

中国画继承与创新 ①

开栏语

作为中国传统的造型艺术之一，中国画在内容和创作上，体现了人对自然、社会的认识，在世界美术领域中自成体系。本版特开设“中国画传承与创新”栏目，解析中国画的起源、特征以及在当下的传承创新。

中国画及其美学精神

□ 杨明刚

鱼纹彩陶盆
新石器时代前期 仰韶文化

中国画源远流长，它不仅最能代表中华民族绘画艺术水平，也是东方艺术与中华美学精神重要表率。何谓中国画？中国画承载着怎样的美学精神？要解其中意，须知中国画的源始。

教化旨趣：图志与礼仪

自上古至秦汉，中国画开始诞生并逐步形成、定型。中国历史上流传着许多关于绘画起源的传说和记载，以“河图洛书”与“仓颉造字、史皇作图”最为著名。传说虽无从稽考，却从侧面昭示着中华先民的造物智慧和“书画同源”美学命题的原生性。考古学成果表明，中华民族发源区域中的绘画，是在原始陶器表面或绘在地面、墙壁上的“彩陶”“地画”“壁画”作品，距今已有数千年，尤以仰韶文化与马家窑文化中的彩陶绘画最为典型。种类题材不乏鸟、虫、兽、人面纹样，其中鱼的题材最多，使得鱼纹成为中国原始绘画艺术的造型表率。

实际上，中国绘画的诞生，最初是基于史实记录的需求，并在很长时段中与文字共同担负着图符记忆的任务。因此，自诞生之初，绘画就受到特殊重视。譬如，上古时掌管图籍的官员被称为“司图”，汉语中至今仍将书籍泛称“图书”，足见影响深远。

游春图 展子虔

夏商周三代，绘画开始与工艺、礼仪紧密结合，宫室庙堂建筑和青铜器物表面到处充斥着各种固定纹样与装饰图案。《左传》载其时“铸鼎象物”以“使民知奸”大行其道。

春秋战国，诸侯纷乱、社会动荡，绘画随之分化和演变，“图”的功能逐步弱化，“礼仪”的标志日渐消解，“装饰”的意味渐渐呈现，初始的图录志功能被日趋完备的文字取代，具备政教功能的纹样转向装饰意味的工艺美术图案。画家及画作也分化为绘画与工艺两类，迈出绘画独立的步伐。例如，这一时期葬仪帛画《龙凤人物图》便在题材、观念、技法和造型上保留着这种分化转型的痕迹。

秦汉一统，秦皇书同文、汉武尊儒术，绘画因消解了“图”与“礼仪”的功能，是“成教化、助人伦”的辅助手段，降为技艺匠作，在基本形式与使用功能上未能进一步发展，但已从装饰纹样中分离出来，产生了“以画当真”、以实物为参照、以像为评判标准的绘画观念，诞生了汉画像石这一特有画种。此外，汉代宫廷还专设凌烟阁，陈设黄门画者所绘功臣肖像。相传汉元帝依据宫廷画师所绘肖像选妃，昭君出塞的故事中便出现了画工毛延寿等被处刑的情节。

超越旨趣：传神与游观

自汉末至隋朝，中国画在技巧、法式上渐渐完善，在画科样式上逐步确立，并逐步发展出成自一格的语汇体系和理论体系。

汉末张衡、蔡邕、诸葛亮等都有善画记载传世。三国曹不兴的佛像画素有“曹衣出水”之誉，其高足卫协更被史家赞为“古画皆略，至协始精”，号为“画圣”，名重一时。卫协的弟子、东晋画家顾恺之，青出于蓝而胜于蓝，提出“传神写照”“迁想妙得”“凡画，人最难”，创“描”法、使“绘画”变成“描绘”，并在《画云台山记》等中明确标举“传神论”，把中国画在笔墨、造型、观念等方面彻底引向独立、引向对人的精神表达高度，被后世誉为中国“画家四祖”之首。

顾恺之在笔法上的垦拓之于人物画乃至中国画的独立发展功莫大焉。其弟子陆探微、南朝齐梁画家张僧繇、盛唐画圣吴道子，均一脉相承地继承了他的绘画主张。陆探微有“陆得其骨”之誉，张僧繇有引书入画、“画龙点睛”“破壁而飞”的典故传世，吴道子有创“兰叶描”之功、并有“吴带当风”之誉。此外，中国画笔法更将“描”的笔法发展出“十八描”之多。基于此，后世画家才得以相继创出皴、擦、点、染、飞、白、烘、托等众多笔法，画论家才得以总结出“笔趣”“笔韵”“笔势”“笔意”等与笔法关联的审美范畴。

南朝齐梁之际谢赫在《古画品录》中首次在品评27位画家画作基础上，提出“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写”的“六法”准则，树立了中国画的艺术标准，标志着中国画理论体系的确立。南朝末年姚最撰《续画品录》，进一步促进了

芙蓉锦鸡图 赵佶

国博举办“戴泽艺术展”

□ 应妮

由中国国家博物馆、中国美术家协会、中央美术学院等主办的“戴泽艺术展”日前在中国国家博物馆开幕。

今年96岁的戴泽是20世纪中国美术史的亲历者。他1946年毕业于重庆中央大学艺术系，后入职北平艺术专科学校，中华人民共和国成立后任教于中央美术学院油画系，执教60余载，桃李满天下，创作丰厚。

