

翰墨欣赏

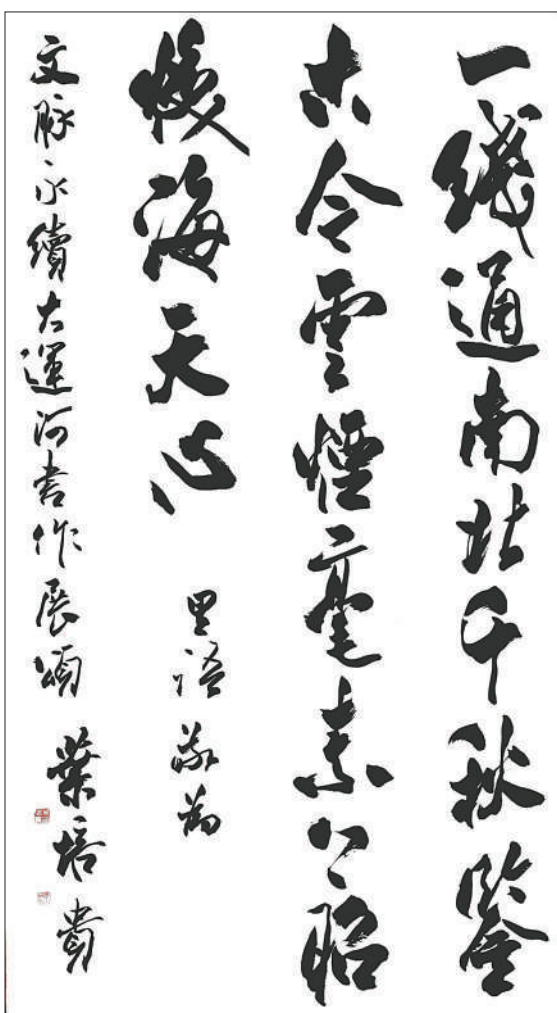
叶培贵书法选刊

我们的文艺应该为千千万万劳动人民服务 毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话句 叶培贵书

文心昭石壁 墨韵漾珠洋 为古田县珠洋村书 叶培贵书

一线通南北 千秋鉴古今 为文脉永续大运河书法展颂书 叶培贵书

翰墨理论

中国画作为中华文明根脉体系和中华优秀传统文化参天大树的“花朵”，蕴含着丰富的中华人文特质与审美意涵，其当代传承转化与创新发展的理，应根植于中华文明五千年的历史土壤，自觉融入中华文明历史和文化探源历程，在总结归纳其发展逻辑、本质特征基础上，发掘、提炼和赓续中国画作为独特精神文化标识的艺术审美力量，赋能新时代美好生活与文化强国建设。

一、在中华文明探源中把握中国画的发展逻辑

人类文明发展史一定内蕴于历史的真实中，随着时间、空间的变换，人们的认识和解读也在不断变化、不断深入，呈现出多样性和纷繁复杂的面貌。客观而言，寓于生生不息的中华民族历史长河的中华文明，同样也寓于人类文明进步的广阔大场景中。由此，在应时处变中不断积淀、升华的中华文明，自古以来就镌刻着中华民族深沉的精神追求，其发展轨迹中沉积着博大精深、源远流长、涓无边际的独特精神标识。作为这种独特精神标识的重要文化形态，中国画从一诞生起，就打下了中国传统哲学思想和人文精神烙印，蕴含着丰厚的艺术精神滋养，承续着中华文明的智慧结晶和艺术审美精华。因此，当下探讨中国画创新之道，必须坚持在中华文明探源的过程中，以科学的态度、客观的原则、艺术的准则梳理中国画生长的辙痕与发展逻辑，从历史的本源中寻求中国画发展的规律，坚守文化根脉、艺术基因，坚持古今贯通、守正创新，探究并发挥其独有的美学思想源流及审美力量。

