

冯

主 编

龙瑞

远 篇

河北美术出版社

一画口田从书田口田从书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王娟娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 冯远 / 龙瑞主编；冯远绘. — 石家庄：
河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②冯… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137869号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

冯 远 简历

1952年生于上海，1980年浙江美术学院中国画系研究生毕业，历任中国美术学院副院长、中华人民共和国文化部艺术司司长、中国美术馆馆长。现为中国文联副主席、中国美术家协会副主席、中国画艺委会副主任。

大块文章笔墨深

——冯远水墨人物画之探求

□ 胡建君

现代中国人物画历经60年代光荣与梦想的时代,70年代迷狂和极端的时代,80年代激昂与重构的时代,在20世纪末进入多元发展、多向并进的时代,由以往趋同的群体特征向独特的个体方向位移,自持恒定的古典水墨系统在20世纪末的“分析”语境中开始了无奈的“消解”,中国画的现代形态已初步确立。

但是,传统水墨画中的笔墨、媒材多位一体历经数百年的精进与融合,其传统文化精神的渗透、笔墨形式语言的发展和工具材料特性的发掘已趋善尽美。若要重新建立一套相对完整成熟的现代水墨画体系,远不是单靠转换图式、更新观念等在短期内所能奏效的。并且,由于一个世纪以来曲折的社会发展现状,也使中国画的发展障碍重重。如果说,在现当代中国画繁荣的发展征程中,山水与花鸟这两大画科一直代不乏人的话,那么,人物画的发展则显得尴尬而不容乐观。

在中国这个艺术抒情特性极为发达的国度中,绘画艺术往往通过比兴寓意和象征手段含蓄间接地传达自我感情,所以山水与花鸟画始终发展不衰。而中国艺术的主观性导致其“意象”性质的出现,使得与写实相伴随的人物画受到了一定制约。从事人物画创作的画家本来就相对较少,现代人物画那种植根于西方素描的严谨写实方法与中国绘画的传统特点之间的矛盾更始终难调和,加之人物画对社会与政治较强的依附性,所以其总体状况徘徊不前。长期以来,一直以真实地再现性地反映现实作为人物画的最高标准。这种片面和表面的创作观念导致了一批趣味缺失、情感苍白的图式性、说教性作品行世,而且以其东西方审美体系上的重大差异,造成当代中国人物画表层形式与潜在精神上的严重冲突。

但是,文化艺术的精髓既无东西之分,亦无古今之别,而具有超越时空的永恒意义。从这个方面来说,冯远先生的努力是有目共睹的,他致力于在中国人物画领域创造出既回溯传统智慧,又独辟蹊径充满现代意味的作品。在冯远看来,艺术实践的终极目的是在遵循中国传统意象精神的基础上,创造一种寄托着主观情感与复杂意念的单纯图式,艺术的成功与否就取决于这种图式的价值。

一、风雨兼程时代与经历:

冯远出生于20世纪50年代初,那个时代出生的画家几乎都有着相似的经历,一次次从轻信到幻灭的生活体验,使他们对社会现象具备了清醒而理智的判断力。在80年代决定个人艺术道路之时,社会对艺术的需求促使文艺思潮发生转变。人们反思十年“文革”甚至十七年的文艺历程,呼唤艺术的本体性与艺术家的主体性,都对冯远的艺术道路产生了很大影响。

他在1978年考入当时的浙江美术学院(现中国美术学院),成为中国画系人物画专业的研究生,师从方增先等老师。他一方面全面完善自己的绘画技法与修养,一方面积极关注国内外美术思潮与动态,较深入地思索有关艺术本质与走向的许多问题。早年在基层工作的生活积累和从事连环画创作的实践,使他在写真人物画的创造上很快驾轻就熟。在研究生学习

图1 敦煌印象 1983年

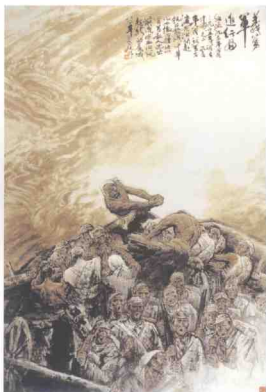

图2 伏羲氏进行曲 1984年

图3 南风 1984年

图4 规范 1985年

图5 和朋友们在著名音乐家冼星海音乐家纪念馆

和家人在一起

期间，他所作的努力主要用在传统笔墨与写实造型的结合上，这也是新时期中国人物画面临的重要课题。“五四”之后，特别是1949年之后，许多人物画家包括方增先在内，都曾致力于人物画传统与革新的探索。但是，在新形势下，通过对“五四”激进主义思潮的反思和对民族传统的重新审视，以及顺应人们审美观念与趣味的改变，现当代人物画又面临新的突破与发展。纷至沓来的模式影响着人们的审美与判断，对我国自汉唐以来人物画的深入研究，又为这场革新提供契机。

