

韩国榛：东方艺术精神的诗性张扬

□ 张荣东

韩国榛在上世纪70年代曾经一度醉心于油画，他后来也对西方现代文艺美学产生了浓厚的兴趣，但经过不断的艺术实践和探索后，他开始意识到中国传统文化博大精深，其艺术思想和艺术教育思想在向传统文化精神的求索中不断融合，并形成了具有很强实践性和现实意义的思想体系。

在艺术创作中，韩国榛作为一名人物画家，其创作以肖像为主，他在创作思想上继承了蒋兆和先生浓厚的人文忧患与人文关怀意识，强调绘画的历史与现实内涵。为了增强绘画的表现力，他深入研究中国画特殊的笔墨语言和造型诸因素的有机联系，深刻领悟传统文化的精神特质，同时在人物写生中发掘人物的生命内涵，刻画生命的沧桑厚重，成为当代中国人物肖像画家的重要代表。他画笔下的鲁迅、蒋兆和、张仃等形象，或者与雄浑的山水相融，或者进入深远的画境，给人以心灵的震撼。他的白描作品也注重那种厚重、沧桑的历史感，看似阴柔的线条，散发出苍劲阳刚的气息。

韩国榛在艺术创作中既关注现实，又有浓厚的传统文化精神。他一方面在创作中注重写生，关注社会普通阶层的命运，以强烈的社会忧患意识和生命关怀进行创作；另一方面，他对纷繁的传统文化的表象进行梳理总结，弘扬传统文化的本质精髓。在韩国榛看来，中国传统文化有一个很重要的特征，都有一定的程式，所有的文化门类都可以做到最大程度地普及。但中国绘画培养的不是匠人，中国传统文化以人为本，就艺术精神而言，不管什么艺术门类，都殊途同归。绘画只是一种外在的表现形式，而本质上是一种修炼，是人格、心灵的修炼。韩国榛强调东方艺术哲学的生长性和包容性，从美学的高度为当代中国水墨画的发展开出了一剂良药。

韩国榛在创作中注重各种艺术表现手法的融合，他以一种开放的心态探索水墨人物的当代图式，形成了以中国画笔墨语言为核心、充满时代气息的艺术表现风格。韩国榛认为，作为当代画家，在艺术创作的过程中，当然要继承中国画传统中优秀的东西，但毕竟我们所处的环境和信息的获得量与古人大不相同。八大山人或石涛如果生活在今天，他们可能不仅使用水墨语言，甚至可能会使用所能获取的一切手段来进行艺术表现。因此，我们在水墨艺术创作中，既要恪守中国艺术精神及其优秀的美学追求，同时又要以开放的心态积极汲取人类文明中

的一切优秀成果，充实自己的精神世界，寻找当代之“心”。

韩国榛的创作风格雄浑厚重，拓宽了人物肖像画的艺术境界。中国传统绘画底蕴丰厚，产生了无数创造的高峰，但自文人画出现至今，中国画中的人物画创作相对于花鸟、山水要薄弱得多，而肖像画创作则尤为薄弱，多出实用目的，缺少相应的审美价值。韩国榛沿着蒋兆和先生充满忧患意识的现实主义道路前行，其作品将不同的意象有机组合，苍劲的线条，斑驳的墨色传达出那种历史的沧桑与现实的感慨。韩国榛笔下的人物境界气象万千，与人物宁静沉思的神态形成强烈的反差，这种宏大的境界是过去中国人物画中所罕见的。他的《人民歌手李有源》、《蒋兆和先生肖像》、《古哲老聃》、《惊雷·鲁迅先生小像》等已经成为中国当代水墨人物创作的重要代表作品，拓宽了中国肖像画的表现领域，丰富了中国肖像画的表现形式。

作为中国当代水墨人物创作的重要代表，韩国榛的艺术道路在近现代中国画家中具有普遍的普遍性：接受过正规的西画教育，与中国传统文化隔绝许多年，最终认识到中国传统文化精神的真正实质。这种道路的普遍性在一定程度上是时代造就的，但艺术家本身的艺术良知与前瞻性也为画家的艺术思想带来了更为恒久的生命力。