从逻辑缘起看，中华文明和世界文明的发端似乎都可归于古早时期的艺术萌芽，虽然原始社会时期的中西绘画都源于生活、来自实用，但中国绘画在长期的产生和发展过程中，却呈现出迥异于西方绘画的典型风貌及特征，根本上是由于中华民族与世界上其他民族对世界的认识和客观规律的理解存在着文化上的差异。从逻辑展开看，中国画的发展一直恪守中华哲学思想和传统文化体系框架，儒道释学说及其思想溯源对中国画的影响根深蒂固，中国画以特殊的审美图式展现人们对现实世界和自然世界的思考，同时融入中华哲学与艺术文化发展框架中，无论传统审美模式的形成、审美趣味的演变还是审美理想的建树等等，都是中国画呈现道、志、意、德等传统哲学观念及中华美学思想载体体的重要例证。从逻辑归宿看，中国画紧紧围绕人与自然这对关系范畴，以人的精神领域和自然生命法则为核心，历来突出道法自然、天人合一，注重穷神变、幽入微，探求化虚实、辨形神，重视崇德尚艺、修身养性，强调艺术审美教化、助人伦等作用，营造了中国传统绘画造化自得、含道映物、澄怀味象的独特艺境。在漫长的历史中，中国传统绘画客观上陶冶了中华民族的群体文化心理，同时也滋养着民族精神，凝聚着人们的生命情感，成为寄托中华民族深沉哲学思考的精神文化及艺术审美标识。

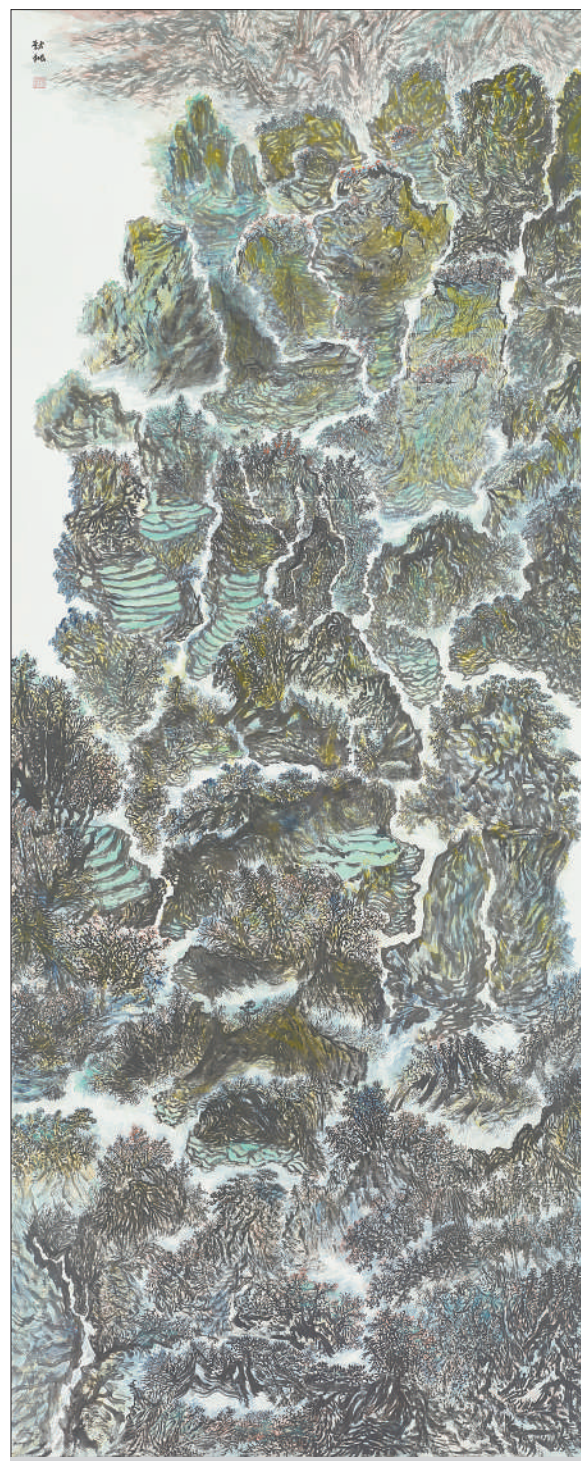
二、在文化传承创新体系中厘清中国画的品格定位

应当看到，在中华优秀传统文化传承创新和艺术发展话语体系中，我们对中国传统绘画的认知与理解观念纷呈、创见颇多，然而也时常含糊不清、充塞歧义。“五四”新文化运动以来，中国画置身中西文化交流与碰撞的激流中，在国粹化、改良化、调和化乃至全盘西化等多重争论中自我革新，步履维艰、珊珊前行。尤其是进入新世纪，全球科技变革视域下的数字技术、移动互联网、虚拟现实及人工智能等新技术迅速崛起，全面介入社会建设和人们日常生活，对全球文明文化发展包括中国画的创作及传播产生了深远而复杂的影响。在此背景下，我们有必要在当代文化传承创新体系中，反思和探讨中国画本身具有哪些文化特质，具有什么样的艺术特征、功能和品格。

