

何家英：全球水墨画大展 呈现中国艺术与西方艺术的不同

文 / 刘倩 雅昌艺术网

2016年11月18日，“全球水墨画大展”新闻发布会在北京画院美术馆举行，对外发布：由香港艺青菁英基金会主办的“全球水墨画大展”将于2017年8月3日至8日在香港会议展览中心举行，展览作品的全球征集已经正式开启。

展览旨在推动水墨画艺术发展，进一步推动水墨画在国际平台上的影响力。展览将通过征集与评审，届时展出500位知名艺术家的水墨画创作。展览地点香港会议展览中心占地超过1.5万平方米，估计可以吸引近15万名参观人士，预计将成为香港历来最具规模与重量级的水墨画大展。评审将由约20位在艺坛有公信力的人士组成，中国美协副主席、工笔画研究院院长何家英即是评审委员之一，雅昌艺术网针对此次展览采访了何家英先生。

雅昌艺术网：何老师您好，对于明年即将在香港举办的“全球水墨画大展”，您如何评价？

何家英：这次在香港举办的全球水墨画大展，是历史上规模最大的一次华人水墨画展览，非常难得也非常难以组织；我们最初原定200人的展览，但在统计的过程中发现华人水墨艺术家原来有这么多名家和后起之秀，说明改革开放以来中国的水墨画发展中涌现了一代代新

人，他们在继承基础之上不断创新，特别是后来有很多跟随时代的水墨画的出现。这次在香港展出的关键在于，让香港了解大陆以及全球水墨画家发展的整体水平，特别是能够看到大陆艺术家有着一种自由创作的空间，有着非常深厚的生活基础，所以涌现出来的画家所产生的创作是不同凡响的，而这恰恰是中国艺术与西方艺术很大的不同；展览虽然只是在香港，但是我觉得它一定会在国际上产生重大的影响。

雅昌艺术网：其实水墨的问题在中国艺术界来说，是个一直存在的课题，却也是每个时代绕不过去的课题，尤其是从上世纪90年代至今始终在讨论的话题，尤其是前两年中国的水墨画市场特别火爆，而这两年当市场冷却了之后，您怎样看待水墨画创作的现状？

何家英：水墨画的话题我们可以从两个部分来分析：一是工笔画，一是写意画；之所以用水墨来总称是从材料上所讲，它是水与墨、水与色的一种绘画形式，也是中国特有的一种绘画形式。在西方，如果用水来做媒介恐怕就是水彩。

建国以后，水墨画开始区别于古典绘画，强调深入生活、强调水墨的感受，又加上中西结合的这样一条路径，产生了非常高的成就；经过

十年动乱，积累了画家对美术探求的欲望、热爱，但那个时期毕竟是一个封闭的时代，所以绘画也相对比较单调，有大量的时间和精力可以去做基础性的工作。改革开放之后，西方艺术的突然进入造成了中国画的大踏步的飞跃；这个时期，一方面是不放弃传统的创新探索，另一方面是受到了西方影响的一种现代理念的水墨画探索。近些年来，随着资讯更加发达和绘画观念的更迭，涌现出很多很不错的青年画家。

在工笔画方面，发展相对比较乐观，很多人扎扎实实、踏踏实实严肃的进行创作，因为工笔画的形式包容性特别强，能够容纳西画、色彩、版画等很多绘画语言，因此更适于有思想性的探索，工笔画制作方式也是一个迁想妙得、严肃对待的艺术，最近又出现了当代工笔画，产生了当代风格的作品。水墨写意画则着重在山水画发展更大一些，山水画创作开始变得更加丰富、厚重，表现力更强。

花鸟画显然套路更多一些，所以想出新也有非常大的难度；尤其是人物画创作，画家在寻找一种所谓的当代语言、现代语言，其实多少是

在放弃一些传统的规律进行创造，逐渐又形成了一种新的习气。所以实际上我指的新传统是在五六十年代、七十年代所形成的一种特别好的状态的水墨画，而在如今恰恰被扬弃，由此产生的结果是笔墨表现力越来越差，造型能力越来越差，很多绘画是靠照片来进行写实创作，某些发展上很大程度上不尽人意，但是综合来看水墨画的画种其实有了很大发展。

这次大规模的全球水墨画大展是一个规模巨大的展览，展出的艺术家也都是相对比较成熟的艺术家的作品，希望能够从中看出来华人画家的健康发展，反映了改革开放从建国以后形成的一种进步和发展。

雅昌艺术网：2016年恰好有诸多展览在呈现20世纪人物画的发展，从人物画这一层面来讲，的确印证了您谈到的上世纪六七十年代水墨画发展的顶峰，而我们当下的人物画创作遇到了怎样的瓶颈呢？

何家英：写意人物画如今存在的问题重点在于笔墨，笔墨软弱，就像很多画家在画画的时候是在蹭一种素描关系，蹭一种画面的关系或者

是在抹一种程式；但其实真正能够立得住的是以线立骨，但是我们能够看到的这种笔墨却很少，其实我们最精华的笔墨是最容易丧失的，人们太想走一条现代的路。

雅昌艺术网：接着当下笔墨的话题，其实可以以您的创作来举例，就像我们能够看到您早期的绘画多以工笔见长，现在您也更加注重写意、笔墨等方面，能否就这一点来谈一下？

何家英：其实我一开始是画水墨的，从写意入手进入中国画的创作，那时候学黄胄、石奇，后来又画工笔，而在工笔之后，我则一直迷恋写意画，因为写意画是一种特别富有人性的绘画，而且我更加注重文人画在人物画中的表现。把文人画的元素解构之后，体现在人物画的创作上。

但是观众看不到我抄袭文人画的山水、花鸟的样式，因为我吸收的不是样式，是精华，是它的那种沉静、文雅、格调，缘何有这样的品质呢？正是因为文人画的笔墨价值，我就是尝试着把这些东西融入到人物画中。对于我的画来说，文人画更多的是凸显风景的描绘，所以我又能够使人物画画得更加深入、精细，写意画里可以涵盖工笔因素，

属于半工半写。

雅昌艺术网：明白，但是这需要很多年的积累，才能够让文人的笔墨游刃有余的融入到绘画中。

何家英：跟自己内心有关系，一般情况下人的心踏不下来，尤其是笔墨在宣纸上很难控制，但是过于精细也会丧失写意画的规律和精神。对于我自己而言，在有些地方依然需要去探索，有待提高，我把写意画画得很松，但是我的写意画围绕着对绘画空间的表达上展开笔墨安排。因为空间是自然存在的，并不是只有西方是立体的空间，东方绘画并不是没有，有了空间的表达才能让笔墨有的放矢，该实该虚都会产生灵性，当你没有空间意识的话笔墨很难有灵性，即便有点儿生动感也是懵懂的习惯性笔墨，不能对形象空间进行表达。所以我在创作中研究这方面比较深，做到这一点的时候就会让人觉得你的画耐得住品味和品读，耐得住看，是内心的理解才能够表达出来，画面才能显现出一种文雅、清淡、清雅，而不是简单一挥，太粗糙，在比较精细的情况下还要有力度。尽管是半工写的水墨画，实际上是写意是写意，工笔是工笔，这是两个完全不同的思维，在语言表达上两个完全不同的思维。

