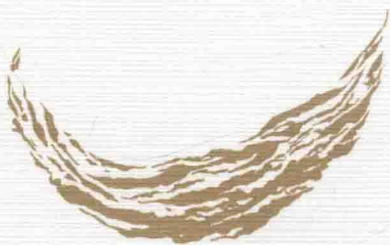

 美术家艺文随笔丛书

平常谈艺

黄
菁
著

平常谈艺

PINGCHANG
TANYI

黄菁

著

图书在版编目(CIP)数据

平常谈艺 / 黄菁著. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2015.10

(美术家艺文随笔丛书)

ISBN 978-7-5495-6872-7

I. ①平… II. ①黄… III. ①艺术—文集
IV. ①J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 137565 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

广西民族印刷包装集团有限公司印刷

(南宁市高新区高新三路 1 号 邮政编码: 530007)

开本: 889 mm × 1 194 mm 1/32

印张: 7 字数: 150 千字

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

定价: 29.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

丛书总序

我自己的文集《画旅文存》已出至第二辑，第三本又在编辑了。画画虽是我的主业和最爱，但对写文章我向来有兴趣，从不视为累赘，更不畏惧。我现在开会多、事务多，还带学生下乡写生，但文章却是没落下的，而且我现在是乐于见缝插针、化零为整地过这种写文章的生活。最近写《浮事琐记》，断断续续也写了万把字，笔下思绪把我拉回过去，怀人伤逝，借文字倒插笔，整理一下自己的过去。

我常听不少搞艺术的老师讲，写文章是件困难的事，更有甚者还抱怨：忙啊，没有整块的时间写文章。对此我有不同看法：我们皆俗人，工作、年龄又正当年，哪有不忙之理。要想有整块时间，有两种人时间最多，一是坐监狱的人，那种人在里面时间整块，却度日如年；另一种就是躺棺材里的人。此比似有不雅，甚至有点绝对化，但却是想讲明一个道理：水不急，鱼不跳，人都是在忙中搞出名堂的。优秀的工作作风是不浪费生命，抓紧时间，合理安排，见缝插针，少抱怨，多实干。说是作风，也是一种好习惯。我从不狂说自己才气横溢、成绩了得，但我敢说自己对得起时间、生命，无一日闲过！

文章乃天下公器，倒是艺术创作，甚至画画是稀有能事，少数人可为之。所以很多大画家能写一手好文章，也出文集，作家和学者却多数无缘绘画，或干不了艺术创作这档子事。咱们画画的有画册出版算不得稀奇，再能发文章、出文集，其人其艺的传播和高度就不一样了。不过话又讲回来，画家主事绘画，画家想像学者那样写学术文章，既不现实，也没必要，起码没有普遍性，毕竟术有专攻。所以这回刘新要编一个系列的美术家随笔文丛，我很高兴，力推此事。只是可以出文集者不多，这需要长时间的积累。好在随笔这类文章是画家所长，平时的艺术思考，创作、教学体会，活动追记，甚至受人邀约写个短评、短序，都包含在这些轻松的散章里。

我们的教授需要有文集，学院和学生也需要这些教授的文集。在学院做教员就不完全是画家，文章和理论修养是他们的分内事。艺术学科的传道授业虽有很多特殊性，但经验告诉我，有很多时候传道授业的过程是需要文字这种媒介的，我写《岱顶一日》《不谈体会》《教学体会》《山路弯弯》《再谈画派》等，都让我对平时的思考、情怀有个整理的机缘。这对学院学术环境的营造、滋养无疑是一股很正面的推动力量，所以我很期待这套书的出版。

文章如画画，要有一个常态性，久不动笔，手头生疏，只有平时勤于思考、见多识广，下笔才有源头活水。总之，我特别看重在画界，尤其是在艺术院校里的一批沉耽于斯者，好上文章这一口。一个人画好、文章好，终究比别人多长一技，何乐而不为呢？

黄格胜

2014年6月10日

黄菁文章小引

我并不认为画画的人就拙于文字，更不认同这是一个规律。其实我见过很多自谦不擅写作的画家，文章都写得相当好，只不过他们确实不能像理论家、史学家那样以写作为专业来常常写作，更不能像他们那样引经据典地进行学术写作。

写得少，固然手生；写得慢，不等于文章写得不好，专业写文章的也有手快手慢的。唐弢先生就说他写文章慢，每写完一篇论文就像大病一场。从本质上来讲，文章也不以快慢论优劣，尽管快慢是一种能力和特点的表现。唐弢先生的慢活是用于严谨地思考和核查资料，学术文章的写作也常常是这个特点。但文章终究是说话的一种方式，“明白如话”、“通明晓畅”讲的就是一种文风，不到一定的年纪、火候，这种文风还出不来，那些花里胡哨的修辞还不一定褪得掉。所以说，好文章是以内容为主，言之有物也，文笔修辞于其中，实则是辅助表达内容的手段。画家的文章尤其如此，讲究性格、情怀，不用掉书袋，有开门见山、直抒胸意、畅快练达的文风。

