现着对个体生命的关怀和对生命悲凉体验的救赎，在看似不其然间再次开掘了文人画的精神旨归和公共价值。他以超凡勇气和非凡才华描画的当代俗娘构建的时代图式，既承接了文人画的核心价值观念，又在现代艺术关怀人性、表现生命诉求的意义上和笔墨、构图的形式层面上，打通了中西绘画的界限，化马蒂斯、莫迪里阿尼甚至马列维奇等西方现代艺术大师的形式因素于毫端纸面，从而让它具有了现代意义，使中国文人画的薪火相传有了让人惊叹的时代形态。而他的病手亦让人们悲呼这种传承的艰难。庆幸的是，朱新建已经完成一个艺术家被质疑、被争议到被认同的过程，更多的人已经意识到他的价值和艺术的要义所在。

▲ 《宫扇图》纸本水墨 33cm×33cm 朱新建

▲ 《朱新建画论》纸本水墨 35cm×68cm 朱新建

▲ 《谁家唱水调明月满扬州》纸本水墨 33cm×43cm 朱新建

▲ 《观花园》纸本水墨 51cm×52cm 朱新建

▶ 《美人图》纸本水墨 53cm×53cm 朱新建

▲ 《鸭戏图》纸本水墨 68cm×68cm 朱新建

▲ 《观画图》纸本水墨 34cm×47cm 朱新建

朱新建艺术对生活的介入

品读朱新建既于传统有创新，又与时下的功利画风异在的绘画作品，让人们看到了文人画所具有的审美的异在性、形式的否定性和意义的中介性。这些使得艺术的自律性中还包含着艺术自律与他律的某种统一。在这种统一当中其实是艺术在实现自律的同时也实现了对生活现实的他律介入。他的艺术作为告诉我们，艺术的任务是创造一个不同于现实的、独立的、充满想象的情感世界。文人画家们正是通过在他们的艺术作品中宣告、描绘他们自己的快活和烦恼才使得他们的艺术从日常的现实中分离出来，并使之进入自律的领域——它自己的现实中。这样的世界与现实世界相比，显然是一个“异在”的世界。而这个“异在”的世界不仅仅能展示理想、快乐、烦恼，而且还是人们超越这些走向现实生活、抵制压抑和束缚的绝对意志。朱新建的艺术建立的这个与现实“异在”的审美的世界，不仅保持了艺术与现实的距离，并且在其“异在”中包含着对它的对抗。

陈丹青说朱新建面对宣纸，下笔如对肉体，他的“新文人画”存心背弃传统绘画的所有元素与规矩，犹如将文言彻底白话、口语化、方言化。以至于，即便是他画两只小鸟也是色情的。对此，我们应当从朱新建自觉的增强笔墨语言的感性张力上来理解，一定意义上说，欲望使其笔墨中饱含生命活力，陈丹青的话当然是在这个意义赞扬他的新笔墨语言。毋庸置疑，朱新建的画亦多有逸气，而文人画“逸品”正是通过迥异于绘画传统和功利主义画风的笔墨语言及形式构成展现了另一种独特的审美体验。在今天的朱新建身上我们获悉，正是文人画艺术深刻表达了当时觉醒的知识阶层的人们需求精神突围的诉求，才使熟悉的绘画以突发性和疏异性面目出现在人们面前，从而要求观者更多地用反思的目光去理解其内含的真实性和批判性。而从更深的层面上，文人画艺术异在于功利绘画的审美形式更是将漫长的封建社会体制中主宰文人士子绘画生活的实用理

性与人类精神理性区分开来。在朱新建和文人画“逸品”画家那里，这种希望尽管在现实中破灭，但在精神理性中仍然存在。由于现实是与他们心目中的希望背道而驰的，因而，要展现他们心目中的真实，就必须走向与现实的异在。这样，异在性原则也就成了朱新建和文人画艺术的最高审美原则，并在他们对功利主义画风的超越中贯穿了这一原则。从这样的意义说，朱新建和文人画“逸品”所提供的这种异在的艺术形式之所以能给当时文人士子们以快乐，是因为它仍然保存着人类的美好回忆，那种曾在生命原则的支配下作为完整的人全部存在和美好过去的回忆。在他们的艺术中，个体得到肯定、冲动得以表现、快乐与理想达成了一致。他们提供的这个审美的形式世界不仅保存了个体过去的、完整的回忆，而且这些美好的回忆和对将来希望的憧憬，使它具备了一种对现实社会的批判功能。

▲ 《春色满堂》纸本水墨 34×47cm 朱新建

▲ 《双禽图》纸本水墨 64×63cm 朱新建

朱新建文人画的“逸品”艺术

朱新建的智慧在于他悟透了艺术的本质，他说：“算计卖钱，要参加什么大展吓唬人的，应酬、奉命的等等都不能算在内，只有为自己快活才算是画画本有的目的。”道出了艺术要拯救的首先是艺术家自己的精神世界，作为异于传统绘画现实和功利主义画风现实的艺术世界，这样的绘画饱含审美的理想性、想像的超越性，他通过艺术形式在艺术世界的构造中融入了艺术家否定现实秩序、肯定异在的价值立场与态度。朱新建给自己起的斋名是“除了要吃饭其他就和神仙一样斋”，他常挂在嘴边的话是“性命，性命，要是没有了性，要命做什么，活一百年杀肉吃！”他无挂碍的艺术状态时时提醒我们，艺术的要义在于通过审美拯救离散的人性，通过审美来影响人的心灵，“使本性遭到异化的人实现自身的回归，成为真正、纯粹的人。”朱新建通过他有力的笔墨和审

美形式对生活的介入提醒我们：在今天，我们该如何言说艺术，艺术家该如何用对生命的真诚对抗伪善和工具理性？从这个意义上说，朱新建“追求自己的快活和烦恼”的艺术体现了文人画“逸品”艺术对现实世界和物化世界的否定性认识和疏离性存在，它所具有的异在性、否定性使艺术的中介性得以实现，是这些赋予了朱新建和文人画“逸品”艺术的审美形式以超越现实的精神性特质。可以说，精神使朱新建和文人画的艺术形式有所表达，也正是这样的表达实现了审美形式对生活的介入。我们无意放大朱新建的意义，但是又确信朱新建的艺术创造是文人画的新形态。也许，我们只是对朱新建的艺术和现象从一个角度作出了解读，或者朱新建只是提供给我们一种言说艺术的方式和可能。

方骏

细微之处见功力

■ 编 / 彩 墨

实证下的青山绿水绘画理念

方骏的山水画有三大美学特征：传统笔墨与现代构成的统一，色彩与水墨结合的统一，景与境结合的统一。画风上让人赏心悦目，加上严谨的创作态度使他成为近年来收藏家与投资者追捧的画家。因他的作品流量相对于其他画家而言比较少，故此价位也在一路走高。从他的山水画中，可以看出他对古代文化艺术的素养和相应的情感态度，这些都至关重要地关乎着他的画作气息、情致和格调。

从方骏的《青山绿水的征程》这部著作中，我们可以清晰地看到他对青山绿水的信仰和实证主义的绘画理念。在20世纪80年代以后，方骏一直在以中国画创作实践需要为本位，进行着推敲与思考。在这样的历程中，方骏把他的青山绿水推上了一个崭新的高峰。

在这部著作中，方骏的文笔轻松而优雅，叙述问题的笔致总是从容质朴，顺畅通读。但文风处理上又是起伏跌宕起承转合，给人一种阅来极为舒适亲切的感觉。最值得称道的地方，是他理论思考并不是从经院哲学角度出发而做出的繁琐推理。一方面，他

立足自己绘画创作实践的切身体验。另一方面，他以图文并重的方式探究、把握传统中国绘画文化的审美真谛，把自己在绘画创作中的直接的感性经验，与传统绘画文化学习研究进行反复的碰撞、融合与提升，最终进行的理论表述。这正是方骏暗合了胡适的“多研究些问题，少谈些主义”的思维路线，以“实证”的方式对传统中国画画理的梳理和重建。也可以说这是一种与当前中国画界的“理论家”中不一样的“画家的理论”。

传统笔墨与现代构成的统一

“古人的经验和自己创作实践的体会是，设色必须层层薄染，不可一次涂抹。完稿以后勾线，勾线之后要用淡墨分染，要注意底色与要罩染的颜色冷暖相映衬”。方骏将古老的精粹与画家在现时生活中的新鲜感受相结合，将传统笔墨与现代构成相统一，从而使对传统的继承有了现实意义。

方骏所画作中所采用的技术性处理方法，一方面是服务于画面的主题内容和艺术境界的；另一方面更是超越意义上的与心灵向往的皈依。没有实践的理论是空洞的理论，不具备说服力；没有理论的实践是无知

的实践，不具备思想性，方骏深谙此理，因此其创作的作品也必然是知与行、实践与理论相结合的产物，具有高度的思想性和艺术感染力。

“在一张白宣纸上，仅用墨画，这墨的黑色与宣纸的白色产生最鲜明的对比，画上别的颜色，墨与色就产生了关系，墨与纸的白色的对比度就相对减弱了，加过色后就改变了黑白对比，单色层次变化来协调的这种关系，色彩在‘抢戏’，与墨互相抵触，更甚于墨被色吃掉。”如此种种是需要很深的功力和文化造诣，不是一蹴而就短时间内所能达到的。在这一点上，方骏娴熟的笔墨处理技巧和超人的个性见解不得不令时人所叹服。正是在这样一个长期的艺术实践与创新中，他突破了传统山水画创作的固定模式，终于形成了独特的“方家山水”风格。作品在国内外重要画展中多次获奖，被广泛收藏。

色彩与水墨结合的统一

众所周知，青绿山水重在用色，色彩是它的符号象征，是“意象”表现方式与“抽象”表现方式的和谐统一。“落在叶子上的淡赭便是金秋”，这是色彩的意象表现方式；而“整幅色调的淡赭则是辉煌”又

▲ 《叠石渡口》纸本设色 45cm×65cm 方 骏

▲ 《狭长的斜街》》设色纸本 31cm×31cm 方 骏

方骏

著名书画家、南京艺术学院教授，中国美术家协会会员。

代表作品：《湖湾纪事》、《风土小唱》、《小院秋意》等

方骏，别名秋原，生于江苏灌云，原籍安徽歙县。1965年，南京师范学院美术系毕业。1981年南京艺术学院美术系中国画研究生毕业，获硕士学位。现任南京艺术学院教授、中国艺术研究院研究员和中国国家画院研究员。曾师从沈涛画家学习工笔人物画，荣获“江苏省人物画展”一等奖，后转型绘山水。1982年，获联合国教科文组织颁发的“82年度国际野间奖”。1992年，获国务院高校事业突出贡献政府特殊津贴。1994年，获中国艺术研究院美术研究所“中国画艺术精诚奖”。曾出版《江苏当代国画优秀作品展画集·方骏》、《当代名家山水精品·方骏》等多种画集。

▲ 《山居图》设色纸本 69cm×38cm 方骏

▲ 《溪桥山色》设色纸本 83cm×55cm 方骏

▲ 《叠石山居图》 设色纸本 80cm×30cm 方 骏

▲ 《家在桥东第一家》 设色纸本 34cm×67cm 方 骏

▲ 《秋溪垂钓图》 设色纸本 34cm×65cm 方 骏

▲ 《湖山清逸图》 设色纸本 23cm×61cm 方 骏

构成了色彩的抽象性，在这“意象”与“抽象”的自由切入中，在这“点”与“面”的自由组合中，色彩具有了变换力和感染力，由静入动，别有一番韵味。

方骏在山水绘画中根据用色方法和表现

形式的不同，将青绿山水分为“大青绿”和“小青绿”——“大青绿是以工笔细线勾勒，少皴笔，层层填染石青、石绿等重彩颜料的山水画；还有在大青绿山水画上用金粉勾画山石、坡岸、屋宇、云霞的又称为金碧山水。小青绿是指在浅绛山水的基础上再薄

施青绿重彩的山水画”。这种借助系统论思维而对错综复杂的历史元素进行分条析缕的方式和方法，使他能够从形而上的高度，高屋建瓴地把握青绿山水的本质特征和基本的精神意蕴。

当然，青山绿水在现下略微“式微”，方俊分析其原因是“以重彩见长的青绿山水，常常被标榜淡泊的文人视为艳俗，讥为不雅，他们所津津乐道的是‘水墨为上’、‘墨分五色’”。他以为：“这种以用墨，还是用色来论雅俗，分优劣的观点，是末流

文人画家的偏见、俗见”，“文人画大家文徵明就说，青绿与山水‘均各有至理，未可以优劣论也’”。回顾青绿山水的发展史，无论是展子虔、李氏父子金碧辉煌的青绿山水；还是王希梦富丽典雅的青绿重彩；赵伯驹富贵风雅的汉宫七夕；钱选笔下宁静秀雅

的湖光山色，都没有半点俗字，有的尽是古雅与大雅。无论如何，色彩与水墨的统一依然是青山绿水的关键所在和突出特质，墨与色、冷与暖、艳与素之间的关系，稍加处理不好，就会成为败笔。方俊在这方面不愧是一位灵性与天赋兼具之人，或用重彩画近

▲ 《山水》 设色纸本 132cm×68cm 方 骏

水，用淡彩画远山；或用淡彩画近水，用重彩画远山等等，在他的作品中，自始至终都充满着在重彩之外的水墨淋漓的酣畅之感。

▲ 《隔岸青山》 设色纸本 70cm×49cm 方 骏

景与境结合的统一

画家天性与学养不同，在创作中运用理性的方式、把握理性与感性的关系是千差万别的。最简单也要分为偏于理性、偏于感性两大类。如大家所熟悉的，弘仁、潘天寿偏于理性，石涛、傅抱石偏于感性。方骏属于二者较为平衡的类型，能够将景与境有机的结合起来。

▲ 《旧游》 设色纸本 69cm×45cm 方 骏

方骏把山水结构、秩序、境界的经营放在非常重要的地位，并对其山水风格的形成起着主导作用。他的山水画，结构严谨，用笔松秀而纵意，有时甚至恣纵奔放，表现了更多随机的因素，从而使理性与感性、纪律与自由达到某种平衡。这种结构赋予作品充分的完整性、合理的层次、有序的空间和

必要的装饰性。各类物象如山石、溪流、云气、林木、屋舍、舟桥、人物等等，都精心安置，凡前后左右，大小远近，松紧疏密，都和谐统一。方骏作品，大抵都有类似的内在特色。没有画家自身的素养沉淀，是很难营造这类境界的。

▲ 《山水》 设色纸本 66cm×36cm 方 骏

▲ 《棹歌入斜阳》 纸本设色 68cm×138 cm 方 骏

▲ 《青山绿水的征程》系列 设色纸本 70cm×44cm 方 骏

刘赦

新文人画抒写的中国画精神

■ 编 / 付 颖

新文人画派的墨法：个性与共性的灵动转化

新文人画派中的画家最鲜明的特点：就是有鲜明个性和现代意识。其中，“墨法”的独特运用，可以说是新文人画派画家的突出特点。刘赦作为其中的代表人物，“用墨”上极具特色，墨法通透立体而又不失灵动。

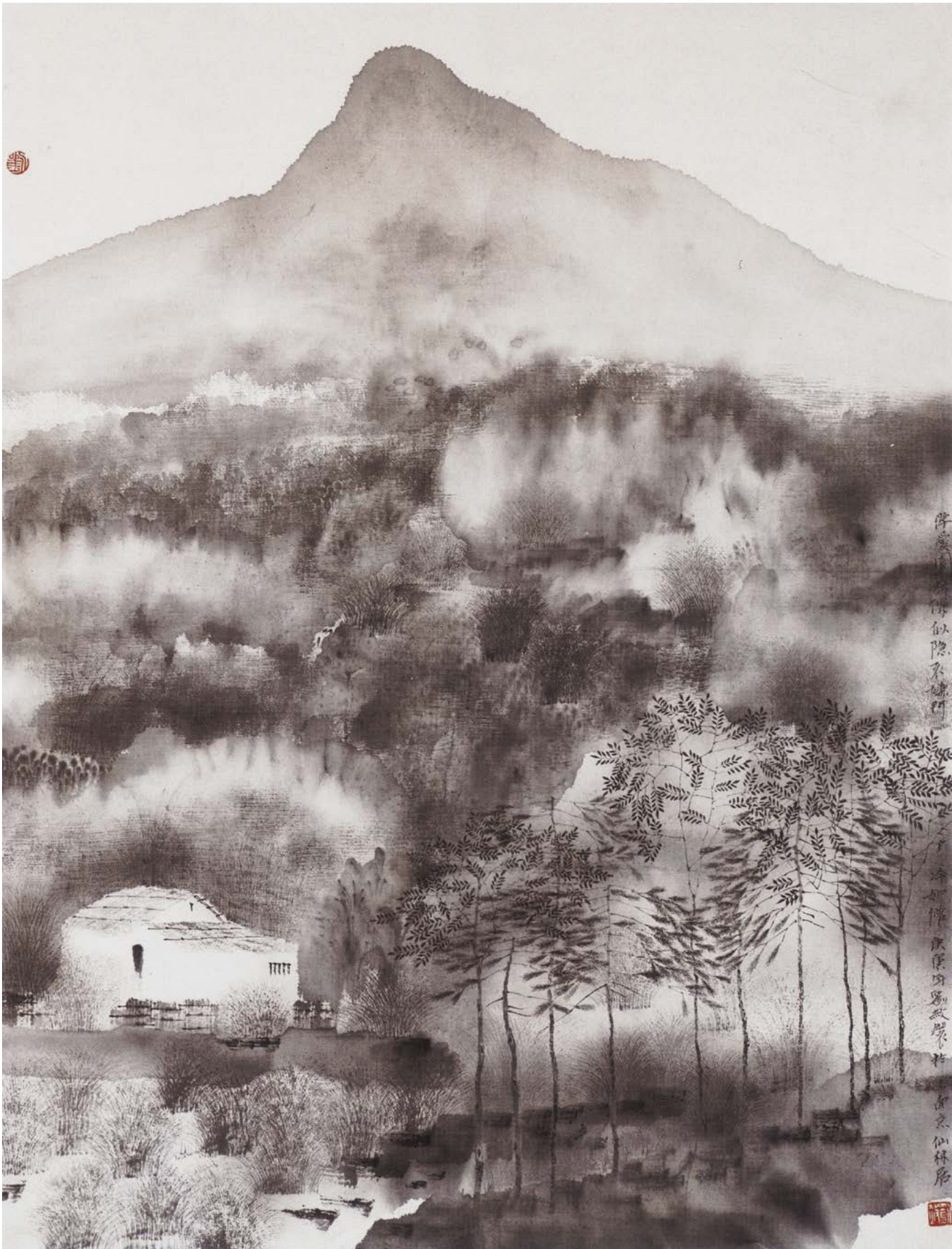
刘赦的画作无论是人物还是风景都让人有一种超世脱俗的快感，细品之后意犹未尽的“禅意”。可以说，他在绘画的“用墨”上已达到了“出神入化”的地步，可见必定在钻研墨法上下了一番功夫。他并没有受这个时代“快餐化”特质的负面影响，笔下的人物画温婉动人，画风又不拘一格，型、色、神一应俱全，栩栩如生。而他的山水画则令人心旷神怡，大气典雅。尤其是对隋唐宋元的青绿山水传统心领神会体现出传统与现代的兼容并济。华丽而不庸俗，辉煌而不张扬，虽传统但不守旧，这种现代新意或许就是新文人画派画家对传统、自我和自然三者关系的恰当处理的结晶。在当今艺术节里，相信没有哪位艺术家可以脱离传统而进行创新创作，即使突破、甚至颠覆传统也是如此。传统是生活的依据，也是是多元的参照系，画家刘赦在创作的过程中善于借鉴唐宋时期的文人画作及绘画态度，因而有了今天的青绿画法。在此基础上，又将青绿山水的意趣转化为水墨山水的灵魂。

