

开栏语：

当下中国画坛，很多地方提出了打造画派的口号，甚至地方政府也参与其中。比如，云南曾有云南画派，由艺术家丁绍光等人在美国发起；1992年，广西美术界提出了打造漓江画派的设想；2012年，山东画界又提出打造齐鲁画派的口号。

在历史上，画派往往不是当时人自称的，而是后来人给命名、总结和归纳的。这种现象，中外美术史概莫能外。自五代以来，中国被后人称为画派的大小约有20多个，在历史的星河中沿静谧流淌。画派体现了艺术传承与群体现象，也成为梳理千余年来中国美术发展历程的一个重要切入点。

自本期开始，“艺术部落”版将连续推出“中国画派”栏目，系列介绍中国历史上知名画派的风格特点、代表人物等，从这一角度展开中国美术的画卷。

■中国画派

中国画派：自五代而来

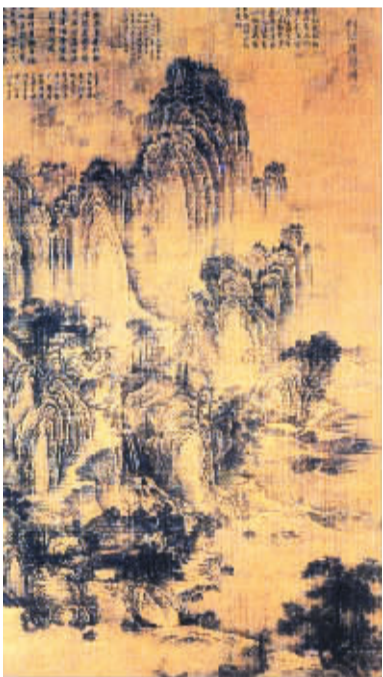
赖睿

潇湘图卷 董源

形成画派的必要条件

“画派”是艺术流派，不仅是一个群体，归根到底是一个严肃的学术概念。一般认为，画派的出现应当有三个必要条件：一是要有独特的艺术观念、艺术主张并形成自己与众不同的思想体系；二是在艺术观念相同的前提下形成风格相近、技法相近的艺术形式，单一的技法、形式相近而观念并不相符的画家群体不可称其为一个画派；三是呈现出一定的师承关

匡庐图 荆浩

系，即有创始人、承继人、追随者，从而形成一个人际关系密切、画风传承有序的具有一定影响的画家群体。其中，具有共同的艺术追求是一个根本条件。

中国古代绘画史籍中，正式命名的第一个画派是明代“浙派”。明代董其昌在《画禅室随笔》中称：“国朝名士仅戴文进为武林人，已有浙派之目”。于是，承接戴文进画风的吴伟、张路、蒋嵩、汪肇、郑文林、钟钦礼、史文等人，均被列入“浙派”。以后，“吴派”、“松江派”、“武林派”、“嘉兴派”、“娄东派”、“虞山派”、“常州派”、“京江派”、“海派”、“岭南派”等明清诸派称谓相继而生，画史以画派来归纳、概括中国绘画发展历史的论述也相沿成习。

五代：山水画确立地位

中国绘画历史源远流长，山水画属于中国画的一大画科，主要是以描写山水自然景色为主的绘画。传统分法有水墨、青绿、金碧、没骨、浅绛、淡彩等形式。山水不仅作为修养生息的环境，而且作为“道”的载体而被加以描绘。山水画最早出现在魏、晋、南北朝时期，而且当时也只是作为人物画的背景出现的。唐与北宋之间的过渡期，史称“五代”（907-956年），虽然短暂，却是山水画确立其地位的时期。五代山水趋向于“意”，它以虚代实，并侧重于水墨神韵，笔与水墨相结合，更利于表现大自然变化万千的气象。