当然，擅写文章和文章写得好的画家有很多，我在多篇文章里列

举过这些事实，这里不赘述。总之，我认为不擅写文章是自己的事，不要怪在画家这个职业上。

我从八十年代起就发现黄菁老师善思辨，很理性，看问题总有与众不同角度和发现，且有深度，后来我编刊物就很愿意约他写文章。从那时起，他断断续续应各种需要就写了不少，其中还写了《抽象油画技法入门》、《绘画构图教程》两本书，《绘画构图教程》其实是应出版社之约写的教材，故也就约定俗成地用了“构图”这个名字。事实上，在写作中他已把“构图”扩展到画面形式语言的构成，完全超越一般意义的构图教科书，具备了个人专著的学术高度，到现在看来，我都认为这是一部国内很有高度和水平的专著，而且是一本具有可操作性的谈绘画形式语言的著作，其中也不乏个人的诸多经验和阅历沉淀，全无“天下文章一大抄”的流弊。所以，有一年《中国油画》杂志的主编、油画家王琨先生看到这本书后，当即邀约黄菁老师将其文字、图例给《中国油画》做了一年的连载。王琨先生的慧眼识珠令我服膺。

现在黄菁老师要出文集了，我也才就着编辑过程完整系统地阅读了他的文章。这些文章，有些发表过，有些尚未发表，即平时写的随笔、札记、讲课提纲、画展序跋，以及与学生谈艺的信函等文字，只因整理汇集的时间太短，有些文章还是没有找到。总之，把这些平常鲜活的文字总括起来，一个勤于思考，用心于艺术的黄菁跃然于纸上，所以也把书名起成《平常谈艺》。

黄菁擅长谈艺，喜欢就片断阐发、直呈意见，他很推崇王肇明先生的《画语拾零》，常常推荐为他班上的艺文读物，也兼作教材。其实这类万把字的著述，在大画家那里是长期积累所得，多年思考的结

晶，对后辈们的传承习艺非常有益，与高头讲章不是一个路数。诸如钱松岩的《砚边点滴》、《黄宾虹画语录》、《李可染论艺术》；保罗·克利的《教学笔记》便是此类。再扩展开去看，像李可染、叶浅予、戴士和等先生那些平实短小的文章都是画家文章的精萃，同样具有很高的学术价值。所以黄菁写文章往往是由一个话题打开，随着思想写开去，尊重自己的内心和判断，写完搁笔，最后题目究竟是什么倒是茫然了。黄菁选入集子的不少文章就有这种重文质、重内容的特点，有些题目都是后来补加上去的。

黄菁谈艺一直具有问题意识、理性魅力这些特点，完全不是那种无油无盐的水话，也不是那种语法正确、内容空洞的套话，这一点在我接触的画家中很少见，这是他性格使然，也是他喜欢琢磨问题的结果。其实，黄菁平时言语不多，但只要是他参与讨论问题，或在某一场合阐发意见，他的语言就会发自内心，真知显露，其具备的问题意识立马会在随机的状态中时时闪现。所以他的文章一如他的讲话，非常有见地，个性化十足。他谈艺叙理大多是观点犀利，偏锋展现，不人云亦云，一如他直爽真诚的性格。他写评论也有这个特点，其中《“笨画家”与“聪明画家”》是我很喜欢的一篇文章，文章写的是油画家何光，他巧借何光个案谈了画家中常见的“笨画家”与“聪明画家”的两种类型和现象，借人谈事，叙理论道，顿然超越了一般评论画家文章的那种高度。写于1996年的《个体创作的自足与学院创作教学的尴尬》、《何谓基础》、《绘画思考》也是这种有随笔风格，又很有理性魅力的好文章，其中的观点现在看来都与时俱进，常读常新。

黄菁老师终究是画画的人，是教员职业，创作、写生、教学占去他大部分时间，若以作品论，他在同行中以多产著称，文章在他的职

业生涯中所占比重倒是很小的一块。只是讲“文章乃天下公器”，对抒情言志、表达思想的文化人来讲，想疏离甚至绝缘于文章当不可能。所以不论从哪个角度看，黄菁写文章是必然的必需的。因此将这些时间跨度大，分布零散的文章结集出版，对文献整理，以及将来有关画家的理论研究和作为画家的随笔阅读都是很好的材料。过去我们在这一方面曾经有过很好的传统，后来也有过一段时候的中断，现在的艺文环境好过从前，在这种环境中，艺文双修，言志抒情，随笔谈艺这些文事回到画家手上已不是什么奇怪的事了，前些时候，我读画家朱新建的文集《人生的跟帖》、《决定快活》，那种愉悦和启迪绝不是理论家的高头讲章所能给予的，其文风境界也是高头讲章难以企及。所以此时画家写写文章，接续彼时那个曾经被淡漠了的艺文无壁垒的传统也是水到渠成，恰到好处了。