在刘赦所有的绘画作品中，总能感受到生活的真实性与生动性，每一副作品都融进了他的心血与真情。他的山水画中，表现出了他与大自然的共鸣、“天人合一”，他将一个画家对外界敏锐的感受与画面有机结合。宋代水墨画家李澄叟曾这样说：“画花竹者，须访问于老圃，朝暮观之，然后见其含苞养秀荣枯凋落之态无阙矣。画山水者，须要遍历广观，然后方知着笔去处”。刘赦做到了，描绘山水、竹林、人物时，都能纵横中度，左右逢源，率意触情，创意

刘赦
南京师范大学美术学院院长、
教授、博士生导师
1960年4月出生于湖北麻城。
1987年毕业于南京艺术学院
美术系中国画专业。善工笔人
物画，兼攻山水。2009年12
月始任南京师范大学美术学院
院长，博士生导师

刘赦作品曾入选第七届全国美展、
中国当代工笔画大展、第二届中国体育美
展、江苏画刊二十年美术作品展及中国
艺术展（美术）、中国绘画艺术展（加拿
大）等，多次获奖。1993年应邀赴香港举
办“刘赦工笔画展”。多幅作品被海内外
美术馆、艺术观收藏。近百件作品先后
发表于数十种国内外专业刊物及大型画
册。出版有《刘赦画集》，著有《近代名
画》、《中国历代国宝精品100例赏析》
等。

▲ 《常爱园林深似隐 不嫌门户冷如僧》纸本水墨 78cm×60cm 刘 赦

立体，妙合化权。在他的山水画中，水与浓淡墨色的运用达到了出神入化的境界，我们仿佛能从其云彩、山石和草树中挤出生命之水。他的绘画还有一个特点，就是用烟花般的装饰性点线，借以丰富画面，使静态画面的节奏感呈现的更加强烈。这些绘画创作手法也恰恰体现了刘赦的新文人派的画风特点。

有评论说，刘赦与著名画家周京新同都是南艺中国画专业毕业的高材生。如果单从“墨法”上来说，他俩不分上下，却各有千秋，都是用墨的行家里手，也许他俩曾经相互影响与借鉴过。但在“学院派”的“墨法”上却不相雷同，各有自家的“看家本领”，体现出他们深厚的艺术功底与过人的才智。

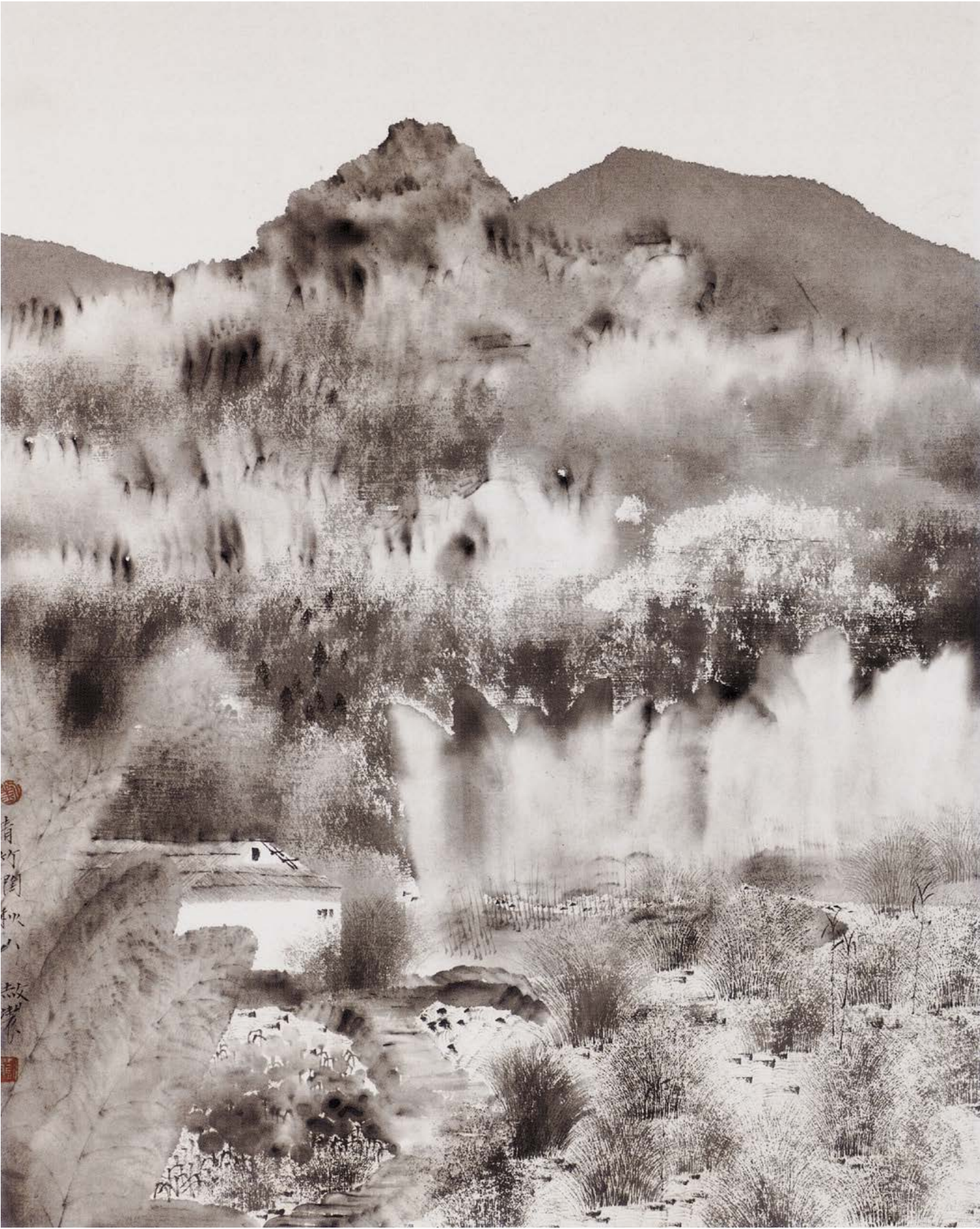
山水画：传统与现代的兼容并济

时下，有不少画家一再强调画作理应要有个性，以为凭借一点传统的笔墨张扬个性就能达到了自成一家的创新目的，而刘赦却不以为然。基于传统的基础，有了提供衡量真正的艺术个性的理性框架，在这样的坐标系中，才能评价一副作品的独创性有无艺术价值。刘赦的人物画和山水画，独树一帜，在传统中找不到直接的先例，他笔下画面的意境，构图，水墨处理等等都可以置于传统创作中去评价，同时，又不拘泥于传统。“外师造化，中得心源”高度概括了自然与创作的互动关系，刘赦正是如此。他的绘画，充满“柳暗花明又一村”的意境，这与他坚持写生有直接的关系。他经常到浙江的兰溪江，福建的武夷山等处写生，感受自然，将自然和个人的敏锐感受在画中巧妙融合。他以独特的手法表现画中气韵，让山水、花卉、人物的造型，以及每一点每一笔都仿佛饱含流动的水汽。他笔下的女人体，主要的形体线条与水分充足的淡墨交织而成，并以浓重略带飞白的墨块烘托，更显其气韵生动之感，淡淡的墨韵即为形体，而形体本身也即墨韵，浑然一体，意趣盎然。

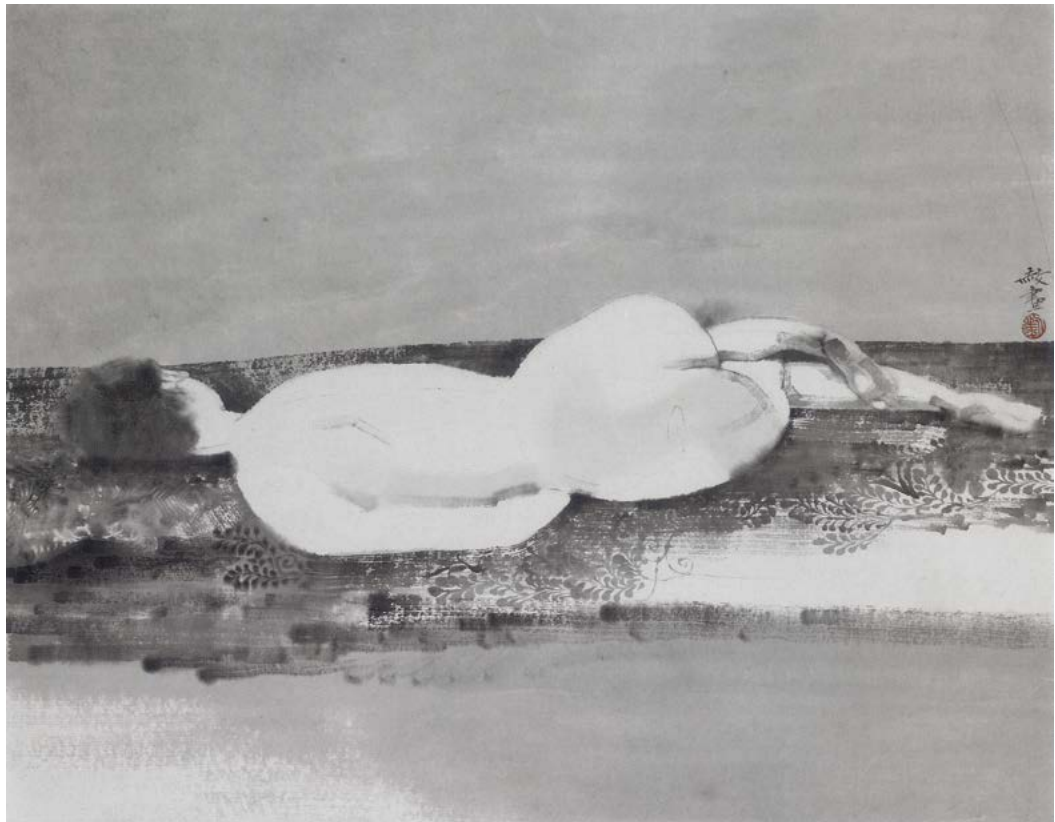
以他创作的《芳菲过眼已成空寞》为例：一位古代浴后的佳人，半跪在床榻上，面朝里在梳理长发，床榻左边有一叠书籍，右边的花瓶插满了鲜花，臀边的浴巾慵慵懒懒地躺在床榻上。如果单从画面构图上来看非常简单——只有五个形体，但却丝毫不觉得空洞。先说“女人体”，几乎看不出半点用笔的痕迹，用淡墨自然氤氲而出，最后形成丰盈的胴体，让人眼前不禁浮现出佳人“对镜贴花黄”的场景。佳人身边简单的物品在刘赦的笔下也处理得恰到好处，浓淡相间墨的墨色中包裹着几根线条便是书籍。花瓶上的花朵纹饰处理得也很细腻，瓶中鲜花浓密相间，摇曳生姿。浴巾画法大胆却不失细腻，在浓墨中勾勒花纹，呈现出浴巾自然向下垂落的态势。床榻的四条腿由四根简单的线条画成，使整个画面繁中有简，简中有繁。这样的画面布局与画法可谓恰到好处，让人浮想联翩，意犹未尽，探寻这位孤独佳人神秘的内心世界。

工笔画：臆想与精巧的有机融合

刘赦在工笔画上同样有着惊人的想象力和创造力。国家邮政局曾发行过一套《重阳节》专题特种邮票，邮票的方寸之中尽情展现传统节日风俗。这套《重阳节》就是由刘赦亲自设计，共三枚。第一枚邮票是一幅精美的登高图。秋天美丽的山野配以火红的枫叶在空中起舞。天际那头是连绵不断的青山与神秘的森林。第二枚邮票名叫赏菊。一个身穿白袍的人侧卧于一丛金灿灿的菊花前，享受这其中的快乐，悠闲地观赏着正在怒放的菊花。第三枚邮票图案精巧，两人于山崖之上的凉亭中，饮酒下棋，远处野花盛开一副生机勃勃的景象。在这三枚邮票中他采用了影写版印刷，图案分别为登高、赏菊和饮酒对弈。同时运用了中国传统的工笔画形式设计，在侧重水墨泼染的同时还讲究环境氛围的衬托，刻意体现悠闲诗意的生活意蕴。在构图处理上，设置为内圆外方形，仔细品来，宛若一幅景色优美的丹青画卷呈现眼前，生动地展示出重阳节传统的民俗活动风情，意境非常优美。综合归纳刘赦的作品画面，应该说是清雅、

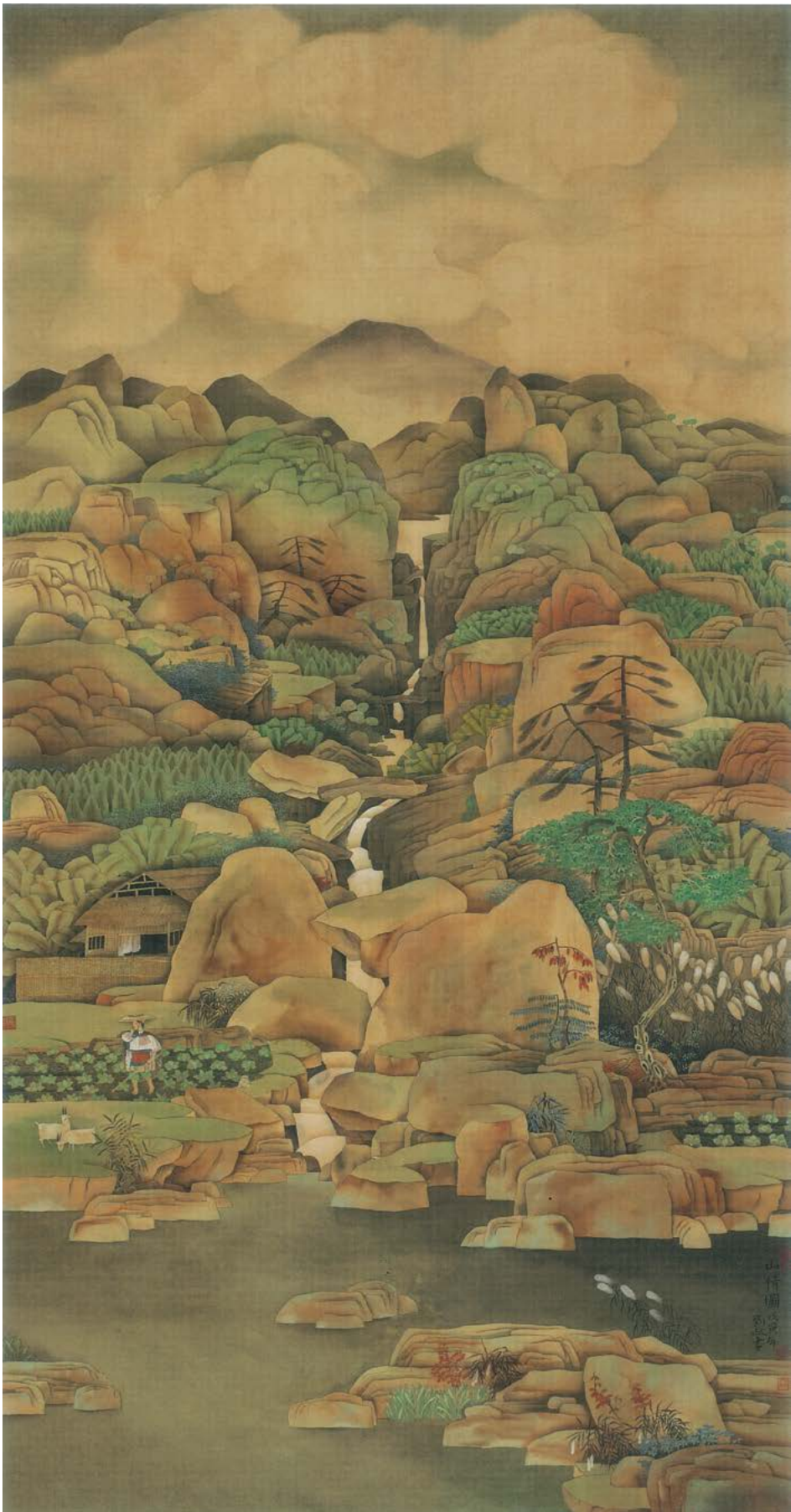
▲ 《青竹润秋山》纸本水墨 78cm×60cm 刘 赦

▲ 《水墨人体》纸本水墨 60cm×50cm 刘 赦

▲ 《芳菲过眼已成空》镜心 纸本水墨 30cm×32cm 刘 赦

▲ 《山情图》绢本设色 82cm×155cm 刘 赦

纯粹、含蓄、新意。或许只观其画并不能了解刘赦本人的真实性格。听说他性情豪迈耿直，具有军人般的刚烈性格。每当进入绘画创作的时候又判若两人，他一心沉浸在绘画的角落里，仿佛置身在另一个世界，那一刻的他一定是温柔细腻多情的。