冯远性格中固有的理性精神，驱使他冷静、审慎地思考和处理当时闹得沸沸扬扬的傳統与革新的矛盾和中西之争这类课题。时代和经历使得他对于传统和西方持等距离的态度，他并不去选择诸如观念、形式等虚的因素，而把更多的精力投入到对绘画本体的“创造性”把握上，并提出了一个对中国画来说极为重要的问题：即如何从本质上从思维方式上，把握并保持中国艺术的精髓。他的思考显然较之那种素描加笔墨、造型加水墨加嫁接一类较为皮毛的做法更加深刻可行。他对人物画的开拓性不只体现于中西观念与技巧的融合，更体现在融合中华民族绘画的格调 and 趣味来统率全局，力图创造出新的绘画语言上。

二、博采兼蓄题材与风格

冯远的人物画以现实主义具象写实风格为主，亦作简单、抽象绘画。兼及其他，意在博采兼蓄。他创作涉及面很广，题材涵盖历史、宗教、神话和现实诸方面，形式也多种多样，既有力求表达奇恣纵横、沉雄豪迈的激情和力度的大幅创作，也有一反时风中快语诙谐、诙谐伴狂的俚风和戏玩影响的小幅诗画词意。弥漫浸润于笔墨、色彩、造型之间的，既有奔放激越的气势写照，也有抒写平和纯净之气，虽蕴藉含蓄又不失鲜活丽睿的静逸之趣。

政治性历史性的主题绘画在冯远的人物画中始终占有重要一席，如《秦皇筑城图》、《秦嬴政称帝庆典图》、《历史》、《百年国家图》、《创世纪》、

《汉魂》、《建国方略》、《义勇军进行曲》等。冯远以诗意的态度关注当下，回顾历史，立笔挥扫，势若风旋，宏观地把握超越时空、具有永恒意义的思想与事件，以自己的艺术融入哲理的思索。通过营造宏大壮阔的场面，组织复杂有序的人物群体结构、刻画个性化的形象以及把握富于想象力的整体气氛，充分地显示出画家驾驭史诗性场面的游刃有余的大气度和大手笔。画面中折射而出的苍苍恢弘、郁勃纵横之气象，充盈着博大诗意的审美精神，大气如虹，气息流贯；那幅主题性作品中所表现出的沉重的慨叹、悲怆的呼号、冷静的思考，其深沉悠远的历史感、宇宙感与人生感的纠结，铮铮然便是“铁板铜琶的雄肆之声”。

冯远“崇尚崇高、醇厚、辽远，但并不拒绝宁静和冲淡，意欲将阳刚、静远、激越、优雅等种种相对应的审美特征兼熔一炉。”对彼岸境界的向往，对真实生活的玩味，对人间世情的体验则使冯远的人物画也有不少恬淡、宁静、优美之作。如他的《鸟语》、《夏之乐章》、《信女》、《三个油漆工》，以及那些充满古典诗情的《清溪垂钓》、《牧牛小景》、《误入荷花深处》、《王维诗意图》、《农家少闲日》、《元曲画意》及种种仕女画皆属此类，它们是画家气质、学养、性情的温和流露，淡泊清新、宁静致远。

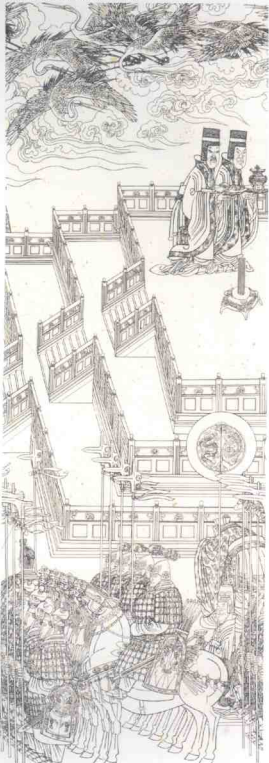
善于思考与探索的冯远从不固步自封。他从写实起家，进而探索从写实写意向抽象演化的某种可能性，将东方艺术中平面化、抽象化、符号化、装饰化诸元素的整合发挥到极致。他从中国戏剧脸谱中得到造型与创意的灵感，把脸谱的诸造型元素——拆散，并重新自由拼装、组合，大笔挥扫，水墨张扬，使本来就十分抽象的、装饰化的造型呈现为更为单纯又内涵深远的图式，如《汉魂脸谱》系列正是其中代表。

为了进一步增强这种抽象表现的可能性，冯远从与绘画同源的中国文字中寻找形式的借鉴，使之与画面笔墨法、章法结构融为一体，一种与西方审美

张高出使图 1990年

秦嬴政称帝庆典图(局部) 1994年

「和我们在画展上」

表现大异其趣的东方美学意韵飘然而出。其《文字系列》中之《有无相生》、《乾·天》、《坤·地》等即是这种探索的成功作品。以《都市系列》为例，正如王文明指出，填满画面空白的草书在这里只是一个能指符号（所指意义在于背景性的传统文化）。在能指意义失效而所指意义被颠覆之际，画家在笔墨的叙事性张力（反讽）中指出当下的文化现实：传统农业中国已然进入了当下多种情况并存的复杂商品化时代。画家准确把握该时代的美学风格即戏刷风格来描绘笔下人物。他直面现实，让各等人物热热闹闹地粉墨登场，“突出圈去，天地宽广，兀自潇洒”（画家语）。艺术在这里不是个人的呻吟和载道的利器，而是关注现实的市井百相的描摹，这戏剧亦带着沉重丰厚的内涵。