五代时期因国家分裂，居住在不同地区的画家描绘不同对象，形成南

北两种艺术风格。北方以荆浩、关全为代表，南方以董源、巨然为代表，开创了水墨山水的突破时期。他们的画风，从唐朝以来，形成了比较明显的变化，成为“唐风”至“宋格”的一大桥梁，被称为“五代四大家”。明王世贞说：“山水至二李一变也；荆、关、董、巨又一变也。”（二李系指李思训父子）。

荆浩，长期接触北方雄伟的自然山水，有较深的认识与感受。他所画的山水多是北方的大山大水，构图都取全景式，气势宏伟。他在《笔法记》中最早对从唐代发展起来的水墨山水创作进行理论上的总结与拓展，为以后山水画的发展奠定了理论基础。代表作《匡庐图》。

关全，荆浩的弟子，刻意力学，卒得其法，有出蓝之誉。他的山水具有“石体坚凝，杂木丰茂，台阁古雅，人物幽闲”的特色。传世有《关山行旅图》，其山水景物浑融，特别善于表现北方山水峻伟荒寒的景色，被称为“关家山水”。

董源，兼长设色和水墨两种风格的山水，尤以后者著称，表达的景致平淡闲远，非常符合文人雅士的思想情趣。画面抒情自然。他创造了用披麻皴与密密麻麻的点子皴，来表现江南山水的独特手法。成功地表现出江南山水的远近层次与湿润的特质，成为江南山水画派的开山祖。代表作有《潇湘图卷》、《夏山图卷》、《夏景山口待渡》。

巨然，僧人，师从董源。他发明了一种近乎后来法国映像派的风格画法，即“矾头”的皴法，表现林麓间

山光岚气的浮动感。他把董源的披麻皴发展为长披麻，更加简洁明快。他的山水笔墨秀润，善为烟岚气象，深得董氏“平淡”之旨，后世给予他很高的评价。传世之作有《秋山问道》、《层岩丛树》等。

五代的花鸟画

黄筌画派，又称“黄派”、“黄家富贵”。

代表画家黄筌，是西蜀最著名的宫廷画家。师习光胤，又吸取山水画家李昇、人物龙水画家孙位之长，“全该六法，远过三师”。擅长花竹翎毛，也能画人物佛道、山水，是一位技艺全能的画家，对宋代宫廷花鸟画风有重大影响。黄氏承继唐代花鸟画风，所画多为宫廷中的奇禽异花，其画极细的线条勾勒，施以柔丽的色彩，线条相融，几乎不见勾勒的墨迹，情态生动逼真，具有精谨华丽的富贵气象（题材与手法）。

徐熙画派，又称“徐派”、“徐家野逸”。

代表画家徐熙，是院外花鸟画大师。他的画与诸黄注重用色的风格不同，注重“落墨”，徐铉评其落墨为格。不拘泥于精工细描，信笔抒写，注重表现，自谓“落笔之际未尝以赋色晕淡细碎为功”。《梦溪笔谈》说：“国初，诸黄画花妙在傅色，徐熙以墨笔画之，殊草草，略施丹粉而已，神气迥出，别有生动之意。”题材“寒芦荒草，水鸟野凫，自得天趣。”

(待续)

■声音

因为与汉字“剪不断、理还乱”的关联，书法艺术成为中国艺术门类中最特殊的一个。古往今来，书法被实用性与艺术性长期“捆绑”，常常陷入尴尬境地，令人难以理解的是，“书法是否是艺术”曾受到严重质疑。科技为锋的时代，把书法实用性的大门永久关闭，我们终于可以骄傲地向世人宣称：书法“达其情性，形其哀乐”（孙过庭语），它已彻底从实用性与艺术性兼有的状态，上升为一门独立的、纯粹的艺术！