艺术的虚影

如果说一件艺术作品能反印象出画家的综合审美观及内在素养观，那么刘赦的作品一定是超越了艺术品中所有的复杂客观因素，从而逾越也提升了个人的创作情操。刘赦是一位真正用心书写画面的新派艺术家，他的作品启迪净化了人们的心灵，隐含着极为丰富而细微的内在精神涵养。在艺术创新的里程里，刘赦认为一定是需要不断创造的，但这个所谓的创造不是指那些简单的“标新立异”和“出新猎奇”，这些都不能与真正的艺术思维相共存的；“新”与“旧”是一对永远争执的焦点，相对立又相共存的矛盾，对其“旧”没有立足于文化内涵的认识，对其“新”便没有根基的存在；因此，任何一种新风格和新语言的产生，都是经过长期艺术实践后逐步形成的，是基于其对人生的真实感悟之后而转化出来的艺术感受，是一个自然天成的过程，绝非一蹴而就的。

刘赦常常将精神的东西解释为“虚影”，这是针对当今社会的一些现象而言的。“看到许多我熟识的艺术家一个个地将自己的艺术沉入商业大海，失去了自我，侮辱了艺术的尊严，毫无精神而言，即便尚存一点精也再无往日之神，可悲矣！我呼唤精神！这是一种我们民族应存的精神，也是当今中国艺术最为渴求的精神，缺少了精神的中国艺术好似失去了魂，麻木地徘徊，是一种倒退！”

也就是这种信仰，让刘赦将自己的“情”纯化至宣纸之中，将绘画作为一项长期行为的探索，决胜于千里之外，拯救一种在今日看来非常稀少的纯粹的艺术之美。也许，这就是刘赦自己所说的“对‘天人合一’境界的追求，也是当今社会最为需要的一种精神，一种渴望。”

▲ 《双美图》纸本设色 67cm×135cm 刘 赦

▲ 《水墨人物图》纸本设色 69cm×137cm 刘 赦

▲ 《和风图》纸本设色 69cm×136cm 刘 赦

▲ 《水乡迎亲图》绢本设色 50cm×106cm 刘 赦

作者简介：许 江
中国美术学院院长
代表作品：《春之祭》
《大棋局》
《黑瓦白瓦》

正确认识 当代艺术

■ 文 / 许 江

如何正确认识当代艺术？当代艺术实质是指具有当代性的艺术。对“当代性”的认识首先要跳出现有的误区：艺术史断代会习惯性地产生在近代的艺术称为近代艺术，将第一次世界大战之后至上世纪七八十年代的艺术称为现代艺术，将上世纪七八十年代之后至今的艺术称为当代艺术。这种习惯性的称谓只是对它们做了基本的时间判断，但是，我们所说的“当代性”不是由时间来定义的，例如今天创作的很有古意的传统中国画就不能称为当代艺术。

“当代性”是一种时代的产物，它遵从着艺术发展逻辑，是“现代性”的延伸。工业时代所产生的回应强大工业生产以及所带来的一系列人类思想和精神归属问题的艺术，我们称为现代艺术。现代艺术具有强烈的拯救意识和现代性，将艺术推向了空间，推向了多媒介，推向了宏大叙事，推向了社会性批判，推向了人性纠结的讨论等。这些现代性所提出的种种表达和思考，现代艺术是不是都解决了呢？显然没有，所以现代性实际上是一个未竟的事业，并且到了当代仍然需要我们去面对，然而这个时候强大的工业时代已经在转向，一个新媒体时代、新工业时代、软实力时代悄然而至。老的现代性没有解决，新的当代性问题又呈现，二者杂糅在一起，便成为了我们今天所关注的“当代性”问题。

“当代性”既要解决现代性的老问题，又要面对今天这个时代，面对透明的玻璃墙、不断变化的物质消费、看不见的网络世界等新问题，所以它是一个杂糅的东西。这种杂糅性使得当代艺术错综复杂，在改革开放后的中国变得更加复杂，因为这30多年我们把西方的现代艺术在中国的土壤里与自己本土里生长的艺术杂糅在一起，形成了我们所称的当代艺术。显然，这里面既有重复西方终极现代艺术的那些现代艺术，也有从中国土壤里产生的时代艺术，还有随着我们的文化消费水平的不断提高而出现的新艺术样式，这些艺术真实地诞生在

我们身边。

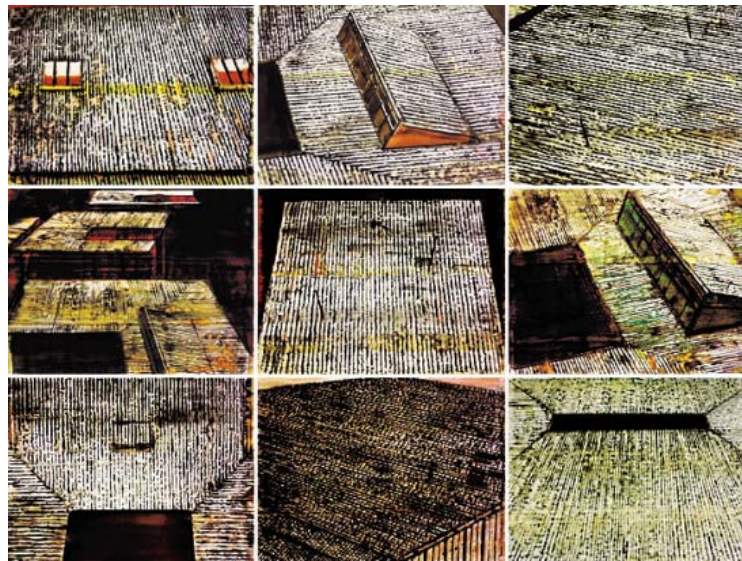
今天，在美术院校中越来越多的年轻人愿意从事这样的艺术，他们真诚地把感受表达出来，形成了今天艺术生态中不可或缺的一环。你不能对它视而不见，也不能妄加贬斥，对它们应该有清醒的认识。当代艺术把新旧艺术进行了不同方式的糅合、替换、更新，形成了新的艺术。这种新的艺术在语法中往往会把东方的、传统的东西复活。而这种新的方式的复活，在很大程度上给予我们这个时代的创造以很好的启示。所有这些价值，我觉得是有意義的，我们应高度重视现当代艺术创作中所蕴含的生机与活力，重视当代艺术所积极面对的新时代的感性方式。今天，中国的艺术界要积极面对市场经济的大环境，思考人心所系的人文关怀与市场推动的价值观念的互动共生；面对无边际的全媒体生活，思考微阅读、浅阅读的感性方式与传统艺术感受力的互动共生；面对全球化环境，思考全球境域与本土关怀的互动共生。当我们推进和深化这些思考之时，当代艺术中的正能量值得我们借鉴。

从市场的角度而言，很多当代艺术在艺术品市场得到了强有力的关注，在市场上创造着一个个奇迹般的数字，以至于当代艺术家们从早期的地下创作和生活的窘迫一变而为百万富翁，完成了从“灰姑娘”到“天鹅”的迅速转换。对待这种转换我们也应该认真思考，不要惊慌，也不要轻易地定性。艺术品市场正用市场的杠杆告诉我们，中国当代艺术的发展中，有一些不被我们认识的价值正被一些人肯定，这个肯定能够走多远，我们拭目以待。但是我们要清楚地看到这些艺术品中真正的思想、精神和艺术的能量，然后坚守我们的立场。有的市场是合理的，有的市场是被包装起来的。包装起来的东西，我相信它走不了多远，而那些被遮蔽掉的真正有价值的艺术，一定会抬起头来。

文章来源：《人民日报》

▲ 《四季吟》水彩 71cm × 114cm 许 江

▲ 《黑瓦白瓦》水彩 45cm × 30cm × 9 许 江

▲ 《西风烈》布面油彩 180cm × 200cm 许 江

作者简介：许钦松
广东美协主席
代表作品：《许钦松山水画展》
《许钦松版画集》

“当代水墨” 不能切断传统、推翻重来

■ 文 / 许钦松

两年前，我在中国美术馆办“吞吐大荒”的展览，碰到过几位印象深刻的西方观众。

一位是《纽约时报》的负责人，看得很激动，跟我说：“我知道中国现在当代艺术搞得热火朝天，但我认为许先生的水墨画才是真正的中国当代艺术。”过了不久，一对从事艺术工作的法国夫妇也去看了我的展览，他们和《纽约时报》的那位负责人表达了同样的观感：“您的画才是中国的当代艺术。”这两件事情让我对“当代艺术”的范畴产生了一些思考：过去那么多年，我们一谈起“当代水墨”就一定是国外的那一套——叛逆的、实验性的，似乎跟传统没有任何关系才配称“当代”。但这个概念本身是不是有值得探讨的地方？

我们一再强调“笔墨当随时代”，但这并不意味着丢弃传统。我听说一些人“反传统”，主要认为中国传统水墨在历史上已经达到了无法逾越的高峰，所以这条路继续走没什么必要，也走不太通了。但是，从历史的角度看，艺术的高峰没有唯一性。就好像唐宋的山水画已经达到了高峰，但元明清仍然各有各精彩，到了清朝还出现了石涛、八大这样的大师。我们再回头看黄宾虹的画，他的笔墨功夫又和石涛、八大有很大不同，说明传统笔墨一直在随时代发生变化，但“变化”并不意味着一切要推翻重来，或者说我们不能因为历史上有高峰的存在，就否定了继续朝前走的意义。水墨是流变的，但它的基本判断并不应该改变。那么，什么是水墨的基本判断呢？在我看来，也许是传统水墨流淌的那个调调——优雅、缓慢、千回百转的含蓄情怀。它是水墨精神的核心所在，是中国文化中最精彩的部分，也是全人类的珍贵财富。这个东西寄托了中国人千百年来的“乡愁”，不可以被丢掉。

在当代，表达水墨精神有了更多的可能性。不仅是正在进行的“实验水墨”，还有更加新颖的“多媒材”。比如我印象比较深刻的徐冰的《天书》，严格意义上说，它并不能算“当代水墨”，但毫无疑问，它以一种非常超前的方式，将中国的文化内涵、水墨精神传达得淋漓尽致。我相信这是可以载入美术史的伟大作品。我虽然是非常传统的画家，有时也会在媒材方面“突发奇想”：我跟日本的画家聊天，他们觉得我们的宣纸很容易烂。那么，可不可以将现代的科技研究也应用到我们的传统书画中来呢？宣纸、颜料还有没有改革的空间、继续拓展的可能？

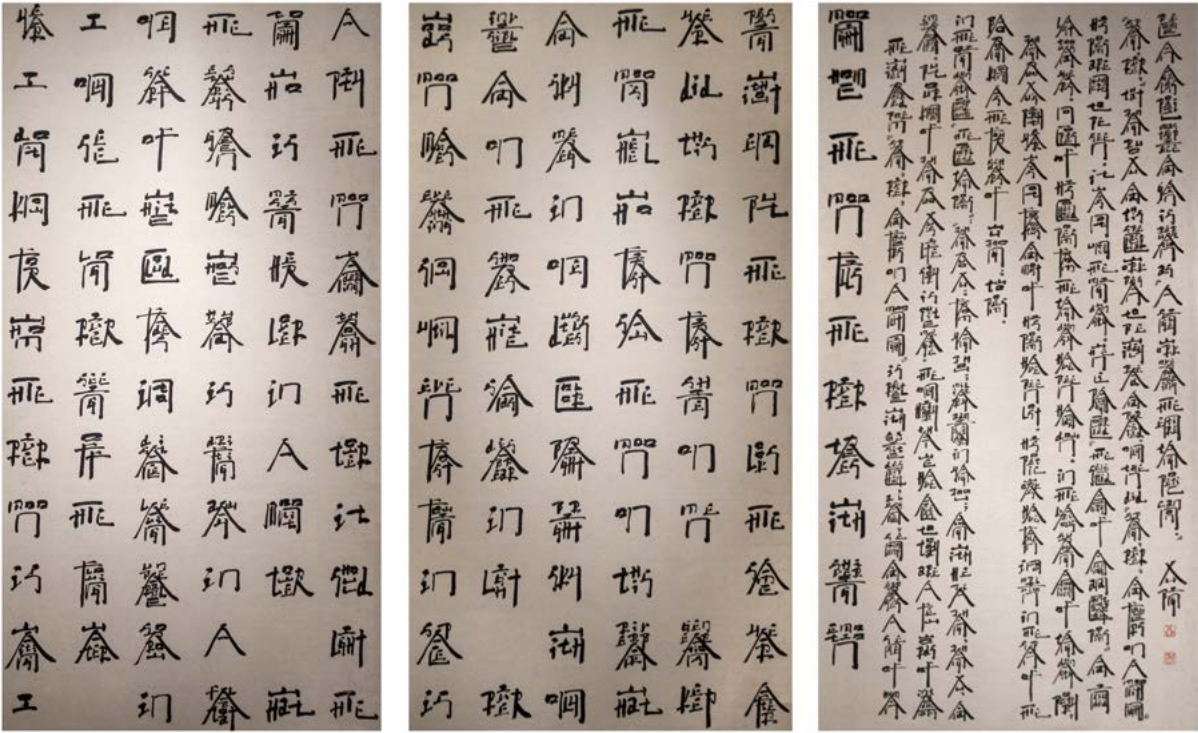
这里要强调一点：当代和古代，相隔了久远的时空距离，社会、审美都发生了很大的变化。所以当代一些书画家一味追求复古，仿佛试图用古代容纳“三寸金莲”的小鞋装下今天妇女们的“大脚”，也是万般不合时宜的。

总而言之，在当代艺术的版图中，水墨依旧前程远大，且发展的路径有了更多的可能。无论是和传统结合紧密的，还是有浓厚实验性质的，再或者是多媒材的。但它必须是中国人自己创造、具有中国文化内涵、有中国人独特文化判断和审美趣味的“当代水墨”。

文章来源：中国著名书画家网

▲ 《云壑古道》纸本设色 230cm×550cm 许钦松

▲ 《天书》 徐 冰

作者简介：李焯舞
著名艺术家
代表作品：《鸟语花香》
《波浪理论》

何为新水墨

■ 文 / 李焯舞

所谓“新水墨”，即从美术史的角度来分析，出现了能较明显区别于以往传统技法、构图、内容、观念的新媒介水墨作品。

从北到南，由于地理位置、人文背景、文化差异的不同，艺术家的作品风格也是从冷到暖。内容技法也是从传统出新到突如其来。北派山水画家，我比较欣赏东北白海老先生，作品中独创的山水技法，基本上能把山脉风云雨雪内在的气韵表达得淋漓尽致。画形容易画气难，我觉白海先生做到了！

北京、南京、上海也相继出现一些优秀的以水墨都市为题材的艺术家，总体上以西式为切入点，参与市场甚欢，水墨装置甚至得到西方资本的包养，有待观察。

南方是实验水墨的先锋基地，涌现不少优秀水墨艺术家。改革开放的前沿，中西文化早就在这里碰撞。传统的技法和内容早已不能满足这里的艺术家，需要鲜活的新手法来表达活在当下所见所闻和内心的感受！九十年代初，广州的“卡通一代”黄一瀚先生的作品内容、技法全盘西化的都市水墨，激活了死气沉沉的国画界。以中老年人为主导的收藏市场对这种异类并不认同。进入2004年后，这成果很快被川美油画系的毕业生，在卡通中成长的小青年抢占了市场。

此前网上看到了海南的水墨画家吴楚宴的“龙系列”心里甚是喜欢，他画海浪的技法从美术史的角度来看，蛮有新意！水比龙更意思！这人若能静下心来研究画海浪，结合修炼道家气功及玄学文化，也许真有一天蛇变龙。

深圳的实验水墨艺术家刘子健先生，早期作品用西方技法和书法、东方纹饰进行平面构成拼贴。在探索的道路上一孤独无援，从他的作品中能读到也十分痛苦的内心！随着时间的推移，以及知识系统的自我完善，2013年，他的作品里隐约透出了具有东方精神的气息。有久坐守一，丹田发热，真炁自来的感觉。

邓荣斌的水墨作品则借用民间图案及商业

商标，倾注自己的情感来填满纸张，画面来去自由，在当代和传统之间打酱油，也成为深圳本土独特的个案。

我从小受到父亲的影响，自幼描摹国画山水、花鸟，一直到初中毕业，高中才接受正规的素描训练。九三年考入川美油画系，人体作业中空白的墙上插入一幅山水，大二我就油画语言本土化方面开始了尝试。九六年来深圳后一直从事水墨和油画创作，希望它们之间能相互渗透，从而杂交出新的语言。西画真实的造型、丰富的色彩、科学的透视比例；中国画意境深远，散点透视、大量的留白、移花接木…各有所长！若能融合，便能有自己的一亩三分自留地。

西方的表达方式十分直接，喜欢标新立异，富有冒险精神，追求紧张刺激的感受享受！在音乐娱乐方面，追求精神幻觉不惜使用大麻、冰毒。这种极速的个性追求从而产生了二十七岁开始画画，三十七岁自杀身亡的印象派大师梵高；还有英年死于车祸的抽象派大师皮洛克等等。他们以有限的生命创造出无限的辉煌！

东方的表达方式刚好与西方相反，非常含蓄！说句话让对方猜半天，其意思在学问高低的人中又有不同的解读。文字狱、枪打出头鸟的思维方式，阻碍年轻人标新立异与创新。追求精神方面，以道家文化为指导思想，通过打坐站桩，抱圆守一，顺其自然，随着丹田真炁增强，让人进入天地人合一的忘我境界，接收宇宙波。从而产生八卦阴阳学、风水学，太极拳、十二经脉、穴位等玄之又玄的东方神秘学。东方不论武功、书画家追求气，气才是最高的境界！不懂风水学不炼气的山水画家不会得到山水之真气。

以前中国画家大多在六十以后才求变，所谓衰年变法：人老了，眼花了，手不听使唤了，画的不拘小节，大气了！山水花鸟画家多数十分长寿，人的心境常云游于大自然中，身心愉悦，身体自然健康。这应该是古人所说：智者乐山仁者乐水的心得。

东西方文化是两座人类文明的高峰。我们要

▲ 龙系列《五龙图》138cm×68cm 吴楚宴

互相欣赏，互相习学，增强和完善自己的系统。中西结合是我多年探索的方向，花鸟画插入当天新闻头条，山水画中逼真的山石，现代人练太极、泰拳等，恨不得把它变成“武人画”！