戴泽是新中国第二代油画家的代表人物，是中国现实主义油画大师徐悲鸿的得意门生，是1949年参与筹建中央美术学院的奠基人之一，培养过以靳尚谊为代表的大批美术家。他从艺80多年，对现实主义绘画理解全面透彻，基本功扎实、勤勉踏实，创作态度真诚，绘画风格质朴，形式语言丰富，积累了数千件作品，早年的《马车》及《和平签名》受到徐悲鸿多次撰文称赞，入

选1950—1951年在苏联、民主德国和波兰举办的“中国艺术展览会”，成为中华人民共和国成立后第一批代表国家走出国门的艺术家。

20世纪50年代开始，戴泽参与了多次重大历史题材美术创作，以油画语言热情赞美了中华人民共和国的创立、建设及各方面的伟大成就。特别是在1957年，他为中国国家博物馆的前身中国革命博物馆创作了表现红军反围剿胜利的油画《胜利的行列》，并先后创作《义和团》《太平军打败洋枪队》《张献忠》《大泽乡起义》等一系列重大历史题材美术作品。

此次展览选取戴泽各时期代表作170余件，结合日记、手稿、信札、照片等历史文献，采用第一人称，以时间轴与主题线索交汇并行的模式，完整呈现戴泽现实主义艺术创作历程。

农民小组会 戴泽

中乌建交30周年

一览乌拉圭文化风貌

□ 赖睿

羊群——乡村风景

乌拉圭，一个与中国远隔重洋的热情国度，其天涯之遥为我们的想象、猜测罩上了朦胧的神秘感。2018年恰逢中华人民共和国和乌拉圭东岸共和国建交30周年，在中国美术馆举行的“乌拉圭的瓜拉尼艺术展”，为中国观众走近乌拉圭人的文化生活和内心世界，提供了一扇窗口。

“乌拉圭的瓜拉尼艺术展”由中国美术馆、乌拉圭前哥伦布土著艺术博物馆和乌拉圭驻华大使馆共同主办，主要展出17世纪以来的乌拉圭的瓜拉尼艺术，从民间传统到当代艺术，从多个维度展现了乌拉圭多元、悠久的历史沿革和独树一帜的文明特征。瓜拉尼人是15世纪西班牙和葡萄牙在南美洲建立殖民统治之前，居住在南美洲的主要原住民族群，今天分布在乌拉圭、巴拉圭、巴西和阿根廷各地。瓜拉尼人在乌拉圭是最主要的土著族群，是今天乌拉圭人口主要的组成部分，也是目前乌拉圭领土上唯一保留其原住民生计习俗的族群。

此次展品有158件(套)乌拉圭瓜拉尼人的手工制品，包括巴洛克—瓜拉尼风格雕塑18件、马黛茶具12件(套)、传统姆比亚—瓜拉尼民俗艺术作品43件(套)、乌拉圭当代民俗艺术85件(套)(包括日常用品、服装和配饰等)，立体展现瓜拉尼人的民间艺术传统及其当代转化。同时，展览中还将展出深受姆比亚—瓜拉尼人手工艺术影响，在风格上独具特色的当代日用品、艺术品、服饰。展览中的手工制品，以木料、树皮、皮革、南瓜、金属为载体，涉及雕刻、浮雕、编织、针织和印染工艺。由这些展品可以看到他们的图案和视觉元素，正在走向世界流行文化的前沿。

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯表示，文化和教育交流能使乌拉圭更加富足，很高兴能让中国观众了解乌拉圭的历史起源。此次展览将成为两国之间的一座文化里程碑。

中外陶艺同台对话

□ 马海燕

胡兀鸢 让-弗朗索瓦·富尤(法国)

“大道成器——国际当代陶艺作品展”日前在清华大学艺术博物馆开幕。展览汇聚海内外有影响的当代陶艺家69人，展示中外陶艺精品83件。

展览不乏中国的韩美林、白明、瑞士的非利普·巴尔德、挪威的阿尔内·艾塞、日本的深见陶治、韩国的李泽守、加拿大的史蒂文·海恩门、美国的马克·路佛、法国的让-弗朗索瓦·富尤等各国当代艺术家作品。展览以“融合延伸”“见微知著”“象外之韵”“聚集拓展”四个单元进行展示，将不同形态、不同观念和不同制作技术的作品并置，展现中外艺术家对陶艺的不同理解和体验，成为名副其实的中外陶艺的切磋与对话。

作为中国传统艺术典范形式之一的陶瓷艺术，历经千年炉火，深得材质外在之美，尽传精神内在之秀，成为构成当代艺术领域的重要组成部分。

展览学术主持白明表示，陶瓷艺术利用自然界最常用的泥土表达艺术家对世界的感悟，本次展览聚焦当代陶艺，呈现出变化多样的时代风格，其中西方现当代陶艺的发展深受抽象表现主义、波普艺术、超现实主义等艺术运动的影响。中国现当代陶艺则是在本土传统和西方现当代艺术的双重影响下发展而来，既有明显的本土中国风，又蕴含了一些流行的国际陶艺语言。