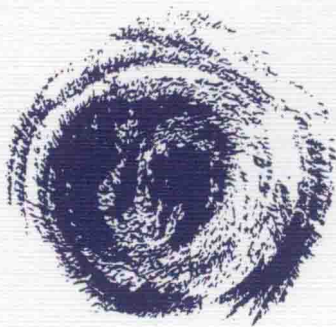

美术家艺文随笔丛书

静动等观

郑军里
著

静动等观

JINGDONG
DENG GUAN

郑军里
著

图书在版编目(CIP)数据

静动等观 / 郑军里著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2015.10

(美术家艺文随笔丛书)

ISBN 978-7-5495-7071-3

I. ①静… II. ①郑… III. ①随笔—作品集—中国—当代 IV. ①I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 177165 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: 5.875 字数: 130 千字

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

定价: 26.00 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

自序

我出生在美丽的南方边陲的一个极其普通的知识分子家庭。父母都是大学毕业生，从事财会与教师工作。在家谱中，几代都找不出一个画画的人来，但父母酷爱文学与书法，于是家中便多了许多文学名著与书法字帖。我之所以爱上绘画这活儿是否与这些有关，我无从得知。

我三岁时碰上困难时期，尽管当时有许多人吃不饱肚子，但父母仍然把平均分配的米饭，留给我一份。

读小学四年级时，正值“文革”的高峰期，我几乎辍学，有位好心的吴老师收留了我，这才使我勉强读完小学。

读初中时因受父亲影响，我爱上书法，写得一手好的板书，这在写大字报的年代非同小可，一时被学校选为班长、连长、学校宣传部部长等“要职”。

读高中时我看到广东的一些画家画的毛泽东题材的创作后很激动，便偷偷用铅笔摹画起来，渐渐地我爱上了绘画。母亲见我如此痴迷，便找了一位绢纺厂的美工徐杰生先生教我画画，徐杰先生使我认

识了素描与宣纸，并给予了我从业余绘画到专业绘画的启蒙教育。

我一直向往从事艺术事业与工作，可是轰轰烈烈的上山下乡运动冲破了我的梦想，我来到南宁市的一个郊区插队务农。我曾幻想在繁忙的工作之余静下心来画几张有个性的农民形象，但一场“割资本主义尾巴”的运动正在当时的农村掀起，工作组不知为何没有去“割农民的资本主义尾巴”，反而将我视为想“成名成家”的典型进行批判，我的梦想再次被粉碎。

1977年，正当大家欣喜若狂地返城当工人的时候，我还在傻乎乎地等待着高考的恢复。我终于在1978年春季迎来了我平生收到的第一张录取通知书——广西艺术学院美术系中国画专业录取通知书。我是在成千上万个考生中被挑选出的36个幸运儿之一，从此我也从一个业余画家转变成为一个专业画家。

在美术系读书的四年，我直接受到绘画大师阳太阳、黄独峰，人物画老师黄旭、林令、黎正国，山水画老师刘益之、周志龙的教诲，使我终生获益匪浅。

1982年春季，我作为艺术学院美术系四个毕业留校生之一留在广西艺术学院当老师，我终于在这个动荡的年代找到了一份平稳的工作。这年的秋天，文化部中国画研究院在各省市挑选20余位画家到北京颐和园藻鉴堂进行四条屏工笔画创作，我便是其中之一。在长达半年之久的学习创作中，我与我所敬仰的大师叶浅予、黄胄、蔡若虹等朝夕相处，同吃同住。这种难得的零距离接触，改变了我的艺术生涯。

1986年冬季，我携带120幅历史人物画来到北京中国美术馆，举办我平生的第一次个人画展，得到了张仃、刘勃舒、范曾等名家的

鼎力相助，画展举办得异常成功。

随之而来的，是我的画作开始走向大江南北、海峡两岸、太平洋彼岸，逐步被专家学者接受，当然也被买家看好。

2000年后，我的作品开始按照我最早的设想由历史人物画转向少数民族风情水墨画，将写生融入画中，充分发挥了我的速写特长。

2003年春季我还当选为全国政协委员，这不但没有影响我的专业，反而由此带来许多便利。一直以来，我都将绘画作为我生活的一部分，可我天资平平，既无天赋也无人缘，但我有自知之明，碰到艰难险阻，绕道而行之，绝不盲行，努力向上是我一生不懈的追求。天道酬勤，2010年的一天，组织突然决定让我担任广西艺术学院的副院长，使我从一个普通的教授，直接跃身至副厅级的领导岗位。我不知道这是命运的安排，还是组织上对我专业的肯定，但有一点我非常明白，正如古人所云：“出处全在人，路亦无通塞”，只要敢于向前，成功之路就会展现在眼前。回顾几十年来走过的路程，我跟我的同龄人一样，随着时代的变化而变化，随着国家的命运变好而变好，用简单的语言来说，那就是：先苦后甜。

我的作品没有震撼力，也没有什么殊世之笔，但是我一直顽固地认为，泱泱艺术王国同样也需要一种小桥流水般清新脱俗的水墨小品。

我作画从不浪费，画一张是一张，既没有“废画三千”的心态，也无挥笔成书的气概，反而形成一种平和、不急不躁的心态。也不知这种心态能保持多久。在过去动荡的年代里，所有人都无法掌握自己的命运，个人的命运都是随着国家的命运波动而波动。今天，当命运回到自己手中的时候，又有多少人能掌握它呢？