中国的山水皴法每个画家在山石画法多为千篇一律。我认为不同的石头有不同的质感和纹理，这是我逛奇石市场最深的感受！如广西大化石有玉质般的光滑，千变万变化的纹理；水中石光滑圆润，迷人的凹窝；黄腊石光滑如肥虫，奇形怪状……海边的石头和小溪的石头都有明显的不同。苦心钻研，我创出“自然水迹石皴法”去寻找身边最熟悉的深圳大鹏半岛的坝光、东冲、西冲、福永的凤凰山、梧桐山……努力想找到属于自己内心的山水。且深圳的山水在中国山水画中，历史上是一个空白！深派艺术的呼声得到越来越多人认同。

学道之人，六十尚幼。现代人融入真实的山水中是我现阶段的课题，水墨才是我内心的依靠。

文章来源：新浪收藏

▲ 《鸟语花香》个展系列之一 油画 李焯舞

作者简介：杨加深
山东大学历史文化学院教授、副院长
中国书法家协会会员

苏轼与黄庭坚的书法调侃 蛇与蛤蟆

文 / 杨加深

书法是在实用汉字基础上逐渐发展起来的一门艺术，虽曰书画同源，但不同之处在于：从源头上讲，绘画是以现实中存在的原型为依据具象地表现出来的；汉字或书法则不一定，如果说有些字也是像绘画一样依据实物表现的，那也只是抽象的表现，而已经远非实物本来的样子了。尤其当书法艺术发展到用纯抽象的线条作为艺术表现手段时，人们对书法的描述，就不得不更多地依靠比喻，而且即使是比喻，也仍有一些让人不知所云，这正如古人所谓的“羚羊挂角，无迹可求”。

正是由于这个原因，比起绘画来，古人更多地使用比喻来描述书法，纵观历代论书之句，比喻可谓比比皆是。当然其中有些比喻过分玄奥，竟然连北宋的职业书法家米芾也感觉一头雾水，难怪他在《海岳名言》中发牢骚说：“历观前贤论书，征引迂远，比况奇巧，如龙跳天门，虎卧凤阁，是何等语？或遭辞求工，去法逾远，无益学者。故吾所论，要在入人，不为溢辞。”

古人的书法比喻中，有褒扬的，有贬斥的。其中，贬低的形式也多种多样。有一本正经的，这是真正地贬低；也有调侃式的，亦真亦幻，其中的真意就要我们自己来取舍了。此类书法比喻中，给人留下印象最深的，应该是北宋年间发生在苏轼和黄庭坚之间的一则玩笑。宋曾敏行《独醒杂志》卷三中记载了这样一则故事：

东坡曰：“鲁直(黄庭坚字)近字虽清劲，而笔势有时太瘦，几如树梢挂蛇。”山谷曰：“公之字固不敢轻论，然间觉褊浅，亦甚似石压蛤蟆。”二公大笑，以为深中其病。

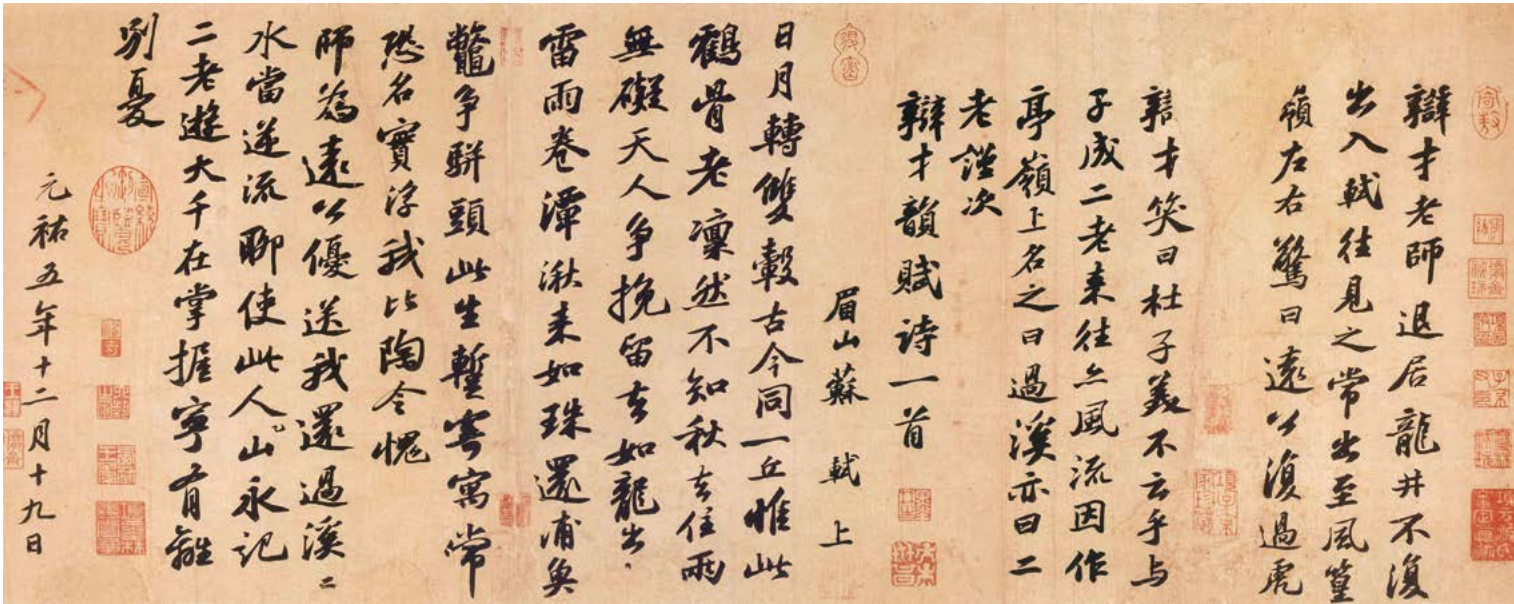
大致意思是说，苏轼对黄庭坚说：“庭坚啊，你近来写的字虽然清劲，但有时写得太瘦，简直就像挂在树梢上的蛇。”黄庭坚说：“苏老师的字我当然不敢妄加评说，但有时也觉得肥扁，很像是被压在石头底下的蛤蟆。”

二人相对大笑，认为对方说中了自己的缺点。

不可否认，苏东坡和黄庭坚，既是北宋的书法大家，也是整个中国书法史上的重量级人物，毫无疑问，他们的书法都达到了开宗立派的高度。但开宗立派从某种意义上说也是一把双刃剑。一方面，要具备有别于前人的面貌与风格，即自己独到的特点，这是开宗立派的一个标志性条件；另一方面，在具备了自身特点也就意味着突出自己特色的同时，很有可能又暴露出新的毛病。苏、黄二人均是如此。苏东坡书法的最大特点是肥扁朴拙，明代人项穆夸大苏字的丑，说其书法“似肥艳美婢，抬作夫人，举止邪陋而大足，当令掩口”。黄庭坚书法与苏轼截然不同，而是笔画瘦长且多波折。所以用“石压蛤蟆”和“树梢挂蛇”来比喻苏黄二人的书法，着实是再生动形象不过了。

我们再分析一下苏、黄二人受到对方调侃后的反应。“二公大笑，以为深中其病。”也就是说，苏、黄二人没有恼怒，没有不快，也没有尴尬，而是开怀大笑，认为对方深深说中了自己的书法弊病。从某种意义上说，这也能反映一种大家风度。或许有人说，这有什么，玩笑嘛！我要说的是，在现实中，能做到苏、黄般大度的恐怕不多。一般说来，书法家叫人看自己的作品，最希望听到的往往是赞赏，而不是他们口头上所谓的请赐教、请指正等。所以，当别人哪怕是晚辈请我们指点其书法时，除非是特别熟悉又真诚的人，我们一般都会考虑对方的面子与心理承受能力。我听说过这样一个笑话，说有一位练字才几天的人拿着自己的作品向一位书法家请教，书法家看透了他的意图，心想，如果我说他好，就有悖于自己的良心；如果说他不好，就可能很尴尬。于是就说，你的字写得真黑啊！这很像是鲁迅《立论》中描写的那段给他人儿子过满月，既不想说谎又不想遭打的经典台词。

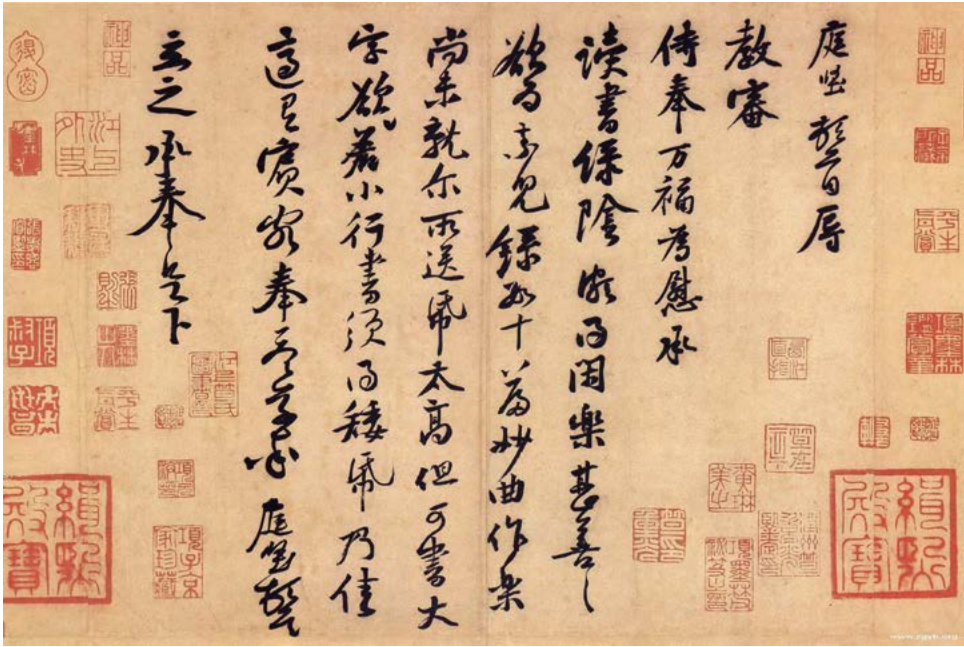
学好书法，除自身的天分与努力外，还要真诚地与同行交流，向大家请教，虚心倾听人

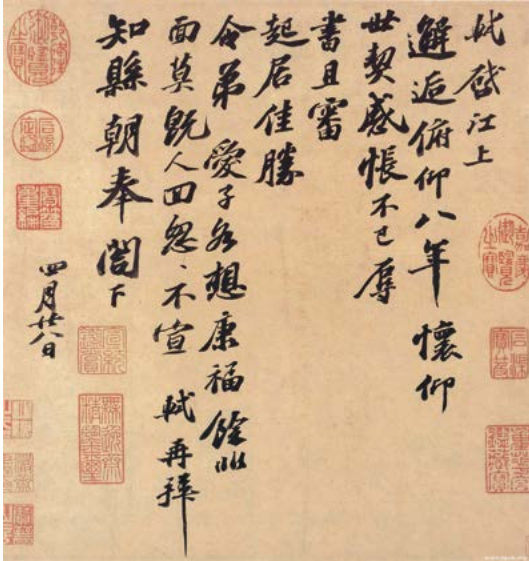
▲ 《次辩才韵诗帖》纸本 29cm×47.9cm 北宋·苏轼

家的看法，这样才有可能长进快。苏、黄二人在辈分上有长幼之别，黄为苏门四学士之一，年龄上相差8岁，这种亦师亦友之间的坦诚戏谑，不但没有遭到后人的诟病，反而成了千古美谈，苏、黄胸襟之坦荡、待人之真诚与大家之风范，是很值得我们这些书法家深思的。

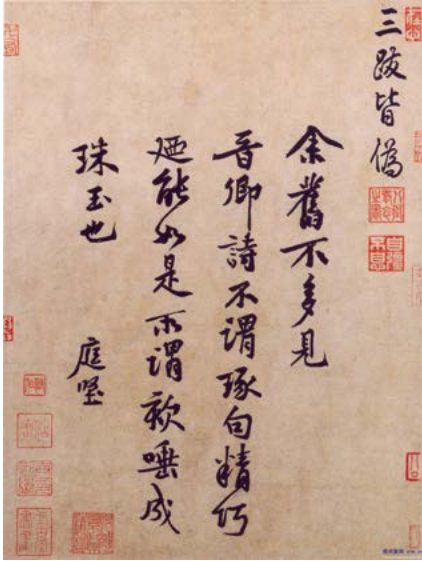
来源：齐鲁晚报

▲ 《教审帖》纸本 27.1cm×43.1cm 北宋·黄庭坚

▲ 《邂逅帖》纸本 30.3cm×30.5cm 北宋·苏轼

➤ 《题王诜诗帖》纸本 29.2cm×22.3cm 北宋·黄庭坚

艺事 微言

■ 编 / 邑 言

毕加索说过，艺术是一种使我们达到真实的假想。在现今这个舆论微热的书画艺术圈里，艺术家们无不用这样的理论来鉴证了各自的艺术成就，从他们的微言话语中，也让我们略解了一二。

崔自默 ▲

国学大师，主要从事学术学、美学以及文化产业和交叉学科的研究。

代表作品：《从前》、《章草》

微言：艺术是什么？光我自己写过的答案就已经很多了。总之，难以说清楚。因为，艺术是一个行为过程，包括思维、创作、欣赏、批评、市场、收藏等环节。艺术的欣赏或曰审美，没有绝对的好或坏，只有相对的喜欢或不喜欢。艺术魅力，包括朦胧、莫名其妙、不期而遇、似曾相识、陌生感等，比如我的这件雕塑。

方力钧 ▼

中国国家画院当代艺术研究中心主任。
代表作品：《新世纪的新现代主义》（林姆画廊），《第五届亚洲美术展》（福冈美术馆）

微言：狗、羊在冬天要掉毛，以长出新毛，这并不会影响机体的生长。艺术跟人的生活一样，是共生的，有因果关系。而艺术品价格就像动物换毛，升或跌都正常。具体到我个人而言，没有感觉到金融危机有什么影响，在市场很火之时，我就不是特别火，市场退的时候，我也没有退得厉害。当然，如果说听到作品拍卖价格如坐电梯般下降时心跳毫无加速，那也是不可能的。

胡鹏图 ▲

国家一级美术师，世界书画当代国际华裔书画家海联会理事。

代表作品：《五千年文明迎奥运》百米长卷、《祖师鲁班翰卷图》国画长卷

微言：书法与激情是山水画创作必不可少的两个因素。而激情又是更加重要的因素。山水画家每一次的创作都要因为心里有激昂的将要一冲而出的情感，对山水有强烈的热爱和表达的情感欲望。充满激情的山水画家自然胸储丘壑万象，把自我置身于山水之间，作品中张显出鲜明的个性。

何多苓 ▲

中国当代抒情现实主义油画画家的代表，“伤痕美术”代表人物。

代表作品：《春风已经苏醒》、《青春》

微言：时代在前进，一切都要与时俱进，我觉得这很正常。现在是多媒体时代，信息来源都是全方位的，所以光是一个“架上”，早就不能满足绘画的需要了。最早绘画是为记录人的形象而存在的，照相机出现后替代了它这个功能，所以，就这点来说，平面绘画的作用早就已经被改变了。现在是更进一步，摄像机、电影都出现。很多都是这种架上画无法比的，但是我觉得架上画的静止性，也是很多东西无法比及的。它放在那儿，你可以永远地看下去，在不同的人、不同的时候，看起来有不同的感受，这也是它存在的价值，所以，我个人认为，架上画不会死亡，会流传下去。

徐冰 ▼

独立艺术家，1999 年获得美国文化界最高奖：麦克阿瑟奖。

代表作品：《地书》、《何处惹尘埃》

微言：你的工作必须要与时代发生关系，但显然这个时代与艺术相比走得太快了。艺术则显得是太古典的，太个人的方式。我没别的本事，既然相信艺术来源于生活，别管谁说的，也别管它多古老多陈旧，这个艺术观代表了我看艺术问题的核心，也是我们这些艺术家最早建立的艺术观。一旦建立，就一直以这种方式从事创作。

申玲 ▼

画家，对油画材料有一种特殊的敏感和近乎天才般的自由支配能力。

2004 年 举办“粉床”申玲个展

微言：我依赖大量的速写和默写，在观察生活及感悟生命的过程中，借用这种方式把模糊的感觉变成清晰可见的图象符号，仿佛我每天的心情日记，我凭自己的感觉，以平常心去画我周围的人和事，这是我永远不变的主题。用心说话，是我永远不变的表达方式。我要尽情地表现生命，表现爱，表现生活中的一切泪与笑。

罗中立 ▲

艺术家，教育家，四川美术学院校长。

代表作品：《父亲》

微言：首先因为热爱，我们选择了艺术。一代人有一代人的艺术，今天的青年有更多的机会去实现梦想，我们有幸处于中华民族复兴的伟大时代。文化和艺术是一个时代发展的重要标识。“罗中立奖学金”旨在奖励对艺术事业有执着追求并富有创造精神的优秀青年学子，为他们搭建展示才华的平台，并向相关艺术机构、美术馆、画廊推荐，提供毕业后继续从事艺术创造的机会和可能性。

喻红 ▼

中央美院油画系教师。

代表作品：《目击成长》系列，《她》系列

微言：无论生活还是艺术，一个角度的微妙调整，就会带来对世界看法的改变。”艺术家杰罗姆桑斯的话，也暗合了喻红的“策略”：通过平视到仰视的变化，改变观众和画作、艺术家之间的关系。她希望观众抬头观看，而画中人物俯视观众这样的对照能“重拾绘画在过去时代的荣耀”

曾梵志 ▲

著名画家，被认为是当代中国较具代表性和国际影响的艺术家之一。

代表作品：《协和三联画》、《希望的天空》

微言：现在很多人说自己是当代艺术家，但我没有见到一个画家贡献了一种新的艺术语言。只有贡献了一种新的语言模式，才能说你的作品是当代艺术。我们现在只能是当代题材绘画。在中国，那些所谓的当代艺术家，大部分是名不副实的。在国外也是这样，弗洛伊德绘画也很不错，但没有人说他是当代艺术家。一些作品可以说是后现代绘画，但后现代绘画也不能成为当代艺术。

