

中国传统艺术在当下的意义

任重

金金玉屑册页十开 金篋纸本团扇-8 任重

传统，从字面上看，“传”是自上而下、时间性的长度，“统”是自点及面、空间性的广度。我经常在想，如果谈到21世纪中国画，以及中国文化的多元，弘扬传统无疑是最为重要的一元。

前人曾说“士夫气磊落大方，名士气英华秀发，山林气静穆渊雅”，“心清则气清”，就是讲作者心灵品质是什么，画面上便反映出什么气息。“善学古人之长，毋染古人之短，始入佳境。再观古今画家骨格气势、理路精神，皆在笔端而出，惟静穆、丰韵、润泽、名贵为难。若使四善兼备，似非读书养气不可”（清·松年《颐园论画》）。讲到后来，便就又讲到了一个读书的问题。张大千先生曾说：“画欲脱俗气，洗浮气，除匠气，第一要读书，第二要多读书，第三要有选择，系统地读书。”这就是讲底蕴，讲内涵，讲文化含量，讲文化传承。

“艺虽小技，可达乎道”，但我以为“神乎其技，才可乎道”。要想有“神”，就不是哪位美术老师可以教的。画中国画，不妨多一些中国文化的修养，这样实际一些。我自己喜爱中国的文史，是想着有机会能够重新再去系统地“补课”。

我初学画时，是以宋元花鸟入手的，尤其对道君皇帝赵佶心仪。看晋唐宋元的墨迹，气象多为雍容博大、堂皇典雅，时或平淡天真、静谧清幽，总体的胎息是雅正从容。笔法有放逸简率，精神或许是轻松不经意，但气象上是精严整饬，看似不经意处，实则穷神尽气，惨淡经营。反之，即使是极重要的，局部的描绘，也往往率略简易，笔简意工，如入化境，传递出博大、豪迈而又蕴藉的气象。中庸有度，含蓄内敛，但又绝不是琐屑、僵滞、纤弱、拘谨、呆板，全然是一种气度和修养。我们看晋唐宋元乃至明清晚近，诸多前辈大师之中，各科各法兼擅的大师作手数量并不少，而且很多人真的是在各个领域里都有扛鼎力作在流传。

学习晋唐宋元，绝不是要回到晋唐宋元，恰恰相反，晋唐宋元的辉煌正应该是明清的颓废、民国的混乱、今天国画界的浮躁的最好的强心剂。晋唐宋元那“十日一水”、“五日一石”，一丝不苟，九朽一罢的敬业精神

和职业道德；不矜不伐、中正平和、豁达达观、潜心渐修的创作心态和人格操守，恰恰是明清末流文人画家所摒弃并在我们这个时代画人中间渐渐湮灭的“古人之心”。

越是精深博大、源远流长的东西，越是不可避免地会有精华糟粕，玉石并存。这就需要分析、理解、归纳和扬弃。历史上数次大型的复古运动：韩愈、欧阳修、北宋末期绘画领域和稍后赵孟頫提倡的复古运动，甚至西方的文艺复兴，都收到了很好的效果和成绩。相反，破坏传统的“焚书坑儒”、“打倒孔家店”都是以短命而告终。

学习的目的和态度明确之后，还需要有一个正确的方法，要结合自己的性格、笔性等自身因素去选择师法的对象。“融会百家，集大成，自出新意”，是中国画家的极则，但是要达到这一境界，谈何容易。“取法乎上”是必要的，不能忽视渊源，溺于淤法。我选择晋唐宋元为向标，而仅把明清作为参考，其实也是有很多别的原因，比如说古典的审美意趣以及个人的文化价值判断在起作用。

我自己是比较喜欢画高士这一类的题材，因为从小格外喜爱这方面的典故和书籍，也觉得其中有很多人生的启示。中国古代伟大的几次文人雅集，从来都是绘画和艺术创作最好的题材。兰亭集会、竹林七贤、竹溪六逸、桃李园夜宴、香山九老、西园雅集等，画这些题材，需要考证，引经据典，练习驾驭大题材和章法的能力。各个时代的衣冠器物、礼仪制度都有区别差异，需要准确，所以又要去温习彼时的画作和时代的气息，每次都有一些收获。我自己更偏好魏晋时期，有时候会画峨冠博带、木屐。开面喜欢白皙、美容色。其实，这也是时代风气，是魏晋风度的一个特点。当时的士大夫讲仪表风度，也有品评人物的雅习。《世说新语》里专门有一篇《容止》谈这些高士的“姿色”，当时的士大夫都有敷粉、化妆的习惯。具体到创作每一个具体的人物时，除了一定的夸张之外，考证和研究有时反而更加重要。

学习是一辈子的事情，“上穷碧落下黄泉”，只有阶段，没有止境。画家一定要有广博深厚、艰苦精微的吸纳、积累，可以长于此，短于彼。我得承认自己是在许多画科里学习，汲取营养。各种题材其实并非是孤立的，相反，彼此又常会起到相互影响的作

