

◎ 笔墨流金四十年⑤

水彩画40年的发展，印证了中国改革开放的成果。从画些抒情小品，到表现重大社会内容的主题创作，从轻描淡写的风景、花卉，到能表达画家内心世界的思想变化，水彩画极大地丰富了对世间万物的认知与把控，这是水彩画划时代的进步。

金色伴晚秋 黄铁山

以水为媒 绘时代芳华

□ 刘寿祥

水彩画在中国的发展已有100多年的历史，由于水彩画与中国画在工具材料上的相似性，来到中国，便受到众多中国画家的欢迎。改革开放这40年，是它在中国的发展最为活跃、空前繁荣时期，这一时期，也是中国水彩画历史发展的高峰时期。

来自民间的呼唤

水彩画的发展首先是从民间兴起的。各地纷纷成立水彩画研究会，组织画家开展活动。各地水彩画研究组织，举办联展、交流展、邀请展、巡回展等多种形式的地区间的水彩画展出活动，水彩画展览遍及大江南北，画家的创作热情空前高涨，促进了水彩画在各地的兴旺发展。各地民间水彩画组织的建立，使中国水彩画迅速从恢复进入发展阶段。

1989年杭州举办的“89”杭州中国水彩画大展”将民间兴起的展览活动推向高潮。此展连续举办了7届，参展人数众多，广受好评。展览影响面之广之深，至今令人印象深刻。

国家展览的推动

在国家展览层面，水彩画也受到关注与重视。为庆祝新中国成立35周年，1984年10月，文化部主办了“全国第六届美术作品展览”，第一次分设画种。水彩画以独立画种形式，在广州展出了全国包括港澳地区优秀水彩、粉画作品200余幅。这是改革开放以来水彩画最集中的一次展示，在作品内容和风格形式上都有较大的发展，突破“小品”“即兴”式的创作局限，出现了一些主题鲜明、题材内容广泛的优秀作品。人物画如黄中羊的《儿时的歌》、黄铁山的《金色伴晚秋》、胡钜湛的《第一代可可》、蒋振立的《慰忠魂》等，风景画如梁栋的《林中》、哈定的《塞外风光》、黄唯一的《秋月》、宋守宏的《海港雨后》、静物如白统绪的《鱼》、周锡琰的《鹭》等，感人至深，耐人寻味。运用新技法的作品特别引人注目，如华切秋的《鱼寨新歌》、郭德卷的《啊！黄河》、柳新生的《雨后》等，给观众留下了新的视觉感受，它们从技法与观念上，为中国水彩的革新开拓了新的思路。

全国美展每5年一届，水彩画的发展有目共睹。1999年“全国第九届美术作品展览”在江苏南京展出，这次展览首次在水彩、粉画展区设立金奖，作品尺寸放开至2米×2米，与国画、油画一致。经过三届的展览展示，水彩画得到空前的发展，在作品思想深度、题材广度和学术高度上，给予了充分肯定，受到关注。

至2014年全国第十二届美术作品展览，水彩、粉画展已举办了7届，期间创作出许多优秀的水彩画作品，令人印象深刻。在人物画上关注普通人的生活状态，在人物性格上准确把握，表现手法上新颖独特，例如黄增焱的《同心协力》、王绍波的《渔歌》、周刚的《矿工系列》、陈坚的《魔笛》；在风景画、静物画表现上突破既往形式，如陈勇劲的《山火》、赵云龙的《初春的阳光》、王肇民的《荷花玉兰》、陈朝生的《静物》、朱辉的《红辣椒·黄辣椒》、刘昌明的《一个教师的工作台》；采用三联画、多联画等新的绘画语言和表达方式，例如韩婕、黄亚奇的《红苹果》、邓涵的《物件儿》。这一时期，水彩画的表现方式呈现多元化态势，艺术风格日趋多样化，写实、写意、象征、抽象，各种手法争奇斗妍，充分显示了画家独到的艺术个性，标志着水彩画的繁荣与成熟。

作为全国性国家展览，全国美展带动各艺术门类的

鱼寨新歌 华切秋

红辣椒·黄辣椒 朱辉

魔笛 陈坚

荷花玉兰 王肇民

同心协力 黄增焱

发展。水彩画作为独立展区展出，无疑是将水彩画创作纳入中国美术的大家庭中考量，水彩画的发展可以看作是改革开放以来我国政治、经济、文化发展的一个缩影。它已从一个只能画些“草图”或“小品”的极为简便的绘画方式，发展成为能够抒发画家情感、深刻反映现实生活、表现技巧非常丰富、深为广大人民喜爱的绘画形式。