收藏

利场

格物

2013年艺术市场综述 / 展望2014年艺术品市场

2013十大天价书画赏析

2013 年艺术市场综述

■ 编 / 吕 言 孙淼淼

2013 年过去了，回顾这一年中国艺术品市场的风起云涌，“继续调整”仍然是伴随着 2012 年历史步伐前行的大方向。无论是国家文化部门的宏观政策新规，还是国内外拍卖行的各种动态，2013 年的调整期可以概括为以五个关键词形成的“新布局”：今年年初，国家对市场的解禁政策，一度引发业内猜想；苏富比、佳士得抢滩中国市场，也要来分得一杯羹；纵观 2013 年的春秋拍，拍卖场频频释放信号：1.288 的亿元书画新贵、1.8 亿的当代艺术市场价格新标杆让业界热议久久不能停息，而首届香港巴塞艺术博览会定位亚洲，与亚洲本土画廊一拍即合，一级市场更是加速国际化的步伐，及至画廊周，继北京画廊周后，沪上画廊“联合发力”，构建新板块，画廊以抱团之势迎难而上，强强联合。

纵观 2013 这一年中国艺术品拍卖市场，呈现先抑后扬的走势，并出现逐渐回暖的态势，年末几次拍卖利好消息帮助市场逐渐重建信心。多位业内人士判断，在 2014 年，这种市场的复苏将更加明显，有人甚至做出“全面复苏”的美好期待。

一、拍卖市场纵览

回望 2013 年的艺术品市场，业内最贴切的形容便是“2013 艺术品亿元之最年”。春秋两拍征集的藏品可谓赚足眼球，落槌的过亿拍品今年更是不在少数。以下为 2013 十大拍品：

① 118.28 克拉椭圆形无瑕白钻

在香港拍出创纪录天价 2.39 亿港元，该钻石 2013 年 10 月 7 日在香港苏富比拍卖会上以 2.12 亿港元落槌，加上佣金成交价接近 2.39 亿港元，刷新白钻世界拍卖纪录。

②明永乐鎏金铜释迦牟尼佛坐像

2013 年 10 月 8 日，一尊明永乐鎏金铜释迦牟尼佛坐像在香港苏富比以约 2.36 亿港元 (3000 万美元) 的成交价拍出，刷新中国雕塑世界拍卖纪录。投得人是广东中山五觉斋郑华星，佛像收藏家。他表示，天价请佛并非为私人收藏，而是想请回国，不再让其流失海外。

苏富比提供的资料显示，此佛像是现存形体最硕大带年款永乐鎏金铜佛之一，推测佛像为御作坊为宫廷供奉所制。

③明成化青花缠枝秋葵纹官窑

明成化青花缠枝秋葵纹官窑以 1.4 亿港元高价成交。专家介绍，此明成化青花缠枝秋葵纹官窑釉面细腻如脂，是成化瓷器的杰作。

④曾梵志《最后的晚餐》

来自尤伦斯夫妇收藏的著名当代艺术家曾梵志于 2001 年创作之《最后的晚餐》在 2013 年 10 月 5 日，香港苏富比的拍卖会上以 7000 万港元起拍，经过多轮竞价，最终以 1.6 亿港元成交，总成交价 1.8044 亿港元。这一结果不仅刷新了艺术家个人成交纪录，同时也将中国乃至亚洲当代艺术品成交价带入了“亿元时代”。

⑤黄胄《欢腾的草原》

黄胄《欢腾的草原》拍出 1.288 亿元。书画大师黄胄的作品《欢腾的草原》在北京保利 2013 秋季拍卖会近现代书画夜场中以 1.288 亿元成交，大幅刷新黄胄作品个人拍卖纪录，成为今年全球中国书画拍卖价格榜首，同时也是迄今为止内地秋季拍卖市场上唯一过亿作品。北京保利拍卖执行董事赵旭先生透露，这件作品的买家是一位南方企业家，他的收藏以当代水墨作品为主，这可能是他第一次购买黄胄作品。《欢腾的草原》以 1000 多万起拍并以过亿元成交，说明市场上有很多渴求高品质艺术品并具有竞价能力的买家，市场在回暖。

⑥毕加索《两个小孩》

在 2013 年 11 月 4 日佳士得纽约拍卖夜场上，毕加索代表作《两个小孩》被中国企业大连万达集团以 2816.5 万美元 (约 1.72 亿元人民币) 的价格竞拍获得。

据了解，在竞拍前，万达集团通过与西方美术史专家的研究，确认《两个小孩》是毕加索风格成熟和创作巅峰期的精品，其艺术价值要高于那张著名的毕加索早年作品《拿烟斗的男孩》。而后者曾经创造了 1.04 亿美元的绘画拍卖世界纪录。业内人士称也许这是一个新的趋势，未来会有更多的企业投资进入艺术收藏界。

⑦靳尚谊《塔吉克新娘》

2013 年 11 月 18 日，中国古典写实油画“标杆式”人物靳尚谊先生的博物馆馆藏级作品《塔吉克新娘》，在中国嘉德 2013 秋拍中，以 8510 万元人民币成交。

专家表示，靳尚谊先生的《塔吉克新娘》作为重要艺术家的代表性作品，也是在美术史上占据重要位置的标志性作品，饱含学术价值和艺术价值，这件作品的高价成交，相信也将对今后整个油画市场有所推动。”

⑧曾梵志《协和医院系列之三》

香港佳士得秋拍全场最大的明星拍品莫过于 50 号拍品曾梵志的《协和医院系列之三》三联画。该件拍品最终被一位电话委托者以 1 亿港元落槌价竞得。

这件诞生于 1992 年的作品为曾梵志刚毕业于湖北美术学院时的大型早期风格代表巨作。画中描绘了医院中病人能独立活动、较乐观的一面。这是继此前香港苏富比秋拍中曾梵志《最后的晚餐》以近 1.81 亿港元成交后，他的又一件作品进入了亿元俱乐部。

⑨吴作人《战地黄花分外香》

5 月 10 日，吴作人博物馆级巨作《战地黄花分外香》在中国嘉德 2013 年春季拍卖会以 8050 万元人民币成交，创出“当年春季油画板块首个高价，同时也创下画家个人作品新纪录。

该画长 175.5 厘米，宽 118 厘米，以超大尺幅、全景式构图、单纯热烈的革命浪漫色彩，预示着一个新时代的来临，也体现了艺术家对未来新世界充满无限期望和想象。画家将西方绘画追求空间、立体、感性的真实性，与中国画的笔法、诗意、境界巧妙结合，这也正是吴作人一生艺术理想和风格的概括。

⑩张大千《红拂女》

5 月 10 日中国嘉德 2013 年春拍大观张大千的《红拂女》最终以 7130 万高价成交。

张大千 1944 年创作的《红拂女》是他工笔仕女的精绝之作，也是大千力图呈现盛唐精丽画风的重要创作。该作主角为唐代“风尘三侠”之红拂女，作品构图明快而简洁，堪称张大千一生中最重要的工笔仕女作品，也是近年市场难得一见的铭心绝品。

虽然 2013 年在中国内地的艺术品拍卖市场上，仍然只有黄胄的《欢腾的草原》以 1.288 亿元成为唯一的一件过亿拍品，但“市场回暖”却成为了各界一致的看法。从已经完成 2013 年拍卖的公司所公布的数据来看，2013 年的成交确实较 2012 年有了一定幅度的增长。以秋拍为例，2013 年中国某秋拍成交额 23.97 亿元，较 2012 年秋拍的 17.45 亿元增长了约 37%，而某拍卖公司 2013 年秋拍成交额为 28.7 亿元，较 2012 年的 23.1 亿元增长了约 24%。

从整体上看，2013 年中国艺术品市场回暖是有事实依据，也是现实存在的，整体处于一个稳定回升的初期，但只是在去年的基础上有所回升，整体上升趋势未出现。各大拍卖公司以“新奇”为招，大打“创新专场”牌，但在第一轮的噱头营造期，“新”专场以及“新”拍品的招数果断被淹没在市场的调整大潮当中，虽泛起了个别的小浪花，但终究还是被市场的大浪无情拍碎。于是乎，为了应对前景尚不明朗的 2013 年拍卖市场，各家拍卖公司又想出了新的招数，周年庆典以及周年特别拍卖就成了当年各家拍卖公司争先选用的造势手段。香港苏富比赴港 40 周年拍

会、中国嘉德成立 20 周年拍卖会、北京传是 10 周年拍卖会、北京保利 8 周年拍卖会，这些既是足以引发关注的焦点，也成为

▲ 香港苏富比 40 周年晚间拍卖会

了各大拍卖公司用以应对市场低谷期的另一大噱头。

首先出场的仍旧是香港苏富比，毕竟在拍卖时间上，香港苏富比历来都要早于其他各家拍卖公司。在 2013 年的春季拍卖预展当中，香港苏富比将 40 周年庆典的概念首都引入内地，在内在预展期间，香港苏富比 40 周年庆典拍卖也成了内地众多艺术媒体争相报道的重要素材。但或许是香港苏富比刚刚经历了当代艺术之“黑色星期天”的缘故，40 周年庆典拍卖会并未成为其在春拍当中的最大噱头与宣传手段，反而是采取了中规中矩的宣传策略。当然，这样做的原因不无“以春拍为秋拍探路”的考虑

▲ 北京保利——八周年春季拍品

存在。事实证明，其最终寥寥 21.8 亿港元的春拍总成绩显然也不足以配的上这“40 周年庆典”的大典。

紧随香港苏富比周年庆典拍卖会概念上场的中国嘉德则选择在春季即不遗余力的为其 20 周年庆典造势。这或许是中国嘉德认定了香港苏富比在春季拍卖会中对于周年庆典概念的刻意隐藏是市场出现的难得空隙，发力宣传造势一定会有所得。当然，作为国内拍卖界的元老，中国嘉德此举也许还附带着那么一点拍卖责任感，意在用 20 周年庆典拍卖振奋市场，刺激消费，然后带动整个内地拍卖市场。毕竟你好，我好，大家好才是真的好。做拍卖老大不容易，做市场低潮期的拍卖老大更不容易。而事实也证明了，有付出就有回报，在经过几个月连续不间断的市场造

势之后，中国嘉德的 2013 年春季拍卖也算是赢得了一个满堂喝彩：28.6 亿元人民币（加中国嘉德香港）的总成交额成功刷新了自 2012 年以来的中国嘉德拍卖成交记录。借上述两家拍卖公司在周年庆典策略的余温，北京保利在 2013 年春季也推出了属于自己的周年庆典拍卖会：北京保利——八周年春季拍卖会。北京保利虽有周年庆典凑数之嫌，但春拍 28.3 亿元人民币的总成交额还算成绩不俗，虽然仍旧未能成功突破 30 亿元的成交大关，但如若加上保利香港春拍的 5.07 亿元人民币的成交额，也算是勉强成为了 2013 年内地首家单季拍卖成家总额突破 30 亿元人民币的拍卖公司。

即便内地多家拍卖公司在当年纷纷祭出周年庆典大旗，但成交总额的尴尬仍旧直指当年市场的低迷。从已经结束的拍卖数据来看，单季单场拍卖会成功突破 30 亿元人民币成交大关的拍卖公司不是没有，但也仅有那么一家以及一个专场：香港苏富比 2013 年秋季拍卖会，单季单场成交额为 41.96 亿港元。

反观内地几家第一梯队拍卖公司的 2013 年全年成交记录：

▲ 香港苏富比 2013 年秋季拍卖会

北京保利春、秋季拍卖分别为 28.39 亿元人民币和 28.68 亿元人民币；中国嘉德春、秋季拍卖成交额为 26.48 亿元人民币和 23.47 亿元人民币；北京匡时春、秋季拍卖成交为 13.2 亿元人民币和 19.8 亿元人民币。这样的成交数据虽然比之 2012 年市场调整之初略有回升，但如果仅仅是以这样的回升幅度作为 2013 年拍卖市场整体回暖的依据，似乎多少显得立论不足。市场其实本没有我们想象中的那么好，在 2011 年，中国艺术品交易市场迎来了一个史无前例的爆发，而这轮爆发又以北京保利以及中国嘉德为代表，两家拍卖公司全年成交总额均在百亿上下，这样的局面为市场营造了一个全面火热的假象。但 30 亿元人民币的单季成交额却一直以来都是众多拍卖公司难以越过的坎，香港苏富比如此，香港佳士得亦是如此，更不用说北京匡时、北京传是、北京翰海等众多内地新老拍卖公司了。

在 2013 年的市场大环境之下，香港苏富比 40 周年秋季拍卖会尤其是其 40 周年晚间拍卖专场过 10 亿成交的成绩单，再度勾起了很多人尘封一年之久的市场回暖念头，而在这样的念头鼓动之下，任何一件或者一家拍卖公司的尚可表现就都变成了市场全面复苏的信号。

从进入 2013 年 10 月开始，在香港苏富比 40 周年晚间拍卖会的现场，一张曾梵志创作于 2001 年的最大尺幅面具系列作品《最后的晚餐》以 1.8 亿港元的价格成交，在创造了新的艺术家个人拍卖纪录的同时，也成功将中国当代艺术带入到“亿元成交”的行列。《最后的晚餐》作为中国当代艺术首张过亿成交的作品，自然吸引了众多的关注。而在众说纷纭当中，曾梵志的另一张作品《协和医院》在香港佳士得 2013 年秋季拍卖当中再度以超过亿元港币的价格成交，成为了第二张亿元成交的中国当代艺术作品。连续两张当代艺术作品且出自同一位艺术家不同创作时期的作品成功实现过亿元成交，这不得不说是中国当代艺术在 2013 年的艺术品交易市场当中的最大成功。

自中国当代艺术在 2012 年香港苏富比秋拍遭遇“黑色星期天”以来，中国当代艺术的低迷有目共睹，而在如此的大环境之下，当代艺术能够在拍卖市场首先释放出如此强烈的反弹信号，无疑让很多人感到兴奋。但在兴奋之余，我们还要理性的看待这一曾梵志亿元拍品事件。

很多人都将曾梵志当代艺术作品过亿成交看作是一个独立的个体事件，并认为亿元当代艺术的出现并不代表着中国当代艺术在市场当中的接受度以及认可度的提升，相反，那些中国当代艺术的市场代表群体却在今年的整个艺术品拍卖市场上仍旧表现平平：成交价格相对稳定，拍品流拍率却在增长。这不难看出，中国当代艺术正在借助市场的调整期进行二度的洗牌，以往政治波普以及艳俗主义大行其道的时代或将在本轮的市场整体调整过后一去不复返。另一件在 2013 年成功实现亿元成交的作品为黄胄的《欢腾的草原》。这件作品在北京保利 2013 年秋季拍卖会中出现，最终以 1.288 亿元人民币的价格成交。黄胄作品的亿元成交瞬间让人将在此之前或之后进行的黄胄作品拍卖进行了一个有意思的盘点，甚至在 2013 年秋季艺术品拍卖领域的书画板块中归列出了一个“黄胄季”。

有“黄胄季”这样的大胆总结又怎能少得了类似“靳尚谊年”这样标新立异的说法呢。在中国嘉德 20 周年庆典之 2013 年秋季拍卖当中，中国油画界的元老——靳尚谊老先生的一张《塔吉克新娘》以 8510 万元人民币的价格成交，成功刷新了中国写实油画的拍卖纪录。这一成绩可谓鼓舞人心之极。作为国内收藏界的收藏焦点，写实油画以及老油画一直苦苦支撑着内地拍卖公司的成交数据。

艺术品拍卖市场在经历了数度波折之后仍有余生，说明其旺盛的生命力以及存在不间断的新鲜血液注入，但如果在市场已经呈现疲态之时，还只是一味的追求“强心针”所带来的短暂快感而不是给予适当的时间休养生息，市场即便有再多的新鲜血液注入，也终难免有“过劳死”之日。2013 年的秋季拍卖确实给人带来了很多惊喜，而这些惊喜也足够振奋人心，但市场有其自我发展的规律，不应有太多外在的强加。过度的吹捧会让市场再度陷入泡沫，而适量的打击与批评也许能更好的刺激其发展。

▲ 《风箫图》纸本设色 张大千

二、市场主体 — 字画

2013 年各拍卖公司的成交总额均比上一年有所增加，高端拍品的成交价也显著提高，2013 年中国字画市场行情虽不及 2011 年时那般红火，但仍有不少值得书写的地方。春拍时中国字画市场依然低迷不振，但到了秋拍已明显出现了行情渐暖的态势。从香港苏富比、香港佳士得、中国嘉德、北京保利等几大拍卖行的成交业绩看，中国字画仍是拍坛主力军，占据着拍卖市场半壁江山，引领着国内艺术市场潮流。以内地拍卖巨头中国嘉德的拍卖数据为例，嘉德春拍总成交额 26.48 亿元，其中字画部分成交额就高达 17.34 亿元；嘉德秋拍总成交额 23.48 亿元，字画部分成交额也达到 16.44 亿元。中国字画在艺术品拍卖领域所占比例之高可见一斑。

中国字画板块在 2013 年艺术品春季拍卖中表现平稳、波澜不惊。虽说字画行情没像 2011、2012 年春拍时亿元拍品频现，但数千万元成交的高价拍品仍时有面世。在 2013 年 3 月 31 日最先开拍的北京荣宝斋迎春拍卖会上，岭南画家黎雄才 1984 年创作的《长青不老松》经过众多买家激烈角逐，最终以 8960 万元的超高价成交，超过预估价 10 倍，使岭南画派价格上了一个新台阶；在中国嘉德春拍中，张大千的《红拂女》以 7130 万元的天价成交，龚贤的《别馆高居图》以 3737.5 万元打破了本人作品的最高成交纪录，沈士充的《江南秋色》以 3622.5 万元成交；在香港苏富比春拍中，张大千的《风箫图》又以 6500 万港元的高价拍出；在北京保利春拍中，张大千作品再创辉煌，创作于 1948 年的《唐人秋猎图》和豪放不羁的泼彩《松峰晓霭图》分别以 4225 万元和 3910 万元的高价成交，尤其是明代唐寅手卷《松崖别业图》以 7130 万元的天价成交，刷新唐寅作品最高

拍卖纪录；在香港佳士得春拍中，明代画家周臣的 20 米长卷《长江万里图》以 5139 万港元成交，张大千创作于 1947 年的四屏通景《荷塘野趣》以 8051 万港元拍出，崔如琢的《千山飞雪图》以 7715 万港元易主，张大千 1948 年创作的《峨眉华严顶》拍得 4803 万港元；在北京匡时春拍中，傅抱石的《后赤壁图》以 3795 万元成交，黄胄的《民族团结》也以 3277 万元拍出。