刘 新

2015年9月23日

目录

艺事散论

- 003 随感录
- 005 思考绘画
- 012 作画有感
- 013 西山写生有感
- 016 残缺初探
- 029 绘画的意味指向
- 037 “基础”说
- 40 从小画想到的
- 48 画漓江
- 49 画水墨画随感
- 50 写生杂感

- 53 雁山园写生随记
- 55 文化继承
- 59 形式构架是绘画独特语言的基础
- 62 审美趣味的把握与形式选择
- 65 色彩组织方式成就画面趣味
- 67 心得
- 68 2012年桂林
- 71 遵从现实你会有烦恼
- 73 画如其人?
- 74 意思在画中

教学文存

- 77 个体创作的自足与院式创作教学的尴尬
- 87 教学笔记(一)
- 90 教学笔记(二)
- 92 教学笔记(三)
- 97 教学笔记(四)
- 99 何谓基础

- 105 关于创作教学
- 109 看中央台播出的《回忆恩师李苦禅》有感
- 111 科技文明和人文文明
- 112 科学最新成果与前沿知识
(听讲座笔记)
- 114 如何开创性地组织教学
- 115 研究生教学问题的几点思考
- 118 关于抽象画
- 130 复刘序之信

日记

- 133 甘肃考察写生日记

序跋小集

- 141 平中见奇 自然流露
- 144 黄光良的画
- 145 何 艺
- 147 曲 琳
- 150 品读利国杰

- 153 有梦想才能有艺术
- 156 “玩”抽象
- 163 寻找自己
- 163 黄菁工作室女生六人联展

人物短评

- 167 “笨画家”与“聪明画家”
- 173 我眼中的文瑶和他的作品
- 176 绘画及表现
看孟远烘的画所想到的

访谈拾录

- 181 《库艺术》专访
- 188 问答《艺术生态》

艺途自述

- 201 创作自述
- 204 再讲自己

后 记

艺事散论

随感录

首先是看见，然后才去思考，人类目前丧失得最多的莫过于从最简单的事物外观中直接获取意义的能力。艺术家的悲哀，即不能获得理解。而这种理解急需观众对自己眼睛的自信。欲求理解，艺术家首先要充满自信。“艺术家是一个有才能的并且渴望自己把自己的视觉感知转化为一种物质形式的人。”（赫伯特·里德）

艺术与实际人生的距离愈远就愈纯粹。总体的说来，艺术均属“超现实的幻象”。精神气韵之美，皆是超然物外的。就是安格尔、魏斯的绘画，其魅力也绝不在于栩栩如生的形象，而存在于界外的余韵中，凡人所难以企求的，正是这画中透出的“灵性”。

表现有意义的行为，不是艺术的唯一任务。艺术着重表述的是视觉感知到的逻辑。所以，在这个意义上说，我们根本无法确切地揣测到每个艺术家的动机。因此更不必用苍白的言词去复制精美的图画了。一切都可以用眼睛去感受，用心灵去印证，这就是艺术。

过去的艺术家被再现世界“真实面貌”的愿望所支配，所以导致了对自然对象的解释性描述，艺术家们停留在满足于模仿成功的快感上。

而今天的艺术已转入了对视觉思维过程的表述，因而导致了具有任意性的多方面描述。艺术家们得到了一种自由探求的享受。

有人说“艺术大师享有不朽，是以舍弃了视觉形象的真实和强度作为代价的”。其实并非如此。事实上，艺术家只需去印证自己的感悟，那自然已经带有倾向性了。这倾向性才是最为珍贵和独特的。要想保持艺术的纯粹，只此一法，别无他路了。

一件毫无诗意、最为普通的物件，一旦以一种严肃的方式奉献出来，立刻就被赋予了意义。艺术实际上就是如此，颜色和线条确实平凡无奇，艺术家只不过是把它们用某种方式呈现出来，结果却是大为出人意料的，顿时引起许多猜测和假想。观众们总以为艺术家是在想说一句惊世骇俗的警句，于是做好了认真思索的准备……到后来终于承认自己一窍不通或者是采取了消极对抗的不屑一顾的态度。有些人甚至丧失了感知事物的自信。其实，作为艺术家不一定那么认真，他们只想表述一下自己的视觉感知而已。

载《江苏画刊》，1987年第6期