作为中国美协水彩画的艺术咨询机构，水彩画艺术委员会为推动我国水彩画事业发展，从学术层面给予了支撑。

在中国美协水彩画艺术委员会的支持下，主办了许多全国性的水彩画单项展，参与了全国第五届至第十届“全国水彩、粉画展览”的组织与评选工作，并针对水彩画在各个时期出现的学术问题，组织了2001年“全国水彩人物画展览”、2003年“全国写生精品展览”、2003年“全国小幅水彩画展览”，为中国水彩画在学术上把握方向，促进了水彩画积极健康地发展。

学院水彩带来新亮点

中国水彩改革开放以来的发展一直在两个层面运行与推进，前面所述均为展览层面，在教育层面，学院水彩也纳入国家教育层面，成为中国水彩画发展的基石。

广东和湖北两省都是水彩画教育大省，培养了众多水彩画家。广州美术学院和湖北美术学院是较早开设水彩画专业的美术学院。1981年起，广州美术学院美术教育系就将水彩画作为主修课程加以推广，1987年湖北美术学院水彩画系开设了水彩画专业，2009年湖北美术学院率先开设水彩画系。水彩画教学在全国得到普遍发展，全国八大美院均开展水彩画教育与教学，为中国水彩画的发展培养了大批新生力量，成为中国水彩发展的希望。近十年来，全国高等美术院校水彩画联展“学院的品格”通过多次集中展示，体现学院水彩的学术高度。如今，学院水彩已经不是一个概念，它是中国水彩画发展新的亮点。

水彩大国打造中国精神

在水彩画发展的浪潮中，涌现了一些在水彩画领域有影响力的画家，他们通过水彩画创作实践，独树一帜，另辟蹊径，画风画品均达到了一个新的学术高度，受到人民的尊重。王肇民终生致力于水彩画民族化的研究，孜孜不倦地追求中国作风和中国气派，作品呈现浑厚、博大的精神内涵。陈坚是近期中国水彩画坛非常活跃的画家，“质朴的精神”水彩画展2009年在湖北美术馆展出，受到美术界关注。深入生活，扎根群众，是陈坚多年的艺术创作实践信念。他笔下的塔吉克人形象生动传神，给人留下深刻印象。今年10月在中国美术馆展出的“质朴的精神——陈坚水彩画展”再次刷新了人们的视觉体验，给中国水彩注入了新的活力与内涵。

水彩画家为打造具有中国气派、民族风格、时代精神、个人面貌的中国水彩画，积累了丰富的实践经验。中国水彩画以其恢弘博大的民族文化底蕴、丰富而空灵的美学品味、充满激情的生活气息、酣畅精微的表现技法，赢得了国内民众的喜爱，获得了国际水彩画界的普遍赞誉。

放眼世界，我国水彩画表现能力之强，艺术水准之高，画家和作者队伍之大，画展之多，足以使我国称得上是“水彩大国”。

(作者为湖北美术学院教授，中国美协水彩艺委会副主任)

师村妙石篆刻书法作品展出

由日本国驻中国大使馆、中国美术馆联合主办的“师村妙石——师村妙石篆刻书法作品展”日前在中国美术馆举行。此展是纪念中日和平友好条约缔结40周年系

展览现场

列文化活动之一，共展出日本艺术家师村妙石篆刻书法作品46件/套。

中国美术馆馆长吴为山表示，文化是连接国家与国家、人民与人民之间的纽带。书法艺术作为中日之间文化交流的媒介由来已久，中国有许许多多的当代书法家，受日本艺术的影响很大，特别是他们在书法创作中情绪、情感的表达，富有启迪意义；而日本的书法在学习中国传统书法的过程中，汲取了中国历代大书法家的成果，他们的书法是在学习中国优秀书法传统之后的新创造，所以日本书法非常有特色。师村妙石长期以来在中国举办展览，在教学、创作、研究等领域都卓有成效。中国美术馆与日本国驻中国大使馆共同为这位为中日友谊做出杰出贡献的书法家、篆刻家举办展览，本身就是中日两国文化交流的硕果，也体现出两国人民的友谊。

1972年10月，中日两国刚刚实现邦交正常化，师村

妙石就参加了青年友好访问团第一次来到中国，并在人民大会堂受到周恩来总理的亲切接见。其后，他通过书法和篆刻等文化活动长年与中国开展交流，访华多达210次。

多年来，师村妙石与包括西泠印社社长沙孟海在内的众多书法家、篆刻家交流，编撰了《篆刻字典》《古典文字字典》等字典，于1996年被推选为西泠印社名誉社员、上海中国画院名誉画师。

师村妙石在中国美术馆、上海美术馆等地举办个人展29次，两件作品被中国美术馆收藏，位于北京的中日国际青年交流中心内更是永久安置了其创作的“中日人民世代友好”石刻圆柱碑。2008年，师村妙石荣获上海市白玉兰纪念奖。今年3月，“师村妙石艺术中心”在浙江省嘉兴市建成开放。去年，日本外务大臣特授表彰彰他多年来为中日两国文化交流做出的贡献。

(杨子)