中国古代字画板块在 2013 年艺术品秋季拍卖中表现出色、强势上扬。在嘉德香港秋拍中，宋理宗的《楷书浅沙流水联句》册页以 4255 万港元的高价拍出，清宫廷绘画中的传世佳作——《秘殿珠林》著录的张为邦作品《下元灵佑图》以 3335 万港元成交；在保利香港秋拍中，清代画家董邦达的《西湖十景册》以 3000 万港元成交；在中国嘉德秋拍中，《石渠宝笈》著录的文徵明作品《自书杂咏》以 5175 万元成交，董邦达的《葛洪山八景》又以 5060 万元成交，并创出画家作品拍卖新纪录；在香港佳士得秋拍中，董邦达作品延续着嘉德秋拍时的强劲势头，其画作《石梁瀑布》又以 3260 万港元成交；在北京保利秋拍中，清乾隆帝早年水墨纸本《御临唐寅文徵明书画合璧》手卷以 5462.5 万元成交，著录于《石渠宝笈初编》的沈周画作《仿梅道人山水树石册》以 5060 万元刷新沈周作品最高拍卖纪录，宋代马远的两幅画作《松崖观瀑图》和《高士携鹤图》不负众望，分别以 4082.5 万元和 2472.5 万元成交；北京匡时秋拍中，庞莱臣旧藏的王翬《南溪高逸图》以 4025 万元成交，著录于《石渠宝笈续编》中的董邦达的《溪山清远》山水册也拍出了 1552.5 万元。

相对而言，中国近现代字画板块在 2013 年艺术品秋季拍卖中表现最为强势，不少作品高价成交。在香港苏富比秋拍中，张大千的《丹山春晓》以 3450 万港元成交；在中国嘉德秋拍中，潘天寿的巨幅指画《西子湖中所见》以 4025 万元成交，拍前备受关注的郭沫若《行书毛主席诗词三十七首》则以 1426 万元成交；在香港佳士得秋拍中，李可染的《井冈山》成交价高达 8412 万港元，张大千的泼彩巨制《阔浦晴岚》以 4156 万港元成交；在北京匡时秋拍中，黄胄的《巡逻图》和《幸福一代》分别以 4542.5 万元和 4025 万元的高价成交，齐白石的《花卉草虫册》和潘天寿的《朝霞》均以 2070 万元相同的价格成交；尤其是在北京保利秋拍中，黄胄的巨幅人物画《欢腾的草原》经众多买家激烈的角逐，最终以 1.288 亿元的天价成交，并刷新本人作品最高拍卖纪录，位列当年全球中国字画拍卖价格榜首，成为内地秋拍市场唯一超亿元拍品。其他近现代书画和当代水墨也有上佳表现，齐白石的《花实各三千年》以 3450 万元成交，吴冠中的《松魂》以 3392.5 万元成交，徐悲鸿的《五骏图》和《画马集》分别以 2530 万元和 2012.5 万元成交；在北京中嘉秋拍中，著名画家籍忠亮一幅以表现伟人毛泽东生活风貌为主题的水墨人物肖像画《谁主沉浮》以 1900 万元成交；在北京盈时秋拍中，当代名家黄永玉的恢宏巨制《田家梅》以 5500 万元的高价创本人作品最高纪录。

纵观 2013 年中国字画市场，有这么几大特点：一是大名头

作品继续保持盘整。虽说中国字画占据着拍卖市场半壁江山，在近现代名家字画作品中，虽然潘天寿、傅抱石、张大千、李可染等人作品表现依然坚挺，但并没有创出个人作品成交新高，齐白石、徐悲鸿、吴湖帆、黄宾虹等大家均有作品流拍，而部分二三线的艺术家却异军突起，拍卖价提升较快；二是古代字画板块渐受市场青睐，如著录于《石渠宝笈初编》的沈周作品《仿梅道人山水树石册》，以 5060 万元成交价刷新本人拍卖新纪录，尤其是清代画家董邦达作品受到市场热捧，有数件作品高价成交，显示出古代字画价值逐渐被市场挖掘，其价格正在理性回归；三是现代画家黄胄成今年秋拍最耀眼的明星，拍卖价迭创新高，成为继齐白石、张大千、徐悲鸿、傅抱石、李可染之后又一位进入亿元俱乐部的中国画大家。黄胄是 20 世纪后半叶最杰出、最具首创精神的中国画家之一，擅长中国人物画和动物画，他的人物画精品拍出亿元天价可谓实至名归，同时也表明在目前的市场中，收藏家的精品意识有了进一步的增强。

▲ 《松魂》纸本水墨 吴冠中

三、油画艺术喜忧参半

20 世纪中国早期油画家作品经过较长时间沉淀后逐步爆发，目前已成为推动整个油画市场前行的最重要力量之一，纵观 2013 年油画艺术行情，写实板块市场价格稳健，整体行情趋于常态化，常玉、赵无极、朱德群、吴冠中和靳尚谊的作品价格较为坚挺；中国当代艺术则喜忧参半，曾梵志等少数明星艺术家备受追捧，拍卖价屡创新高，而不少当代艺术大腕作品则惨遭流拍。在中国嘉德春拍中，吴作人的红色题材油画《战地黄花分外香》以 8050 万元的天价，显现出市场对红色题材经典作品是十分青睐的；在中国嘉德秋拍中，靳尚谊先生的写实精品《塔吉克新娘》以 8510 万元创出画家拍场新纪录，同时也创出中国嘉德油雕板块 20 年拍卖新高；尤其是在中国香港苏富比秋拍中，曾梵志的《最后的晚餐》竟石破天惊地拍出了 1.8044 亿港元，并刷新当代亚洲艺术品的拍卖纪录、赵无极的《15.01.82(三联作)》以 8524 万港元的天价成交，刷新本人作品最高记录，他的《16.5.66》拍出了 7964 万港元高价；在香港佳士得秋拍中，曾梵志 1992 年创作的作品《协和医院系列之三》则以 1.13 亿港元成交，成为 2013 年秋拍两度破亿元的当代明星艺术家。虽然当代艺术名家曾梵志在当年秋拍中风光无限，但不少当代艺术大腕作品则连续流拍，如前几年叱咤当代艺术品市场的“F4”，即张晓刚、岳敏君、王广义、方力钧已风光不再。

四、瓷杂精品异军突起

▲ 清康熙御制胭脂红地珐

在艺术品拍卖领域，明清瓷器和文玩杂项珍品可谓是仅次于名家字画的拍卖项目，追捧者历来众多，2013 年春拍、秋拍亦是如此，中国瓷器、文玩杂项及工艺品板块成为各拍卖公司主推的重器，虽说没像前两年春拍秋拍时亿元藏品频现，但也不乏可圈可点之处。在香港苏富比春拍中，一件“清康熙御制胭脂红地珐”以 7404 万港元的天价成交；在中国嘉德春拍中，清乾隆御制白玉交龙钮“自强不息”宝玺以 6670 万元高价成交；在保利春拍中，一件由顾景舟制壶、吴湖帆画风动竹枝、赠予江寒汀的“寒汀石瓢壶”以 1495 万元的成交价打破了顾景舟单把紫砂壶的最高成交纪录、重 239 克的田黄上品“清吴昌硕刻 / 来修齐田黄章”以 1380 万元成交，刷新近代田黄印章及吴昌硕篆刻作品的拍卖纪录；尤其是在香港苏富比秋拍中，一件“明成化青花缠枝秋葵纹官”，以 1.41 亿港元成交、一尊明永乐鎏金铜释迦牟尼佛坐像则奇迹般地拍出 2.36 亿港元，并一举刷新了中国雕塑世界拍卖纪录、拍前备受瞩目的 118.28 卡拉椭圆形 D 色无瑕 Typella 钻石不负众望，以 2.3868 亿港元的天价成交，创白钻拍卖世界纪录。作为拍场大项，明清官窑瓷器虽属各拍卖公司主推的重器，无奈价格高企，且官窑瓷器历来又是造假高发区，一些高仿瓷令买家望而生畏，故近年来天价成交的明清官窑重器愈来愈少，说明目前市场已逐步趋于理性。而顾景舟的“寒汀石瓢壶”和吴昌硕刻“来修齐田黄章”等杂项精品异军突起，并以天价成交，显示出当今市场更看重来源可靠、传承有序的瓷杂精品。

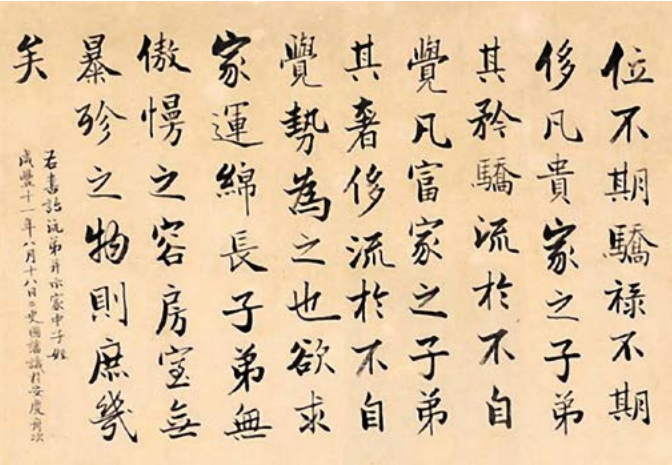

▲ 清乾隆御制白玉交龙钮“自强不息”宝玺

▲ 清吴昌硕刻 / 来修齐田黄章

五、名人手稿不容小觑

▲ 曾国藩写给曾国荃家书

虽说 2013 年拍卖场上名家字画、明清瓷器等拍卖大项表现远不如前两年，但古籍善本、尤其是名人手稿信札价格却一路飙升，成为拍卖场上炙手可热的拍品门类，尤其是近现代史上比较活跃的名人信札、手稿被广为追捧。如鲁迅、胡适、郁达夫、梁启超、周作人、郭沫若的信札价格，已远超同时期书法大家的作品。在中国嘉德春拍中，一页鲁迅的《古小说钩沉》手稿，以 690 万元的天价被藏家收入囊中、首次现身拍场的曾国藩手书家训以 230 万元成交、与曾氏家训一同出现的，还有曾国藩写给曾国荃的 130 页家书，最终也以 356.5 万元成交；在中国嘉德秋拍中，毛泽东亲笔致傅宜生（傅作义）、薄一波的手递公函封以 655.5 万元成交、尤其是一封鲁迅亲笔的《致陶亢德信札》，全文不过 200 余字，却拍出了 655.5 万元的天价，每字均价高达 3 万元。从 2013 年拍卖行情看，文人手稿、书札类拍品受到市场青睐，价格迈上新台阶，很多拍品都超过估价成交。

展望 2014 年艺术品市场

■ 编 / 付 颖

2013 年从艺术品拍卖市场的数据来看，总体表现为“先抑后扬，逐步回暖”的趋势。至 2013 年 12 月底据不完全统计拍卖总额达 572 亿元比上一年增加 20%。显然，中国艺术品市场不管是拍卖场内和民间交易在连续近两年的低潮后，已显现了向上发展的势头。2014 年，艺术品市场将会持续回升，目前，中国艺术市场的发展机制和市场主体还不够成熟，但随着中国经济文化的发展以及社会群体整体文化素养的提升，中国的艺术品市场也一定会趋向更健康的方向发展。

一、近现代书画热度不减

2013 年近现代书画虽没有之前的火爆，但秋拍中黄胄《欢腾的草原》冲破亿元大关还是让人感受到了市场的热度依然不减，买家对精品力作的追求意愿强烈，让人们对于 2014 年的近现代书画行情充满了几分期待。

展望 2014 年的近现代书画行情，相信亿元拍品仍然有机会出现。目前亿元大师已经有齐白石、徐悲鸿、张大千、傅抱石、李可染、黄胄 6 人，未来仍有出现新人的可能。今年是齐白石诞辰 150 周年，相信齐白石的拍品会有良好的表现。像海派的吴昌硕、谢稚柳，岭南画派的关山月、黎雄才等都有可能会有超人意料的价格涌现。

二、当代水墨尚处培育期

从 2012 年开始露出活跃迹象的国内当代水墨拍卖，经过两年的市场推广目前处于市场平衡期，由于介入的藏家还不太多，所以离行情火爆还距离遥远，目前大多停留在学术展览层面，拍卖价格还处在市场培育初期。

当代水墨在秋拍中的表现可以说中规中矩，精品力作都价格不菲。何家英的《孙中山在天津》在北京保利拍出 805 万元的高价，贾又福的《铁骨寒月共悠悠》也以 862.5 万元的价格成交。史国良《母亲的心愿》230 万元，田黎明《村姑》149.5 万元，范扬《瓜洲古渡》120.7 万元，李津《饮食男女》51.7 万元，成交也还理想。展望 2014 年，当代水墨会继续小幅攀升的节奏。

三、写实油画小步复苏，当代艺术有点悬

自 2011 年陈逸飞《山地风》8165 万元刷新中国油画拍卖世界纪录后，写实油画的行情就一直在走下坡路。2013 年秋拍靳尚谊《塔吉克新娘》8510 万元的价位，让人们对于今年写实油画行情的转暖重新燃起一丝期待。

当代艺术在 2013 年也曾诞生天价——曾梵志《最后的晚餐》

拍出 1.8 亿港元，但市场反应却比较平淡，对国内当代艺术的影响更是微乎其微，张晓刚、方力钧、岳敏君等人的价位没有跟着上涨。市场普遍认为，曾梵志的天价只是个案，幻想 2006 年张晓刚天价带动整个市场的繁荣，多少有点一厢情愿，不太现实。2014 年当代艺术的复苏有点悬。

四、御用工艺品受到藏家追捧

2013 年，皇家御用品行情升温明显。清乾隆御制白玉交龙钮“自强不息”宝玺 6670 万元，清乾隆“青花粉彩缠枝花卉开光梅菊图御制诗文柿蒂耳瓶”以估价 5 倍的价格 2702 万元成交。

随着买家鉴赏力的提高，皇家御用品的价值逐步凸显。与宫廷有关的瓷器、宝刀、御玺、家具、玉器、文房都开始受到买家的关注，由于其制作精美，材料珍贵，市场稀缺，安全性高，增值性强，成为藏家眼中的新宠。相信在 2014 年，宫廷御用品会继续受到买家的追捧，个别媲美博物馆藏的顶级御用品甚至不排除有冲击亿元的可能。

五、拍卖成交有望活跃

受国内经济放缓的影响，近两年的国内艺术品市场一直处于调整中，但 2013 年开始有了微妙的变化，以嘉德为例，2013 年总成交额 65.4 亿元，比 2012 年的 51.6 亿元增长了 26.8%，显示成交有了好转复苏的苗头。

艺术品作为奢侈品市场，受经济大环境影响较大。著名经济学家李稻葵表示，2013 年中国 GDP7.7%，一些海外专家认为 2014 年中国 GDP 将恢复到 8.0% 以上。著名经济学家林毅夫在“2014 中国经济展望论坛”上力挺中国经济稳定增长，表示“未来 15 年中国经济 GDP 稳定增长在 8% 左右”。考虑到国内房地产和股票的收益在降低，艺术品可能会成为一些资本的选择。展望 2014 年，国内艺术品市场总体上会呈现成交活跃、小幅增长的态势。

六、拍卖业竞争加剧

2013 年，国内拍卖业的竞争更加激烈，嘉德、保利进军香港市场，数据显示北京拍卖成交额 271 亿元，几大龙头拍卖公司占据了一半以上，艺术品拍卖业优胜劣汰的速度在明显加快。

2014 年，嘉德、保利、匡时等品牌优势明显，主打板块突出的几大拍卖公司将加快分割市场，形成行业寡头，而一些中小拍卖公司将被市场淘汰。一些二三线城市会成为争夺潜在客户对象，如近期保利在三亚举办了规模宏大的“2014 新春艺术大展”和“半山半岛迎春拍卖会”，可见从年初开始市场的争夺大战就已经开始。

2013 十大天价书画赏析

■ 编 / 邑 言

纵观2013年的书画市场，毫无疑问可以用下面这四个关键词概况：市场信心回归；新进场资金；国际化；重回亿元时代。而那些天价书画到底为何这般昂贵呢？

► 成交价：1.804 亿港元

拍卖回顾：2013年10月5日，在香港苏富比的秋拍上，曾梵志《最后的晚餐》以1.8044亿港元成为首件过亿的亚洲当代艺术品。据了解，著名当代艺术家曾梵志《最后的晚餐》以7000万港元起拍，现场买家经过十几轮的叫价，最终以1.804452亿港元成交，不仅刷新其个人纪录，也成功问鼎首个过亿元的亚洲当代艺术作品

曾梵志《最后的晚餐》

艺术家简介：曾梵志，当代知名画家，从二十世纪九十年代起，曾梵志的创作以其独特的语言风格和敏锐的社会批判，受到评论界广泛的评议，也得到社会民众的持续关注。

曾梵志的《最后的晚餐》是极具代表性的巨幅作品，标志着其艺术创作的巅峰。此画取材自意大利文艺复兴时期大师达芬奇的同名作品。《最后的晚餐》画于2001年，是艺术家最备受推崇之面具系列中尺幅最大的作品。长达4米、高2.2米的单幅画布创作，属面具系列最成熟时期的作品，完全体现了当代中国艺术的精髓。类似《最后的晚餐》这样的一类绘画，实际上是在90年代才发展起来的。改革开放前，艺术创作被限制；改革开放后的80年代，限制少了，但人们面对新气象一头扎进了“激情燃烧”中。只有到了90年代，既减少了控制，也幻灭了浮夸的激情，一些画家才开始静下心来思考现实、描绘现实，摆脱了要么为政治服务、要么完全脱离现实的绘画常态。曾梵志是这方面的先行者，他自述，“当时艺术主流是全国美展，作品都是主题性的弘扬，我毫不客气地说那是很虚伪的东西，比方说你住在城

里，去农村呆两个星期，回来就画农村一个人放牛什么，它跟你的实质生活完全没关系，是特表面的东西。你每天经历的生活就在身边，应该表现当时内心的生存状态。特表面的东西，只会从特浅层的方式去理解，比如色彩挺漂亮的、构图挺别致的，或者你画的少数民族服装挺新鲜的，没有意思，我作为一个艺术家最反对这样的东西”。曾梵志的《最后的晚餐》的确是第一幅过亿的中国当代艺术品，它的成交也的确将中国当代艺术带入了资本上的新时代。