编者按：

任重，字千里，1976年生，祖籍河北。其人心静如水，治学态度严谨勤奋。故其作品不论山水、人物、花鸟皆渊雅静穆，清逸高古。从2003年至今，任重的画在每年大拍中不断取得骄人成绩，让人称颂的不是价格，而是其孜孜不倦的职业态度。

用。我自己创作的人物和花鸟画比较多，种类也可以说不少；但其实我最喜欢作山水画，因为最不长于此。有时我会不厌其烦且周到地刻画环境，比如一个茶炉、一柄如意或拂尘，配置得宜，往往会更好地烘托人物的特性。当然火候的把握至关重要，有时过犹不及。但任何时候，虚实主次的关系调整好了之后，服从于整体，恰到好处局部描绘，都会起到画龙点睛的作用。

中国画倡导与自然融合、和谐。玄学和老庄思想，是对中国画影响最深刻的思想，不求闻达，无为而治。儒家所谓的“游于艺”，今人谓“玩水墨”、“玩抽象”……有时候难免会给人一种错觉，认为搞艺术就可以不认真。当代中国画家从来不缺乏游山玩水、赏花养鸟、丝竹管弦的小情调，而恰恰缺乏米开朗基罗那样对待艺术的时刻做“殉道者”的准备。“文章千古事，得失寸心知”，画家还是要用自己的作品去说话。孔子说：“不在其位，不谋其政。”画家要讲职业道德，“用敬之道”，“画不惊人死不休”，这就是画家应有的自尊，也是时代赋予画家的责任。

历史上许多杰出人物都比我早成得多；我的路还长。但的确，有些成绩还是来得太早，自己是读圣贤书长大的，也不想违背初衷。无论如何，时间是无可替代的，就像酒的藏陈；传统的力量也是无可替代的，即便短视的我们只活在当下。

与道俱往 著手成春

——记书法博士晁岱双

陈池瑜

同题仙游观 韩翃

仙台初见五城楼，风物凄凄宿雨收。山色遥连秦树晚，砧声近报汉宫秋。疏松影落空坛静，细草香闲小洞幽。何用别寻方外去，人间亦自有丹丘。

(晁岱双书)

我认识晁岱双是2007年底，受欧阳中石先生之托，参加首都师范大学书法文化研究院的博士学位论文答辩会。岱双的博士学位论文《中国古代题画诗研究》，对中国古代绘画上的诗题识的演变及风格特征，做了系统深入研究，获得答辩委员会一致赞扬。答辩现场还布置了晁岱双等博士生创作的书法作品。他的行书、草书写得流畅而有法度。这使我对岱双有了初步印象：这位山东籍的博士跟随欧阳先生精研书法理论与创作已6年，打下扎实的学术功底，在书画理论研究及书法创作方面，均已取得优秀成绩。

2008年，他进入清华大学艺术学博士后流动站，从事民国时期的书法创作与理论研究。清华美术学院史论系请他为本科生开设书法课程，我亦请他为我开设本科生课程《中国美术史》、研究生公共理论课程《美术史论专题》，讲授书法史论专题，并请他为我所带的学生开设书法史和创作专题课程。2011年12月，岱双完成博士后出站研究报告《民国时期书法研究》，获得评审组专家好评。他现已到国家博物馆收藏部任副研究员工作，开始了研究事业的新征程。

岱双从6岁起开始练习书法，至今已30多年。他于行书、草书、楷书和隶书，均有一定的造诣。他的行草给人印象尤为深刻。岱双从临习名帖入手，他对东晋书圣王羲之的作品及王献之、王珣的作品，反复研究，特别是对王羲之的《兰亭序》及唐怀仁集王羲之字而合成的唐太宗文《圣教序》，下力气临习，而对“兰亭八柱”，岱双又最爱唐冯承素的“神龙本”。他的《临行书神本兰亭序》，可谓神满意足，韵味深长，妙合古人。岱双在研习书法的过程中，悟王羲之妙造自然、行云流水之道，得王羲之妍美绚丽、圆熟雅致之法，并在此基础上进行自己的书法艺术创作。

岱双的隶书创作颇具个性特征。他对汉魏碑刻细加研究，对汉《曹全碑》之用笔圆劲、藏头护尾，对汉《张迁碑》之点画质直、结体方正特点加以吸纳，并参考东汉桓灵时代的《史晨碑》《乙瑛碑》、魏《上尊号奏碑》、魏《王基碑》的波磔分明、清朗沉雄之风格，进行隶书创作。此外，岱双对清代大书法家邓石如的隶书雄健挺拔之风格亦加以吸收，形成自己的隶书风格特征。恰如岱双这位山东铁汉之稳健豪迈性格之精神写照，观赏他的隶书，顿觉豪放之气，吞吐大荒，千钧之力，弥漫周身。