我想，如何驾驭自身的命运，这也是老天爷给当今现代人出的一道难题。

谨以此文献给曾经帮助、关心过我的师长、朋友、后辈。

2010年12月圣诞前夜写于倚林山庄

目 录

创作、艺术见解篇

- 003 创造仰仗现代意识
- 005 我与我创作的120幅历史人物画
写给《美术》杂志副主编夏硕琦的信
- 011 白描画马技法
- 021 自我表现需自我认识
创作历史人物画引起的思考
- 025 众里寻他千百度
用传统意象理论指导中国画创作
- 034 关于中国画技法
- 036 谈广西少数民族题材中国画创作

教学实践篇

- 049 中国绘画欣赏
- 060 选择与定位
给2008级研究生上的第一堂课
- 064 古代人物写意画法
- 071 关于下乡采风
与研究生谈艺
- 074 中国画造型与艺术（中国画系列讲座）

艺术家评论

- 083 黄独峰追忆
- 086 承古铸今，大道惟朴
顾伟奎中国画刍议
- 090 以水墨抒写独立个性的心灵
於梅和她的人物画
- 091 江山自有人才出 各领风骚三五年
读康强少数民族人物画有感

艺术杂谈

- 095 漓江画派人物画的形成、发展与未来
以中国画为例
- 109 绘画艺术杂谈
- 115 树立群体意识 打造漓江画派
- 117 水墨写意与现代造型观念
郑军里与学生谈话摘录
- 119 现代工笔人物初探
- 122 重振中国人物画之雄风
- 125 坚持能让梦想腾飞
- 127 文化语境下的现代水墨画
- 131 依托广西独特的绘画资源
倾力打造漓江画派文化品牌
- 134 生态文明建设专题学习心得
- 139 为中国造型
建构新世纪中国特色美术教育体系中的中央美术学院
- 144 速写是画家观察生活的第三只眼睛
以少数民族地区采风为例

艺术家作品序言

- 153 《白描画谱·马》序
- 156 好山十里都如画
《索雨红作品集》序
- 158 《陶义美作品集》序
- 160 悠闲恬静，幽情高古
《韦文翔作品集》序
- 162 人性的赞歌
《戴建民画集》序
- 163 江山自有才人出
“桂林中国画学院人物画方向2004、2005级课堂
绘画作品展”前言
- 165 “周志龙画展”前言
- 167 “和而不同——郑军里、魏恕师生展”前言
- 169 《桂西少数民族风情人物画研究》序言

后 记

创作、艺术见解篇

创造仰仗现代意识

当今的中国画坛，犹如沸腾了的大海，各种画派、艺术群体不断涌现，西方现代艺术迅猛地融入、猛烈地冲击着中国画传统。各种危言耸听的理论和观点也随之而来，“激动者、诅咒者、困惑者、呐喊者，各种药方、各种实践、令人眼花缭乱”。中国画似乎面临灭顶之灾，危机感威胁着每个中国画家，经过一段时间的思考与选择之后，人们渐渐地感觉到中国画的“危机”并不来自画种的本身，而是来自近年来中国画创作中的粗制滥造，风格上的大同小异，技法上的保守，造型上的单一。

中国绘画长期受老子、庄子的哲学思想影响，强调作品内涵，而忽视了另一面：绘画形式的多元化，特别是在日新月异的现代社会中，人们需要多层次、多元化、多风格的艺术作品，越来越多的人开始不满足那些冷清、孤傲、轻描淡写的文人画作品，逐步转向一些节奏快、形式感强烈、简单明了、单纯的作品。这一点，在书法界也颇为明显：现代派书法、少字派书法、日本前卫派书法都不同程度地超越了传统书法的规范，讲究情感，构图饱满，简单中求丰富，追求表现形式上的标新立异，不受传统汉字的约束，大胆发挥内心的主观感受

是它们共同的特点。中国画创新与书法创新也有共通之处，那就是必须摆脱传统观念的框框套套，使国画创作进入无人之地的自由境界中去，然而，这种摆脱必须是以全面地、深入地理解和认识传统文化为前提，只有具备雄厚的传统基础和相当高度的审美意识才能赋予传统新的生命力。任何时代的艺术作品都有它独特的风格与时代感。艺术家必须随时保持清醒的头脑，眼观六路、耳听八方地吸收古今中外的艺术文化精华，来补充、丰富长期缺氧的中国艺术，充分利用现代科学、现代工具来分析改造中国，使之弃其糟粕、留其精华，以新的审美观念去观察世界、认识世界，用全球文化推动中国艺术向前迈进！

当今社会的另一特点是：科学文化技术的尖端化。任何一门学科都在高层次、高速度地向前发展。要想中国画有所突破，必须确定一个相对熟悉、相对集中的研究对象，用最大的精力进行大规模的研究、思考、借鉴、吸收、索取。这一点很重要，因为现代社会的各门学科发展已相当成熟，成熟的东西再想突破，的确不是件易事，必须用过倍的力量进行碰撞、冲刺。中国画要发展，必须依靠一群扎扎实实搞学问的人，用最大的精力和胆魄去研究创造，这些研究并不是停留在理论与书本上，而是如何脚踏实地地在国画技法上进行探讨的具体化，如何在新的观念上加强意境的深化，因为观念的更新最终要体现在绘画作品的表现中，而体现这种绘画作品形式的仍是意境。

中国画传统的形成与发展已有几千年的历史，已形成独特的审美意识与造型规律。今天，面临着世界文化的冲击与撞碰，她仍然独立在世界文化之林，不但没有削弱退让，反而显出更加成熟、完善。从历史的角度来看，任何艺术都不会被淘汰、灭绝，被淘汰的只是旧的传统观念，取而代之的将是这个时代崭新的观念。