► 成交价：1.288 亿元

拍卖回顾：2013年12月2日在北京保利秋拍“黄胄美术基金会推荐专场”上，黄胄的罕见巨幅精品《欢腾的草原》，以1.288亿元刷新艺术家个人拍卖纪录，也是黄胄首件过亿作品，并成为今秋大陆拍卖首件过亿拍品。据了解，黄胄当时以《欢腾的草原》为题材仅创作了两件，一件现珍藏于北京钓鱼台国宾馆，此件拍出高价的作品是作为国礼由当时的国家领导人赠与美国实业家哈默博士

黄胄《欢腾的草原》

艺术家简介：黄胄，近现代画家独创性地将速写融入中国画，开启了全新的人物画笔墨范式，拓展了中国画艺术语言。在艺术道路上他上遵循“生活是创作的唯一源泉”，长期深入生活，足迹遍布祖国边疆、海岛、高原、牧区，勤奋作画上，人物、动物、山水、花鸟无所不精。尤擅画场面巨大、人物众多的主体性巨作，不少作品陈列于国家重要政务场合或以国礼赠送外国首脑。

《欢腾的草原》是一件带有着特殊时代意义的“国礼”绘画作品。它由当时的国家领导人赠送给美国实业家哈默博士，而哈默博士对80年代的中国有着举足轻重的影响。他多次来中国，与中国的领导人保持着十分深厚的友谊，哈默不仅推动着当时中国的经济改革与发展，也间接促进着当时中国文化领域的变革。所以说，黄胄《欢腾的草原》赠送给哈默，承载的是一个特殊的时代使命，画家个人与国家命运，共同交汇在这件46平尺的巨幅作品里面。这幅画集中了黄胄在人物画、动物画两方面高深的艺术造诣，是可交易的黄胄作品中最重要的一件。这件作品具备了“过亿”的特性——史幅巨大、名家特辑、名人送名人、历史意义重大。黄胄

绘制这样一个民族题材，究其创作原因还是与他到访新疆有着密不可分的关系。《欢腾的草原》表现的是新疆柯尔克孜族人民正在进行传统体育项目——“马上角力”的活动场面。画面中，众多人物与动物——7位女性、9条牧羊犬以及80多匹骏马——通过艺术家的精心布局与传神刻画，和谐而又充满内在张力地再现于巨幅画纸之上，呈现出一派乐观热情、豪迈欢快的节日盛景。如此精彩的巨幅作品于黄胄而言是非常罕见的。1979年9月他到新疆之行是应新疆维吾尔自治区政府的邀请，时隔十五年之后再次重回故地。自1977年4月脊柱综合症的急性发作，四肢轻瘫，手指麻木，黄胄在北京友谊医院住院2年零8个月，接到邀请后的他丝毫不顾身体健康状况，毅然办理出院手续，并在夫人郑闻慧和女儿梁缨的陪同下随即启程。再次踏上新疆的土地后，黄胄异常兴奋，一路写生作画，直到“冰山之父”穆士塔格峰下。新疆之行前后共计8个月左右的时间，11月中旬，黄胄来到了柯尔克孜族聚居地拖云地区，一边写生，一边领略着他们的风俗人情，期间对马上较力等活动产生了深刻的印象，由此孕育出创作《欢腾的草原》的最初想法。在艺术表现上，黄胄以快速运笔产

生的劲健线条，迅速勾勒出人物的形象和瞬间动态，强调对描绘对象形体结构的整体把握与表现。通过复线的使用，画家则进一步突出了画面的运动感和氛围感，画中两位较力妇女和身后的骑手们表情丰富，身姿矫健，动感十足；骏马骨骼、肌肉线条分明，充满着刚健的力量和野性的美感，就连最不起眼的配角牧羊犬也是活灵活现，惹人喜爱。对于画面的诸多细节，黄胄亦是处处用心，刻画入微，无论是独具风情的民族服饰如头巾、衣裙、马甲、皮靴，还是马鞍、马褥甚至项链、耳环都一一呈现，再配以藏青、朱砂、绿、黄、白、赭等亮丽明快的颜色，完美地再现了柯尔克孜族马上较力的激动人心的热烈场面。

▲ 成交价：8968 万元

拍卖回顾：2013 年 12 月 1 日，苏富比（北京）的拍卖会中，赵无极《抽象》以 8968 万元成交，刷新了此前在香港苏富比以 6725 万港元成交的《15.01.82》（三联作）的拍卖成交纪录。据了解，赵无极 1958 年作《抽象》，是其甲骨文系列的经典力作之一，也是赵无极在芝加哥美术学院时期的成熟代表作。该作品拍卖前的估价为 3500 万元—4500 万元

赵无极《抽象》

艺术家简介：赵无极，当代旅法的华裔画家，赵无极抒情抽象画最杰出的代表之一，他的抽象绘画作品中无不透露出对于东方审美趣味与哲学的偏好，同时也是中国文化强烈的象征。在绘画创作上，以西方现代绘画的形式和油画的色彩技巧，加入中国传统文化艺术的意蕴，创造了色彩变幻、富有韵律感和光感的新的绘画空间，被称为“西方现代抒情抽象派的代表”，曾获法国骑士勋章。由于受到供不应求的亚洲市场的驱动，他的身价暴涨，2013 年总共有 35 件作品超过百万美元。无论是大规格的油画还是小规格的版画，赵无极的艺术均采用生动的抽象画手法，在广袤的空间里创造无限。他中西合璧的文化背景在其作品中得以彻底体现，让他在当代艺术家中占有不同寻常的一席之地。他纯粹的抽象画风在 20 世纪的国际画坛掀起了一股色彩斑斓的浪潮，在肆意纵横、油彩淋漓又不乏节奏和韵律感的艺术语境里，画家勾画出了一个意象、梦幻、抽象意味甚浓的画面。在获得欧洲文化界的推崇，尤其是在法国荣获众多奖项和荣誉后，他的作品自上世纪 80 年代初逐渐在亚洲获得认可，首先始于北京。

《抽象》是赵无极代表性的“甲骨文时期”的经典作品，他从抽象的中国甲骨文取得灵感，运用红、黑两色作主调，创造了一幅强而有力的构图。《抽象》曾于 1958 年在著名巴黎 Charpentier 画廊举办的“巴黎画派”大展中展出，遂被世界著名的巴黎法兰西画廊主人米里安·布雷奥购藏，后来在著名美国收藏家玛莉与莱里·布劳克夫妇的支持下，于 1961 年被芝加哥艺术学院购藏。在《抽象》中，观者可感受的是，那分混乱与骚动仍然存在，但作品却多了两团鲜明的亮红色，宛如两团生命之火，燃亮一室深黝。赵无极 在这幅透着墨黑，大地红褐与蓝紫的偌大画布上，黑色浓烈有力的厚实线条由中心向外扩散，不知名的文字符号仿佛脱离地心引力一般地悬浮在空气和光线之中，它们互相衍生，自有力量地在里头轻跃、碰撞，空间膨胀又收缩，让人屏气凝神地感受其中的奥秘，在逡巡间，倏然在那画布中心处，我们眼见浓稠的红彩原色穿透黑暗的阴霾，与神秘的白色光线和黑墨激烈地交锋，赤红的焰火在喧嚣中宛若要世界的沉重化为灰烬，转身迸发出晶灿的火花，艺术家若描写着宇宙洪荒的生成与回响。在那戏剧性的色光交会中，招唤、补捉着天地万物的脉动与震荡，摄人心魄。而其间跃动的生命之气，有如炼金，亦有如乐音，向观者揭开宇宙隐藏的深意。赵无极透过作品向我们阐释事物生生不息，循环不已的本质，作品并带有疗愈人心的力量。新生的力量暗夜照盼，而作品又如同其自我人生经历的凝炼与投射。

黎雄才《长青不老松》

艺术家简介：黎雄才，当代杰出的国画家，美术教育家，岭南画派卓有成就的代表人物。黎雄才擅长巨幅山水画，精于花鸟草虫，画作气势浑厚，自具风貌，被称为“黎家山水”。在山水画的创作上，以写生为主，因此他笔下的景色给人一种很“实在”的感觉。他着意以笔墨书写来表达所见的景物，用变化多端的笔墨营造出各种艺术效果，作品具有浓郁的“挥写”之趣。他一生写生画有一万多幅，其中 2000 多幅是松树。在日本留学时他就利用课余时间到各处画松，寺庙的松、山涧的松、群生的松、独长的松，他从晨光暮色、四季更替的不同角度画松，为日后以画松绝步画坛埋下了伏笔。他还给松树写了“家谱”，从年轮逾千载的古松到枝叶叶嫩的幼松都有描绘，松树根、干、枝、叶等细部还专设另册。因此有人称他是“五十年来写青松，笔端动处松生风”，又有“黎家山水黎家松”之美誉。

《长青不老松》创作于 1984 年，是一幅长达 7 米多的作品，也是迄今所见的黎雄才最大尺幅作品。其内涵丰富，气势宏大。这幅画画的是浩淼苍茫、层峦叠嶂的大山之间，飞瀑鸣泉自天而落，流过陡峭的山崖巨石。巨石之间，耸立着两棵苍劲的松树。一棵顶天立地，一棵清旷绝俗。黎雄才曾说：“山水大物也，咫尺之中写千里之景，故以取势为主，即重视大处。但大不忘其细，即先从大处着眼，然后深入细致。大宜远看得之，大可得神取势，近则难得其神和势。注意大要全面，无一叶障目之碍，无失貌之病。不忘其细，即在注意大之后就要近处求之，要明察秋毫，深入其理，细能取质，深其筋骨，不忘其形，追其深度。在大的情况下必要以细为基础，写细时勿忘以大包含，这才能得其全体。”在这里，好像他不是用

柔韧的毛笔而是用一管铁杵在作画。大处着意、细处着笔，浓重的墨色与雄健老辣的笔法，给人以坚不可摧的力量感。《长青不老松》用强有力的笔法，极尽挥洒之意，写山水内质深秀、意境深远、峰峦隐现、含蓄神奇，山上与山前的松树舒展伟岸，或逸出峭石之间千姿百态，或立于悬崖之上坚挺不拔，物境变幻，灵动秀美。在这幅画中，山色云影飘逸悠然，巨石青松巍然不动，高山孕育了青松，青松又让高山有了无限的生机。高山巍峨峻秀、烟云氤氲、瞩目咫尺、意在千里，青松挺拔伟岸、茂密青翠、郁郁葱葱、仪态高华，正所谓“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”。山川与青松相生相融、相辉相映，气韵生动、如诗如歌，刚与柔、动与静、虚与实、空灵与自信并存于同一幅画面。通过画面黑白、虚实、轻重、浓淡等节奏感的巧妙调节，营造出了一派新的意境和天趣，引起人们无限的遐思。在构图上，主题突出，作品中的松树皆放在显要位置；巨松坚挺，生机勃勃，蓊郁苍茂，气象高古；在用墨用色上，以墨和青绿为主色，黎雄才主张作画时“不管重彩还是淡彩，务须以墨为主”，这一理念，在此幅作品中再次得到印证。在描绘景色的同时，还表现出一种幽光，因而弥漫着氤氲的气象。在用笔和写意上，以宋代山水技法、岭南画派技法融合中西绘画技巧和对大自然感悟为根本，大胆创新，追求创意。他的作品，格局弘大，主题鲜明，松、石、水描绘得与众不同。三种物体质感效果突出，苍劲雄健中又不失南方山水空灵秀润的特色。如果说，张大千的山水以泼墨泼彩取胜，李可染的山水以黑厚重夺人眼球，那么，青松环绕的“黎家山水”在中国绘画史上就应该同样有着不同寻常的意义。

▲ 成交价：8960 万元

拍卖回顾：2013 年 3 月 31 日，在北京荣宝斋 2013 迎春拍卖会上，黎雄才创作于 1984 年的《长青不老松》以 8960 万元成交，超过估价 10 倍，创下画家本人单件作品的最高纪录

▲ 成交价：8510 万元

拍卖回顾：2013 年 11 月 16 日，在中国嘉德秋拍上，靳尚谊的《塔吉克新娘》以 980 万起拍，经过十多分钟的竞价以 7400 万落槌，加上佣金最终以 8510 万元人民币成交。据了解，20 世纪 80 年代初，《塔吉克新娘》以其成熟完美的油画技法和独特的艺术感染力被誉为中国新古典主义油画的开山之作

靳尚谊《塔吉克新娘》

艺术家简介：靳尚谊，当代油画的代表人物之一，是中国油画的“标杆式”人物，诚如史论家、中国美术馆馆长范迪安所说，靳尚谊“在逾历半个世纪至今的创作生涯中，特别是在 20 世纪后半叶这个中国社会变革与变化最为迅速的时代，不断深化着关于‘人的主题’的感怀与思考，也不断回答了时代提出的文化课题。他创造的众多艺术形象，不仅是他个人心路历程的印记，也反映着所有亲历历史者的感怀。”

1983 年，《塔吉克新娘》的横空问世，曾令当时整个画坛为之一振，此作彻底摆脱了中国“土油画”惯有的黯淡与粗糙，将油画的艺术性展现得纯粹而自然。在这幅肖像画中，画家从体积、空间、色彩中营造出艺术的和谐统一。靳尚谊采用了侧光来捕捉形体结构和色彩的丰富层次。强烈的明暗反差一方面加强了人物体积的充盈之感，一方面使得单纯响亮的红色嫁衣渐隐于深色背景，虚实结合中营造出强烈的艺术效果，爱情的热烈和浓郁酝酿其中。此画运用古典主义手法，强明暗的处理，轮廓明确、色彩单纯强烈，表现了一位羞涩含蓄、典雅恬静的新疆妇女，以塔吉克新娘优美动人的形象，略带羞涩、拘谨的表情，对追求幸福生活的强烈、奔放的感情，予人一种美好、纯洁的触动，表现出他对生活的主观感受和强烈向往，把艺术风格、审美理想、生活抱负融为一体。《塔吉克新娘》兼融了古典风格、理想主义精神以及民族文化气质，突破了以往肖像画的特定模式，实现了对中国人真实心灵的传神写照。同时，画家还运用了西方古典主义的写实手法，用小笔触细腻地点绘了塔吉克新娘丰腴、结实而立体的面部轮廓，并加强了艺术处理的主观性以谋求生动。靳尚谊在作品中突出了“人的主题”，为从纷乱和空虚中解脱的国人，展开了崭新的理想世界，恰好对应了当时社会对回归美好、纯洁世界的向往。这幅画有诸多耐人品味的精彩之处：深沉的黑底色背景上，凸显以红色为主色调的人物形象，直奔喜庆主题；由披巾，到外衣，到内衣、项圈的色调变化，极富层次性。新娘头上的硬圈帽，其外沿暗红色的底子上有亮红的花纹，它和项圈、耳坠一同，共同体现出塔吉克民族特色，且众星捧月般地环绕出一张新娘特有的脸庞：美丽的眼睛，显示出略略抑制起来的喜悦，又像在沉思，圆润饱满的嘴唇，深陷的嘴角显现出明显的幸福与对未来生活的向往之情，喜悦之情。以《塔吉克新娘》为标志，靳尚谊摒弃了中国油画肖像创作以写生为主的“直接画法”，既不同于印象派的强烈色彩分离对比，也不同于现代派的个性张扬，形成了一种层次丰富、体积厚重、富有力度美感，此外，靳尚谊从这张画开始，对边线作了着重的处理，使边线不仅界定可见的形体，而且还暗示出隐现的形体，即他自己所说的“转过去不可见的面”。靳尚谊在作品中突出了“人的主题”，为从纷乱和空虚中解脱的国人，展开了崭新的理想世界，恰好对应了当时社会对回归美好、纯洁世界的向往。

吴作人《战地黄花分外香》

艺术家简介：吴作人，中国当代杰出画家；早年攻素描、油画，功力深厚；间作国画富于生活情趣，不落传统窠臼。晚年后专攻国画，境界开阔，寓意深远，以凝练而准确的形象融会着中西艺术的深厚造诣。

《战地黄花分外香》创作于 1977 年 9 月毛泽东主席逝世一周年之际。为“寄无限缅怀”，吴作人取毛泽东《采桑子·重阳》词意，创作完成了这幅油画风景画以示纪念。他对《战地黄花分外香》画面的景致进行了具象描绘，以写实的手法表现了近景向日葵，中景黄花、森林、塔寺、桥梁、水泊，以及远景山峦的形象及情态；同时，在对光线的细微变化的捕捉上敏锐及时，色彩之单纯，情绪之饱满大有印象主义之风。将西方绘画追求空间、立体、感性的真实性，与中国画的笔法、诗意、境界巧妙结合，这也正是吴作人一生艺术理想和风格的概括。他曾强调：“作画必须先立意。”因此，吴作人把水墨画的笔意墨趣浑然天成地运用于油画，使笔下的形象表现出灵气和新意境，明朗简略、追求韵律，反映出他的艺术思想和绘画风格由典型的西方学院式的写实主义绘画风格逐步转变为具有“民族气派”的、“中国风”的写实主义绘画风格，为油画开拓了一条中国特色的艺术之路。《战地黄花

分外香》体现了这种创作观念上的探索及融合，可谓是吴作人在“油画民族化”探索之路上的成功尝试。更为重要的是，吴作人的绘画格调显然比弗拉曼追求逼真的水平为高。北欧景物绘画描绘精细，其状物之真，可称能品，但缺少画家、欣赏者心中的那种不拘于实物本身的所谓的“胸中逸气”。自 40 年代起，吴作人便开始不满足于西画这种单纯的写实倾向：“中国画的特点在于意在言外，写实的油画难于做到言有尽而意无穷，它很客观地把画家本身的感情全盘寄于所要表现的外观。”《战地黄花分外香》全面体现了这种向东方艺术情趣回归的倾向。在画面构思上，艺术家加强了主观感情表现的写意要求，将画面进行了诗一般的抒情化的处理，充满节奏感及韵律感，充分展现了中国书画“画外之境”的效果。在创作技法上，这种抒情写意的特点也十分明显：讲究笔意的起承转合，前笔和后笔的融结，达到整体感的高度完整、浑然天成。这种技法受到巴思天晚年画风的一定影响，但影响最深的还是要属中国的水墨画技巧。比如，在近景中对向日葵叶片、花茎的处理，艺术家非常巧妙地用线描钩边，辅以填色，对叶脉的刻画，则直接以毛笔的运笔习惯画出，有的还兼事皴擦，并利用颜料的颜色深浅表现光线效果下的明暗关系，这一点和中国画的效果极为类似。艺术