韩国榛对传统文化精神的强调是中国当代水墨发展的生长性力量。在强调绘画技术创新和艺术品市场活跃的当代，重新呼唤中国艺术的精神，无疑有振聋发聩的作用。传统的技法、图式都是传统文化精神的反映，是表象，而传统文化精神是本质，是规律。要从本质和规律上追根溯源，重新确立中国水墨的艺术精神。近百年来，中国画的发展创新始终伴随着中体西用、西体中用的争论，大量西方的艺术观念和表现技法被国画界所接受，西画一度成为中国绘画创新的基本触发力量。当一个画家用油画的色彩、构图方法在宣纸上创作时，他的创作动力多来自于技术表现层面的考虑。呼唤中国艺术的精神，就是为了让这种借鉴式的探索寻找找到精神的母体，不至迷失，中国当代水墨不会因为单纯的技法变革而获得生命，必须在文化精神的高度寻找找到与我们的传统文化具有强烈的传承性与生长性的精神母体，寻找中国水墨创造的精神根源。而寻找的基本途径，就是重新审视、思考中国的传统文化，进行寻根。

韩国榛在艺术观念上的不断完善是其创造的基本源泉，他对传统艺术

人民歌手李有源

精神的探求不是保守、封闭的，而是开放、兼容的。当代中国绘画已经进入了一种多样并存、观念、风格、道路杂糅并生的状态，在这样的条件下，艺术创作的开放与兼容并包就显得尤为重要。韩国榛曾经写过一篇文章《有容乃大》，他引用叶浅予先生的提法“吞吐古今，涉猎中外”，惟如此，才能实现李可染先生预言的“东方既白”的新境界。韩国榛认为，中国传统文化具有不拘一格的大视野、全方位的开放特征，兼容并蓄，推陈出新，中国画这个古老的画种由此在当代仍具有勃勃生机。韩国榛在艺术创作中也广泛吸收外来表现手法，他的《现代静物·公路悲剧的素描》，使用实物拓印的手法，为探

索中国水墨的表现力作了积极的探索。

韩国榛强调艺术探索与创造的过程是画家人格完善的过程，这是对中国画人物创作中常见的庸俗反映论的有力反驳。在相当长的一个时期里，当代现实主义人物创作有模式化与庸俗化的倾向，画家的创作动力不是来自于内心，而是受到外在文化氛围的决定，正是在这种状态下，呼唤艺术的真诚与非功利性，呼唤画家健全的创造人格，成为一件极有意义的事情。作为一个创造主体，画家的创造行为是一个个体的行为，但画家同时又负载着同时期文化的特征，具有强烈的主观色彩，只有发自创造主体内心的真实

冲动，才有可能出现真正的艺术品。要达到这样的目的，就必须深入传统文化，找回文化的自信与自尊。

韩国榛为建构当代中国水墨的思想体系，形成真正具有传承性与当代价值的水墨学说作出了有益的探索。他认为时代艺术哲学的建构一方面必须深入传统，挖掘传统文化的生命力，以之作为中国水墨艺术发展的母本，找回中国水墨艺术的精神；另一方面，又必须以开放的、兼容并包的心态面对一个完全不同于过去的充满新的生存体验、心灵体验与视觉体验的新时代。这对中国当代的水墨艺术有着重要的理论贡献。

韩国榛简介：

中央美术学院教授、院学术委员会委员、原中国画系主任，中国美术家协会会员。1944年8月生于陕西西安，祖籍山东潍坊。

代表作品：《人民歌手李有源》、《画家蒋兆和》等，作品发表于《美术》、《美术研究》、《人民画报》、《人民日报（海外版）》等报刊，入选各类全国性大展，并入选《中国美术全集》（现代）、《中国美术50年》、《中国美术60年》、《中国当代美术》、《20世纪中国美术》等，作品被中国美术馆、中央美术学院美术馆、天津艺术博物馆、中国画研究院、北京美协、国家教育部、毛主席纪念馆、中共中央统战部等机构收藏。

工匠的午餐

古哲老聃

惊雷·鲁迅先生小像

古哲庄周

杜甫像

(本版绘画作品均为韩国榛先生作)