其一，从艺术及其社会关系的维度看，中国画的一个典型特点是十分注重其艺术审美的社会功能，更强调会意、表意、写意，而不是单纯强调程式与形式。如果把延绵不断的中华文化看作一棵枝繁叶茂的参天大树，中国画就是中华优秀传统文化传承创新体系中绚丽绽放的“花朵”。那么，这些“花朵”的实质就是中华美学精神最为生动的文化表意，反映了中华文明根脉体系中一个非常重要的特征——“艺以载道”。其二，从艺术及其创作本体的维度看，中国画的一个重要特色是注重形神与气韵，讲求以生命体悟、文化感悟的精神贯穿艺术创作及赏析始终。“创作者以立意、传神、韵味、吸引、生动作为最高标准；而欣赏者要得意、会心、体悟、回味无穷”（楼宇烈先生语），因而中国画的创作及传播，附着于更广义的文化层面和精神范畴，其艺术范式具有一种启迪心灵的精神标识及内涵特质。其三，从艺术及其风格品格的维度看，中国画深深地根植于中华文化的肥沃土壤，呈现的是历经中华文明塑造的独树一帜的人文精神和艺术品格。历朝历代，中国画创作不仅是文人雅士们的文化行为，也寄寓着当时人们对现实世界之外“第二自然时空”的人文扩展与精神联想，是人们明志抒怀、谈性怡情、滋养心灵的重要手段。由于深受中国传统哲学思想的影响，使得中国画的艺术观念和美学风格以“志于道、据于德、依于仁、游于艺”为根据和前提，一方面内蕴着中华文明的诗性智慧，以诗品、画品、人品的高洁恪守中华艺术之本真，以诗心、文心、慧心的纯净传递中华人文之精神；另一方面具有非凡的超越品格，

独特精神文化标识的审美力量 赓续中国画

蔡劲松

《春山万壑图》 中国画 蔡劲松 作

即对生命自然的超越、对现实世界的超越、对描绘对象的超越、对图式符号的超越，映射的是一种“外师造化、中得心源”的审美格调，同时也反映着中华民族“超越自我、知行合一”的审美理想与心路历程。

三、在文明时空坐标中构建中国画学科及传播体系

在历史的长河中，艺术创作与艺术传播体系都是一个漫长的建构过程，中国画也不例外。在世界文明时空坐标和中华文明发展的宏大视域中，考察中国画的传承、创新与发展，应当逐步完成从了解碎片化的画迹到全面梳理系统性的画史文化根源、演进格局及艺术审美生产趋向的转换。因而，我们讨论当代中国画创作及传播话语体系，必须基于整个文明时空坐标中艺术发展方位，把握中华文明的历史进程，找寻中西、古今艺术创造的各自特质和时空差异，把中国画的人文精神内核和艺术审美标识提炼出来、展示出来，让新的中国画创作赓续传统又不失创见，所谓“汲古纳新、返本拓新”，以构建不断完善的中国画创作及传播体系传承弘扬新时代中华美学精神，丰富当代艺术和中国特色哲学社会科学学术话语体系，适应社会文化建设和人们日益增长的美好生活需要。

一方面，要着眼于推进中华文明发展和赓续中华优秀传统文化的需求，加强中国画学科话语及创作体系构建。从中华民族历史演进实践看，中国式的发展道路蕴藏并夯实着深厚的文化底蕴，文化传承创新在当下国家治理体系中，创造了极为丰富的文化自信成果，有力保障支撑了经济社会快速发展。画为心迹、诗赋心声，中国画以其独有的存在形态发挥着崇敬自然、追问生命、寄托精神、审美向善等功能，将形而下的物质世界与形而上的生命精神世界有机连接起来，对山水、花鸟、人物等对象赋予审美构型，深化了中华美学领域的艺术品格和精神慰藉的意义。说到底，中国画作为展现中华民族文化品格最为典型的艺术载体，已成为一个时代文化繁荣的重要表征，当下更应如此。因此，必须进一步推进中国画学科话语体系建设，积极探索哲学学科门类下的美学学科、艺术学科门类下的美术学学科与民族化学、传播学等其他人文社会科学的深度交叉融合，适时推动设立“中国画学”交叉学科方向，在中国画史论、创作规律、文化传播途径等领域展开学术研究和高层次人才培养。