◀ 成交价：8050 万元

拍卖回顾：2013 年 5 月 10 日，在中国嘉德春季拍卖会上，吴作人巨作《战地黄花分外香》从 4800 万起拍后，经 20 余轮激烈竞价，最终以 8050 万元高价成交，创出吴作人个人作品新纪录。该作曾在中国嘉德 2003 春拍中，创造了当时吴作人油画的拍场纪录，当时的成交价为 352 万元，时隔十年之后，升值了近 23 倍

成交价：8050 万元

拍卖回顾：2013 年 7 月 6 日在朵云轩 2013 春拍上，重要巨作齐白石为张镇作《高立千年》以 2800 万起拍，最终 7000 万落槌，加佣金以 8050 万成交。据了解，齐白石毕生勤勉，治艺如农人耘田，一生躬耕赢得了千秋尊崇

齐白石《高立千年》

艺术家简介：齐白石，近现代著名书画家；一生经历了清末、民国和新中国三个时期，在近百年的漫长人生中，他从一个乡间的放牛娃到走街串巷的雕花木匠，再从民间画师到文人画家，最后成为一代艺坛巨匠，他的一生充满传奇。齐白石主张“艺术妙在似与不似”之间，衰年变法，形成独特的大写意国画风格，开红花墨叶一派，尤以瓜果菜蔬花鸟虫鱼为工绝，兼及人物、山水，名重一时，与吴昌硕共享“南吴北齐”之誉。齐白石以纯朴的民间艺术风格与传统的文人画风相融合，达到了中国现代花鸟画最高峰。浓厚的乡土气息，纯朴的农民意识和天真浪漫的童心，富有余味的诗意，是齐白石艺术的内在生命，而那热烈明快的色彩，墨与色的强烈对比，浑朴稚拙的造型和笔法，工与写的极端合成，平正见奇的构成，作为齐白石独特的艺术语言和视觉形状，相对而言则是齐白石艺术的外在生命。现实的情感要求与之相适应的形式，而这形式又强化了情感的表现，两者相互需求、相互生发、相互依存，共同构成了齐白石的艺术生命，即齐白石艺术的总体风格。

《高立千年》是齐白石1946年在客居南京时为国民党高级将领张慎所绘，画面为“松上立鹰”，寓意挺立长久，又含有对英雄独立的赞誉。此画高近3米，为白石老人罕见的巨制，这幅画作绘有一只雄鹰静立在奇绝孤高的松树上，笔力苍劲雄健，洋溢着拙厚朴茂的生命气息。

白石老人的“松鹰图”系列时间跨度从20世纪20年代到50年代。且有两大特点：一是尺幅巨大，非六尺纸以上尺幅不得尽述其志；二是不轻易为常人所作，受画者多为位高权重的各界名流。他的书、画、印三绝功夫都在这画上展现无遗。齐白石爱画鹰，几乎每一幅齐白石松鹰图的背后，都有着一段不同寻常的故事。这幅《高立千年》也不例外。这既因为老人笔下的鹰卓尔不群，也因为但凡松鹰高立的构图总是尺幅巨大，上款人不是军政领袖，就是学界名流。齐白石的鹰，傲然独立，雄健的羽翅收拢，有力的鹰爪紧抓松枝，鹰身大多侧立，头微微扭转，静中有动。欣赏齐白石的鹰，最要看鹰眼。常人画鹰眼，多表现其威猛凶悍。齐白石画鹰眼有自己独到的笔法特征：两笔点出眼眶，极具神采；圆线勾眼眶，简洁分明。近看，眼眶边缘略有残缺、不规则连接的两点；远观，则有西画描摹眼睛时的高光效果。除了鹰眼，齐白石的鹰嘴、鹰羽、鹰爪也别具一格。他能用简约之笔，描绘出鹰喙长而有钩、鹰爪强健而锐利的生动之处。鹰羽也与一般鸟类不同，翅膀尖端和尾巴用中锋干笔，苍劲有力，细羽则干湿并用，着墨不多，却充满光泽。齐白石对鹰爪的刻画尤其到位，爪尖外露，力量感十足。可以称之为画坛传奇老人的神来之笔。

成交价：7130 万元

拍卖回顾：2013 年 5 月 10 日中国嘉德 2013 春拍上，张大千的《红拂女》以 950 万元起拍，经过数轮激烈竞价，最终以 7130 万高价创出今春内地拍卖市场书画部分首个高价。据了解，张大千 1944 年创作的《红拂女》，是他工笔仕女的精绝之作，也是近年市场难得一见的铭心绝品

张大千《红拂女》

艺术家简介：张大千，近现代著名画家，因其诗、书、画与齐白石、溥心畲齐名，故又并称为“南张北齐”和“南张北溥”。从早期的具象走到印象，再由印象走进晚年的抽象，实现了三步跨越。从世界美术史上看，一个绘画艺术家能在具象、印象、抽象上取得举世瞩目成就的，恐怕凤毛麟角。从20世纪开始，张大千始终引领着国内书画的销售价格，并成为艺术市场上最为亮眼的明星。尤其是在前两年中国书画调整之际，张大千作品仍有不俗的表现。

张大千1944年创作的《红拂女》是他工笔仕女的精绝之作，也是张大千稽古敦煌后力图呈现盛唐绚丽画风的重要创作。据说红拂女姓张，在南北朝的战乱中，流落长安，被卖入司空杨素府中为歌妓。因手执红色拂尘，故称作红拂女。此幅被誉为张大千挚友张群旧藏，堪称张大千一生中最重要的工笔仕女作品，也是近年市场难得一见的铭心绝品。该作一经面世，便被追捧为中国嘉德2013春拍的“女主角”，终以7130万元的价格创出今春内地拍卖市场书画部分首个高价。作品构图明快而简洁，整个画面只表现红拂之姿。画中没有交迭或穿插其它事物，单纯地让美感聚焦在女主角身上。这位主角用双手撑开斗篷，抬起头，上身微微倾斜，膝盖稍稍提起，长裙曳地，翩然而来，直接攫获观众的视线。所有的动作都优雅大方，毫不忸怩作态。高高束起的红色腰带，蓝、绿、白色相迭的系带。她凤眼圆睁，以坚定的目光迎向观众，神色从容自若，含蓄又不退缩，正如她在小说中迎向李靖和虬髯客，表现出优雅、积极的态度。这正是张大千刻意为红拂女设计的。他通过正面出场和左右对称的形式，暗示红拂女爽朗、大器、果断的性格；又让倾斜的上身和弯曲的长裙连成修长的弧线，不但冲破对称构图的呆板，也烘托出女性优美的姿态。大千是个京剧的戏迷，常在京剧表演中得到启发。所以，红拂女才有类似京剧花旦在舞台上亮相的身段。除人物面容、精神、性情以外，大千对服饰的花纹与色彩、画面装潢的形式也都下了很大的工夫。由于敦煌经验，使他对华美、精致的理解，推进到了唐人的层次。正因如此，《红拂女》有了初唐秀骨丰肌、优雅自信的女性形象;就连红拂身上的服装款式、花纹色彩，也全部出自于唐代画作，没有半点的凭空捏造和任意省略。大千应用繁简对比、以暗托亮的手法，达到既复杂又统一、纹样为主题服务的整体效果。《红拂女》从最初的构思到最后的上色，每个阶段都是千锤百炼的过程。大千正要以《红拂女》来证明他对敦煌技艺的掌握。

唐寅《松崖别业图》

作品简介：唐寅，明代著名画家、文学家；字伯虎，兼有“江南四大才子”的才名和“明四家”的画名，明代江南文人的代表人物。唐寅早期绘画，“远攻李唐”、“近交沈周”，画得最多也最有成就的是山水画。多表现雄伟险峻的重山复岭，楼阁溪桥，四时朝暮的江山胜景，有的描写亭榭园林，文人逸士优闲的生活。人物画方面，大幅气势磅礴，小幅清隽潇洒，题材面貌丰富多样。他为传统绘画所作的贡献，大致可概括为三点：其一，综合南北二派，弘扬了文人画的传统。其二，诗书画的有机结合。唐寅不仅是一位著名的画家，而且诗文、书法的造诣也很深，可谓诗、书、画三者有机结合。其三，诗情与画意的紧密结合。唐寅绘画中的题诗和情感，紧扣画的主题和意境，以阐发或充实画面的内涵思想。而作品中的望背兰墨，又通过象征、寓意、拟人化等手法或意境的创造，形象地表达出诗意，这种诗与画的完美结合，也是唐寅画的一大特点。

《松崖别业图卷》则是以隐居乡间别院

为主题的画作，是画家唐寅为明代名臣方良永所作，画心高32厘米，长124厘米，水墨纸本设色，图中远山如黛，淅沥雨后，山崖下结庐山间，苍松掩映，坐拥翠竹，堂前侍童，一煮茗，一端茶，主人侧卧在河边草亭中，凝思苦吟。唐寅在题跋中写道“正德戊辰(1508年)秋九月，为松崖道谊写并题，唐寅。”引首是明代内阁首辅、诗人李东阳题写的行楷“松崖别业”四字，进一步点明了作品的主题。入清以后，《松崖别业图卷》进入皇家内府收藏，现存《松崖别业图卷》是清宫原装原裱，上有清宫收藏印“三希堂精鉴玺”“宜子孙”“嘉庆御览之宝”“嘉庆鉴赏”“石渠宝笈”“宝笈三编”等六方，著录于《石渠宝笈》。唐寅描绘了友人“松崖”的“别业图”，并赠与“松崖”先生。卷后还有明代内阁首辅杨一清的跋文和明末嘉靖年间文人徐贞良的题跋。细读跋文，无论是大文人画家唐寅和徐贞良，还是位极人臣的内阁首辅李东阳和杨一清，都抒发了对松竹高义的仰慕和对归隐田园的向往，正符合当代人对精神层面的追求，暗合了保利春拍“回归文人情怀”的主题。画

幅右侧危崖突出，峭壁恰如斧劈，山石如积铁，着墨甚浓。崖石上壁横出一松，其势若盖，松崖下结瓦舍两楹前后排列，门扉敞阔，屋内可见两只石墩，亦可见有水图屏风一扇。屋后掩映数十竿修竹，院前右下巉石之后隐现石台，上陈樽罍水盂等数事，院前另有古柯两株，枝如篆籀，其旁修篁数枝，院中又有丹桂一株，正值九月花期，黄色花朵竞相开放。院内有二蓬头童子，一向茶灶执扇吹火，一奉茗碗徐行，另有一鹤低头觅食。画面中部水塘畔有方顶水亭一间，一高士便服长须，执羽扇倚栏观荷，亭中设书案及山水屏风各一，案上散放笔墨纸砚。画幅左侧远山满布，云树冥蒙，笔墨秀润，有一水从山中逶迤而来，流入水塘，近山之处远岸有矮屋出于树间，另有危楼耸峙。

李可染《井冈山》

艺术家简介：李可染，中国近代杰出画家；李可染创作的以井冈山为题材的山水画作品，主要集中在20世纪70年代初和1977年至80年代两个时期。这些作品的产生既是由于特殊文化环境中无奈的选择，又是倾注心血的力作。他的山水画重视意象的凝聚。强调作山水画要从无到有，从有到无，即从单纯到丰富，再由丰富归之于单纯。他在40年代的山水作品还留有朱耷、董其昌的影子，清疏简淡，是一种线性笔墨结构。50年代以后的作品，借助于写生塑造新的山水意象，由线性笔墨结构变为团块性笔墨结构，以墨为主，整体单纯而内中丰富，浓重浑厚，深邃茂密。井冈山那郁郁葱葱、逶迤不断的群山，在上千年的中国山水画史上，从未进入过画家的视野，直到20世纪成为革命圣地，才受到画家的重视，成为山水画创作的重要题材。

《井冈山》不仅是李可染先生革命题材作品中的精品，而且品相一流，是民间收藏李可染“井冈山”题材中尺幅最大之作品，为博物馆级别的难得之作。从创作过程、构思历程及作品的宏大气象上来看，该作都是其以完成政治任务需要而创作，但最终又超越任务层面，回归艺术的重要作品，对于李可染的山水画艺术和特殊时代的文艺创作来说，其意义堪比史诗。李可染开始画井冈山的时候，还不曾去过井冈山，不同于早先那些对景写生、对景创作的山水画作品，出现在他笔下的是他心目中的、想象的、理想的圣山，此幅作于1976年。高176.5厘米，宽128厘米，画面上方是一座巍峨耸立的高山，层峦叠嶂，旷远深邃。往下，则雾气弥漫，山涧中的溪流汇成千尺瀑布飞泻而下，与云雾相交相溶，弥漫于群峰之间，山势伟岸，有撼人的气势。下端，俊挺秀朗的松下着两三面飘动的红旗，比较特别的是，以往红旗周围都是列队的军人，而此幅《井冈山》下方则被李可染画上了两群天真活泼的孩子，他们身挎背包，后背草帽，刻画的细致入微，人物虽小，但起举行止的动势，神定气足，神态与风貌俱现，成为画面的点睛之笔，也可见李可染在画中表现出的从小继承和发扬井冈山革命精神的用意。《井冈山》以绿和墨色为主调，在苍茫、润泽、含蓄的画面感下，散发出浑厚博大的精神力量，是墨韵之美与神韵之美相结合的典范。画面以井冈山主峰为主体，并在作画布局

上，分寸布置得当、巧妙。在技法上，用墨色勾勒山石，再以青绿、淡赭烘染，造成山体的阴阳侧面，形成局部的光感，层次丰富，墨色凝重，画面气势逼人，使人犹如身临其境一般。再配以贯穿整个画面的云雾，倍显壁立千仞，天高云淡，是李可染秉承宋元之法，将山水精神摄于心中，以充沛之情跃然纸上的佳作。

成交价：8412 万港元

拍卖回顾：2013年11月26日，在香港佳士得秋拍上，李可染《井冈山》以7400万港元落槌，加上佣金为以8412万港元成交(约合人民币6611.8万元)

2014

《明日风尚·彩墨中国》

杂志征订全面启动

Subscription

尊敬的读者：

《明日风尚·彩墨中国》杂志于2014年4月创刊，由南京出版传媒集团主办，同曦集团承办。是一本侧重于专业学术性，兼顾市场导向性的高端书画艺术刊物。本刊立足于江苏，面向全国，面向市场，致力于形成传播书画艺术的重大平台，打造重大特色文化艺术品牌。展示中国先进文化的特色、成就和方向；把握书画艺术发展的前沿和热点，深入探究书画理论和创作的基本问题，以浓厚的人文关怀精神关注书画家的成长和作品，以深刻热烈的探索讨论构筑当代水墨艺术互动的平台，以丰富多彩的栏目内容反映水墨领域的多样景观，最大程度地传播和弘扬中国文化和民族艺术，展现中国文化艺术的风貌。突出“大美术”概念，倡导创新、突出特色。为当代艺术立传，为艺术院校、艺术家和画廊等艺术机构搭建一个高端的交流展示平台。

现经江苏同曦集团研究决定，自2014年起，面向广大从事和喜爱书画艺术的精英人士及社会各界读者征订。

征订范围：艺术学者、广大书画艺术爱好者

征订范围：艺术学者、广大书画艺术爱好者	邮寄地址：南京市江宁区双龙大道1355号新贵之都540室
传 真：025-52128540	电 话：025-87133586
邮 箱：caimochina@163.com	缴费形式：邮局电汇或银行转帐
单位名称：南京万尚广告传媒有限公司	开 户 行：中国工商银行胜太路支行
帐 号：4301028719100023613	联 系 人：孙 军 电话：025-87133585

《明日风尚彩墨中国》杂志发行部
2014年4月

2014年《明日风尚·彩墨中国》征订回执（注：1份即全年12期）

姓 名		份 数	
联系电话		汇出金额	
地 址			

《明日风尚·彩墨中国》杂志约稿函

《明日风尚·彩墨中国》期刊是侧重于专业学术性，兼顾市场导向性的高端书画艺术刊物。在书画家和读者、收藏家、艺术市场之间搭建沟通桥梁，力求展示中国先进文化的特色、成就和方向；把握书画艺术发展的前沿和热点，深入探究书画理论和创作的基本问题，以浓厚的人文关怀精神关注书画家的成长和作品，以深刻热烈的探索讨论构筑当代水墨艺术互动的平台，以丰富多彩的栏目内容反映水墨领域的多样景观，最大程度地传播和弘扬中国文化和民族艺术，展现中国文化艺术的风貌

本刊栏目设置

大 观：重点关注书画前沿动态，把握书画发展的热点，剖析近期书画领域的各种现象。

思 潮：展示优秀美术理论研究成果，促进学术交流，引导美术思潮。

墨 香：从古到今一直探索至时尚前沿，从时间维度上对中国水墨艺术进行全方位的剖析展示。

人 物：从故事到言论，串起包括历史、人文、民俗、水墨艺术等在内的中国传统文化要素。

拍 藏：端正市场导向，提升中国艺术市场艺术品的品质，为艺术机构搭建高端交流展示平台，弘扬中国传统文化。

现因发展需要，面向社会企事业单位、艺术团体及个人征稿，欢迎广大优秀书画艺术家、工作者加入《明日风尚·彩墨中国》。

稿件要求：

1. 稿件条例清晰、逻辑严密、文字精炼、有深度，理论性文章要对关键词、摘要、正文、参考文献标注清晰明确。并署名第一作者及通讯作者简介。
2. 评论性文章观点要突出，要有独特的见解和看法。文稿篇幅（含图表）一般不超过 5000 字，一个版面 2500 字内。文中量和单位的使用请参照中华人民共和国法定计量单位最新标准。
3. 文中的图、表应有自明性。图片至少在 2 张以上，图像要清晰，层次要分明。
4. 凡涉及到参考文献的著录格式需采用顺序编码制，按文中出现的先后顺序编号。所引文献必须是作者直接阅读参考过的、最主要的、公开出版文献。未公开发表的、且很有必要引用的，请采用脚注方式标明，参考文献不少于 3 条。
5. 来稿请勿一稿多投。收到稿件之后，5 个工作日内审稿，我们将尽快与您联系。
6. 来稿文责自负。所有作者应对稿件内容和署名无异议，稿件内容不得抄袭或重复发表。对来稿本刊有权作技术性和文字性修改。
7. 请投稿者自留备份稿，本刊不做退稿。
8. 请在稿件后面注明稿件联系人的姓名、工作单位、详细联系地址、电话（包括手机）、邮编等信息，以便联系有关事宜。

稿件一经采用本刊将支付相应稿费及刊物赠送，详情可咨询本刊编辑部。

投稿邮箱：caimochina@163.com

联系电话：025-87133586

《八骏图》纸本水墨 178cm×92.5cm 徐悲鸿