认识书法、欣赏书法、理解书法，要坚守书法的本体，坚守审美的立场。不要再把是否横平竖直、是否方方正正、是否一目了然、是否规规矩矩，作为书法的标准。它是艺术，不是写字！宗白华说：“就像音乐艺术从自然界的群声里抽出纯洁的‘乐音’来，发展这乐音间相互结合的规律，用强弱、高低、节奏、旋律等有规则的变化来表现自然界社会界的形象和自心的情感。”读懂书法也这样。我们需要体会书法作品中的点画的粗细方圆、轻重快慢，结体的大小正侧、离合断续，墨色的枯湿浓淡、润燥虚实，章法的起伏跌宕、空白疏密，更要体会在各种丰富的节奏变化与对比组合中产生的关系与情感。书法艺术是形式与情感的相互结合，形式是被情感激活的形式，情感是被形式表现的情感。

表达对书法艺术的尊重与珍爱，就要在创作中创造书法的新形式、表现书法的新情感。这既可以看作是书法家个体的书法梦，又可以看作是书法艺术的“出国”梦：让书法艺术走出国门，立足于世界艺术之林。

中国书法如何走出国门，值得我们深思。书法艺术走出国门，绝不是到国外举办书法展览、在海外现场书写几幅作品，更不是书法家走出国门交流参观，就意味着书法艺术走出了国门。但凡有志于书法事业、对书法艺术充满责任感与使命感的书法家，都会把弘扬书法的艺术性与审美性，当做应有的立场和态度。也就是说，书法艺术要想走出国门，就要在真正意义上做到与国外优秀艺术平等地交流与对话。

交响乐、芭蕾舞、歌剧、油画，这些都是西方艺术的经典。从表现形式而言，中国书法与它们存在极大差异，从东西方文化背景而言，更是存在巨大鸿沟，几乎没有交流与对话的可能。但既然同是艺术，就会遵循艺术的原则。“艺术品是将情感呈现出来供人欣赏的，是由情感转化成的可见的或可听的形式”（苏珊·朗格）。说到底，不同的艺术门类，用不同的形式，表达了共同的艺术情感与审美情感。

艺术无国界。书法艺术走出国门，就要弘扬原创、坚守传统、追求创新、锐意进取，坚持从书法本体出发，按照自身的审美规律，呈现活泼的生机。书法艺术的内涵越丰富，点画、结体、章法、墨色的组合越生动，越能更好地表达书法的美感，越能更好地抒发书法家内心的情感。书法的艺术性越鲜明，就越具有与国外优秀艺术切磋之可能。因此，我们说，唯有坚守书法的艺术表达，才能圆书法艺术的中国梦！

书法艺术坚守传统才能国际化

白锐

周氏兄弟携新作归国办展 诠释东方文化现代精神

晓言

继2007年中国美术馆举办周氏兄弟“35年艺术回顾展”后，时隔6年，周氏山作、周氏大荒这对世界知名美籍华人艺术家再度归国办展。“中国系列周氏兄弟艺术展”日前在1+1艺术中心开幕，展出作品均为二人近年新作，包括约80件绘画和雕塑作品，展开一场跨越东西方的文化对话。

本次展览主题是“中国系列”，展示了作者别离祖国30年后对中国这片土地的无限眷恋。作品用符号化的造型，把人与自然、生灵与宇宙、万物与生命这些命题作出抽象化演绎，又不失轻松明快的色泽。

周氏兄弟（周氏山作、周氏大荒）是当今世界上重要的现代艺术家。他们以二人共同创作的艺术方式，合作无间地走过了40年的创作生涯，通过画笔进行旷日持久的对话，从广西走向北京，从中国走向世界，画作已跻身全球在世顶尖艺术家排行榜前列。

周氏兄弟从中国远古的岩画遗存中汲取艺术表现的形式，更从中获得关于生命力量的启示，将来自本土传统的艺术资源创造性地转换为自己的艺术语言，在作品中寄寓对人的主题的关切，用雄强的视觉结构和符号化的造型，把人与自然、生灵与宇宙、万物与生命这些命题的意涵演绎得淋漓尽致，构成如同交响乐一般丰富的华章。也正是在这种既有理想向往又极为自由奔放的表现中，他们的个性鲜明地彰显出来。