另一方面，要站在人类文明互鉴的立场，加强中国画传播话语体系构建。中国画是一种具象的文化标识和艺术产品，其中所蕴含的中华优秀传统文化元素，具有中华文化区别于其他文化的根本特征，能够让受众生动地了解中华文化的根与魂，理解中华文明特有的审美意涵和文化品格。因此，要做好中国画对外传播“谋篇”与“布局”的顶层设计，探索实施新时代中国画对外传播工程，更清晰地概括和传递中国画的传统文脉、精神内涵、文化价值和审美力量，把讲好中国故事、切实提升中国画的国内外传播效能，作为扩大中华文化传播力和影响力、展示中华文明独特魅力的重要途径。

（作者系北京航空航天大学人文公管学院院长、教授，国家级人才计划哲学社科领军人才入选者，中国作家协会会员，中国美术家协会会员）

《素旅之往》一 中国画 蔡劲松 作

《素旅之往》二 中国画 蔡劲松 作

叶培贵，1968年9月出生，福建人，文学（书法）博士，师从欧阳中石先生。中国书法家协会副主席，中国文艺评论家协会副主席，九三学社中央委员、九三学社中央书画院常务副院长，首都师范大学教授、博士生导师、校学术委员会委员，九三学社北京市委副主委，北京市文学艺术界联合会副主席，北京书法家协会主席。曾任首都师范大学中国书画文化研究院院长。2003年入选北京市委宣传“文艺人才百人工程”，2005年获评北京市青年骨干教师，2015年被中宣部、中国文联和人事部授予“第四届全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号。

在学科建设和人才培养、理论、创作等方面均有突出业绩。学科建设和人才培养方面，担任首都师范大学中国书画文化研究院院长期间，使该学科成为北京市重点学科、国家重点培育学科，并建立了我国大学第一家书法文化博物馆；培养了100多名博士、硕士研究生，多人多次获得中国书法兰亭奖和全国书法篆刻展最高奖，多人成为高校书法学科负责人或骨干教师。2014年《书法练习指导》（副主编）入选教育部指定教材，2015年受中国书法家协会委托主编《翰墨薪传——全国中小学书法教师培训项目》一套9册指导用书。理论研究方面，主持新闻出版重大科技工程项目“中华字库”第10包，出版（含合著、主编）《学书引论》、《米颠痴顽》、《中国的书法》等10多种，发表论文70多篇，曾获北京市哲学社会科学优秀成果二等奖（2002年，合著《书法与中国文化》，北京市人民政府）、三个一百原创图书（2008年，合著《中国书法艺术》，原国家新闻出版总署）、高等教育优秀教材（2008年，合著《新编书法教程》，教育部）、北京市精品教材（2007年，独著《行书教程》，北京市教委）、中国书法兰亭奖出版奖（2012年，担任副主编的《书法博士文库》，中国文联和中国书协）等奖励。

书法创作有较高水平和影响力。中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安（时任中国美术馆馆长）在中国美术馆策划出版的《中国美术馆当代名家系列作品集·书法卷·叶培贵》的序言中说：“叶培贵始终保持着‘不离古、不泥古’的理性学术态度。其书法荡逸着一股‘浩然之气’，这种气息是传统文化培植、熏染的结果……细观其书作，能发现他对结构的处理颇有深入的研究，能表现出他独有的匠心，并能贯注妍润婀娜的气韵。”

作品多次参加中国书法兰亭奖作品展、全国书法篆刻展，被中国美术馆、国家博物馆等收藏。自2005年起，长期参与担任中国美术馆当代书法名家提名展提名委员、中国书法兰亭奖评委、全国书法篆刻展评委等。2018年至2021年参与中国书法家协会“现状与理想暨乌海论坛”、“源流·时代暨绍兴论坛”和“中国力量——全国扶贫书法大展”“伟业——庆祝中国共产党成立一百周年书法大展”等活动的学术策划和组织工作。第一届、第四届、第五届中国出版政府奖图书奖评委。