神水

观瀑图（纸本立轴）任重

方晓望：

在“把根留住”与“喝奶变牛”间思考

王有权

20世纪80年代以来是世界艺术流派、概念层出不穷的时代，也是中国画风云激荡的时代。中国画在漫长渐变之后，产生了猛烈的突变。“中国画何去何从”，是悬在艺术家头顶上的问题。方晓望这位早年从事油画的画家，用他近30年的探索，用他的中国画作品形式给出了具象的回答，那就是力保中国画的民族之魂，吸纳西方文化理念之神，对中国画进行一番新的整合。

中国画有没有一条既继承中国画优秀基因又吸纳西方艺术精华的“内外兼修”之路？方晓望先生对中国画的探索给出了明确的回答。他用他的作品诠释了如何在全面吸收西方绘画技艺的同时，去完整传承了中国画所植根的中国文化精神。他把中国画进行了传统与现代的完美融合。

艺术要传承的不在其技法的“皮毛”，而在于其“精神理念”。中国画的千古不易的“精神理念”是什么？在方晓望的国画作品中透出儒家的雅气、道家的仙气、佛家的静气。这三气合一，是过去千百年来中国画所恪守的人文精神内核，也应该是今后中国画“一以贯之”的文化基因。

方晓望在山水、花鸟、人物画方面都有自己的创新。统而言之，他的画在一个高度上实践了李可染“用最大的功力打进去，再用最大的决心打出来”的主张。站在这个高度上，方晓望不仅对唐宋元明清古人的精华进行梳理，而且要对已经在中西融合方面做出卓越成就的大师们进行分析，更要对西方绘画的优秀理论和技艺进行吸收，在全面继承这些艺术精华之后，方晓望用自己的艺术才情，将其融铸成极具个人面貌的中国画作品。

方晓望的山水画，不仅吸收了黄宾虹的苍森，也吸收了李可染的浑厚，还吸收了贾又福、朱新建、刘国松的时风，在此基础上进行观念与技术的整合。他的花鸟画，同样迥出风尘，独具个性。在融进了光感与色彩互补的技艺之外，极大地发挥了国画笔墨墨染的优势，甚至一直贯穿着中国传统文化坚守的“大道必简”的法则。

方晓望作品

“翰墨传承”体验书法之美

中国美术馆当代书法邀请展（2013）举行

赖睿

书法家与书法爱好者共聚一堂，交流对笔墨的体验——日前，中国美术馆以别开生面的艺术沙龙活动代替了传统形式的开幕式，为“翰墨传承——中国美术馆当代书法邀请展（2013）”画上了“亲民”的色彩。据悉，此次大展是中国美术馆2012年首届该系列展览成功展出之后又一次为观众呈现的书法艺术盛宴。

本届邀请展由“翰墨有仪”、“翰墨采心”和“翰墨积学”3个部分呈现，共有40余位书法家参展。

“翰墨有仪”的参展书法家均出生于1940年之前，已年近耄耋，其中有孙其峰、冯其庸、欧阳中石、佟韦、李铎、刘艺、孙伯翔、张荣庆、陈巨锁；更有姚奠中老先生已逾期颐。他们伴随着当代中国书法的发展历程，承继近现代中国书法发展的时序，勇拓当代中国书法发展的洪流。这一部分展出的作品代表着这个时段书法家们不遗余力发扬传统文化的拳拳之心，以此张扬继承传统文化的信念，为中国书法的承前启后“开枝散叶”。

“翰墨采心”部分以20世纪40年代出生的书法家的作品为主，书法家大多年过花甲、古稀，如郭子绪、金伯兴、周俊杰、张海等，他们在书法治学、组织、育人等方面，各有千秋；在书法创作上，渊承有序，“从心”所适，堪

为当代中国书法的脊梁。

“翰墨积学”部分则遴选邀请取得书法专业博士学位并有较高临池实践水平的10位书法家参展，包括韩天雍、刘灿铭、张羽翔等人。高等书法教育在促进书法的保护、传承和发展中起着越来越重要的作用。一批批接受高等教育的书法人才，由高校毕业生步入各类相关单位，从不同角度、层面从事着保护、传承和发展书法事业的重任。

中国美术馆展览负责人表示，当代中国书法经过近几十年的探索发展后渐趋平静、理性的多元化表现。书法家们努力地传统书学思想和现代审美意识的二维角度寻找契合点，并从文化的多样性中去认识、发掘、表现书法艺术的内在美感。“这是一种较为明显的变化，尽管这种变化有待在践行中校验，但它足以呈现当代书法多层次的发展态势。”

对于热爱书法的青少年，中国美术馆还精心策划了“艺术家教我创作”专场活动，参展书法家带领孩子们参观展览并导赏讲解书法之美，然后在体验空间里现场讲授书法书写要领，指导孩子们进行创作，其中的优秀作品将有机会在中国美术馆的教育空间进行展出。

青山有约常当户，秋水为神不染尘。姚奠中书