西方媒体评论说，他们为抽象主义绘画的发展

“提供了新的可能性、方向和巨大能量”。他们的作品止于现代性，在抽象表现主义的绘画历史中，取得了继承性的突破，为当代波普艺术、观念艺术的丰富提供了新的可能性和更广阔的视野。

周氏兄弟融东方艺术的精神性、表意性和西方现代艺术的表现性、抽象性为一体的独特风格，使他们能够在旅美几十年的生涯中与美国艺术和西方艺术的主流形成对话，为国际现代艺术格局增添了中国特色艺术家的色彩。

曾经从“故乡”出发到“异国他乡”寻梦，如今，周氏兄弟又从已然征服的“他乡”逆向出发回到生养熟悉的土地“故乡”，似乎一个生命的轮回。他们表示：正在焕发出人生中又一个冲浪的高峰以及一切未知的可能性。

中国系列 002 周氏兄弟

在文化大院赏佳作

近几年，河南省许昌县建起了很多各具特色的农村“文化大院”。最近，刚刚开张的许昌县张盘镇枝尉张村文化大院，以展出的红色收藏享誉当地。在这里有两个墙上挂满了“百幅红军长征组画”（简称“长征组画”）微缩版的展厅。由北京博雅书画院院长刘长江收藏的长征组画，真实、生动、系统地描绘了红军长征的“革命史诗”，几乎每一位参观者都会情不自禁地慨叹：在中原这样一个名不见经传的小村庄，居然可以欣赏到革命传统题材的艺术佳作。

(刘新武文/图)

“大道之行”陈仕彬书画展在京举行

日前，大道堂艺术馆开馆仪式暨“大道之行”陈仕彬书画展在京举行。“大道之行”陈仕彬书画艺术展集中展出陈仕彬近年来创作的山水、花鸟、书法作品100余件，均是陈仕彬“醉心书画，悟行大道”的“心画”呈现。作品反映出其创作视野从传统法式向现实感受转换、从自然山川向笔墨表现转化，将笔墨落实在对大自然的感悟中，使笔墨和情感、造化与心源得到了高度统一。其作品山筑水萦，树郁沟深，大气磅礴却又水墨氤氲，达到造境与写境浑然其中，自然与心境浑然一体的境界。展览现场还举行了“大道之行”陈仕彬书画艺术座谈会。

▲山到深处有人家 陈仕彬

“水墨方阵”画展亮相一得阁美术馆

日前，“水墨方阵——中国国家画院刘大为工作室首届访问学者师生画展”在北京琉璃厂一得阁美术馆举行。由中国美协主席、中国文联副主席、导师刘大为领衔，执行导师任惠中携王春乐、陈联喜、李勇士、马成武、张权、邓勇平、王俊杰、何军委、赵曼等11位知名画家参展。他们创作的100余幅精品画作一展面世，立刻引来众多书法爱好者的关注。

“这次参展画家来自全国各地美协美院，他们通过这段时间的学习和努力，在艺术的道路上取得了可喜成就，此次展览是相互携手共同进步的良好开端。”刘大为工作室负责人表示。（宋磊）

“赵忠仁水墨山水艺术展”开展

日前，由中国美术家协会展览部主办的“梦现故乡——赵忠仁水墨山水艺术展”在山东青州宋城“界山艺术馆”开幕。赵忠仁以水墨写意为主，鸿篇巨制雄浑大气。此次艺术展共展出其水墨山水百余幅。其作品再现祖国山川大河的雄壮与秀美，真实地表达了艺术家“走近自然”、感受生活的艺术追求。赵忠仁祖籍山东青州，现为中国美术家协会会员，在新加坡、马来西亚、日本、加拿大、意大利等多国举办个人画展和联展。（徐蕾）

神州