中国画继承与创新⑦

书画会通

□ 杨明刚

千百年来，中国画和书法历来被视为血肉相连、手足与共的姊妹艺术。书画会通不仅有其漫长的历史渊源，且有其悠久的表现传统，更有其深刻的本体基础。

历史渊源

董其昌《容台集》曾载典故一则：元人赵孟頫曾向钱选请教绘画要领，问他怎样才能做到画中有情趣？钱选回答，多写隶书。赵孟頫大受启发，并于《秀石疏林图卷》题诗中进一步发挥：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通，若也有人能会此，须知书画本来同。”

古代文人画家皆重以书入画，喜于画得书法，引起画法革新，其画法常于书法笔法中化出高古奇崛、婉通圆润、停匀精密的线条。文与可画竹，郭熙、唐棣画树，温日观画葡萄，都借鉴了草书写法而开一代画风；王维雨点皴、李思训斧劈皴、吴道子兰叶描，均与书法艺术相关。

历代中国画家中不乏书法圣手。或如顾恺之“亦善书”“时人号为三绝”，或如李思训“笔格遒劲”“书画称一时之妙”，或如韩滉“工隶书章草”，或如阎立本“兼能书画”，或如郑虔“好书”“明皇书其尾曰：郑虔三绝”，或如甘凤子“细笔作人物头面”“放笔如草书法”、开写意人物画先河，或如徐渭“书第一，诗二，文三，画四”，或如郑燮“三绝诗书画，一官归来”“以书为画”，他如《历代名画记》中标出59人均善书画家，及至现代，齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、潘天寿、傅抱石、李可染等皆书画兼善。

表现传统

器通。中国画和书法皆以笔墨纸砚为工具。中国书画艺术之辉煌仰赖毛笔之发明。当岩壁、山洞、树皮、兽皮走向绢帛、纸张甚至是宣纸时，书画便具备了完全相同的衍进发展物质条件。水墨的结合更为书画创造了艺术发展的相同条件。

线条。线条倍增了书画在艺术传达媒介上的基本一致性，再度强化了书画会通的根基。线条具有超强的艺术表现力，中国画和书法均以线条为主要艺术媒介。书画线条的价值在于立意、用笔、形似、骨气、象物，在于蕴藉于形象取舍中的情感振动、潜藏于内的时空感以及借由细部差别产生的风格趣味。

法通。元人杨维禎称：“书与画一耳……画法即书法所在。”清人石涛则谓：“字与画者，其具两端，其功一体。”今人林散之慨叹：“今人岂与古人异，画法原与书法同。”诸家书画之论皆一语道破了中国画和书法在法度上的天然会通。

品通。书画论多以“品”分高下。书论有《书品》《书后品》《艺舟双楫·国朝书品》，画论有《古画品录》《续画品》《续画品录》，皆直接以“品”命名。恰如刘熙载所言：“书与画异形而同品。画之意象变化，不可胜穷，约之，不出神妙四品而已。”书画品第亦步亦趋、几乎同步、交互影响。

本体相通

“书画同源”堪称中国古典艺术最为著名的理论命题。从理论上研讨“书画同源”现象始于唐人张彦远：“书画异名而同体也。”宋代《宣和画谱》承继其说，明人何良俊进一步阐发，嗣后，“书画同源”说便广为流播，“书画同源”之辩渐成声势。与之相伴，中国画和书法的会通也始终为历代书画论家津津乐道，演成古今书画美学研讨的一大焦点。

考察中国书画史可知，书画会通突出体现于文人画之中，涵括书通于画、画通于书两端；既立足于“书画同源”说之上，又筑基于“书离于画”“画异于书”的“书画殊途”之上。但无论是“同源”还是“殊途”，“象形”乃会通之源早已成为共识：古今诸贤皆论及造字、书法、绘画造型的象形特质；象形是古贤近儒眼中书画会通的发端与关窍。

“象形”既为造字、书法之原则，亦为“绘事之权舆”“绘画之滥觞”，书画造型均以“象形”为始发端，其形近、其源同，且皆有“象形”之共性，“画成其物，随体诂诂”亦成书画会通的关窍，古来一切书画互通的阐释均源于此。

(作者系中国艺术研究院副研究员)

东京富士美术馆馆藏作品 亮相清华艺术博物馆

“西方绘画500年——东京富士美术馆馆藏作品展”日前在清华大学艺术博物馆开幕。本次展览由清华大学艺术博物馆、东京富士美术馆共同主办，中国人民对外友好协会、株式会社富士美术馆支持。

展览共精选了60幅来自东京富士美术馆的西方艺术经典藏品，展现了西方艺术500年的发展历程，可谓是一部浓缩的西方艺术史。

东京富士美术馆由日本著名摄影师、和平运动倡导者池田大作于1983年创办，至今已收藏了超过3万件艺术作品，尤其是有计划地收藏了西方艺术史上众多代表性的艺术作品。

(杨冬江)