三、铭古融今笔墨与技法：

中国画发展至20世纪，或者一味注重摹写，直接借用原型和图片资料；以水墨代替素描，以供染皴擦作明暗凹凸；衣饰纹理，一一俱好，并且十分自信这是当代中国人物画贴近生活的创新之举。或者笔墨技巧掌握得得心应手，但仅止于运用在服饰和背景，而人物形象的比例结构却十分严谨”（冯远）。

为了走出当代人物画笔墨上的误区，冯远身体力行，把主要精力用在探索水墨大表现内容与形式的广泛可能性上。与画面艺术风格相应，他探索的重点一是传统水墨语言特别是自由的、灵动性与体面造型的严谨性的有机结合，一是水墨可能的抽象形态。他在“写实”水墨中加大了表现力，用夸张、变形的手法，强化线条的律动性，对于行笔用墨的与意、平与奇、质与文，以实聚实与空白等，都介于似与非似犹重似，立足于两极相对的原点地带，寻找那种非此非彼、亦此亦彼的着眼点，并谨慎避免过分的夸张可能给人物形象带来的丑化。他拆解、弱化笔墨传统结构的逻辑性功能与符号意义的单一性，诉诸笔墨的多义性、表现的丰富性、意义的可增生性与美感的普遍性，表现出对以往模式与规范的突破，由此导致新水墨气象的出现与新诗情的重铸，使整体笔墨气象坦荡深沉、大气磅礴、内涵丰厚。

翻开画面，可以看到冯远不拘一格的笔墨表现方式：他以凝重厚实的笔墨去表现工人和社会百态，以潇洒轻松的笔墨去描绘仕女和渔夫，以夸张稚气的笔法去展现浪漫愉快的童趣世界。他以强烈的笔墨对比渲染出诸如《辛弃疾》一类史诗般的冲突，又在飞动、激扬、快速、变化的笔线与墨块中传达《广陵散》的悲愤与激越，用简约、传神、黑白对比得当的笔墨传神描绘《画坛四杰》各自的神韵与风貌，人物气质与个性跃然纸上。无论是巨幅创作，还是盈尺小品，那种水痕墨气，飘扬纸表，其作画神态，亦见于法度与性情之间，而落笔如云烟，胸中之郁勃，笔底之造化，皆在瞬息之间。画家的文化修养、精神境界与智慧灵性及亦融于笔情墨意之中。

确实，冯远的笔墨实践展现了语境变化所带来的传统水墨语言的自我更新。由于其理性融入与精神填充，使其笔墨既具有民族艺术的精神风骨又不失现代活力。

四、大道无痕精神与内涵：

冯远是一位有社会责任感的艺术家，他写历史，写现实，作种种艺术探索，均着眼于艺术与社会、人生的关系及艺术自身的拓展，力求传达作品的博大的思想内涵与精神内涵。他认为人物画必须“超越形象之外去表现人的情感、气质、意志，在艺术处理手段上放弃纯客观的摹拟再现，而直追作者主观意绪和对象内在生命意象的显现”。

由此出发，冯远主张人物画应当在原型与艺术家的气质、审美趣味上进行主观的“艺术整合”，即“对不同客观素材进行不同的主观改造，即从对象外部或内部的各种关系、逻辑、形态、结构之中，抽取那些带普遍意义又富于个性色彩的特征，集中综合再造、浓缩甚至夸张、变形的强化处理”，一种丰厚的精神气质跃然可见。

冯远人物画透出的深远内涵与他的博学多思与全面修养息息相关：他有扎实的造型能力，卓越的形象记忆、想象和创造能力，训练有素的笔墨修养与技能，随心所欲驾驭大小场面而不困结构的魄力，深厚而全面的书法功底，这一切也是他先天资质加上后天努

「都市系列一 2000年」

「都市系列二 2000年」

力的结果。俱积之余，他每年除要求自己完成一二幅大画，表达所思所想、所求所冀，又研诗、笔记种种现代主义理论书刊外，也常浏览传统中国文学、艺术理论读本。一来用于比照，二来用于现代艺术文论艰涩曲中松快心胸。“如果说秦兵马俑让我以雄强叩达，那么隋唐文化则让我以雍容顿悟；如果说宋元文化催我以工致严谨，那么明清文化则就让我以超拔清丽；如果说北方文化育我以纯朴坚实，那么荆楚、江浙文化则就让我以诡奇灵动。”博采众长保证了他的深沉却灵动的艺术精神的张扬。

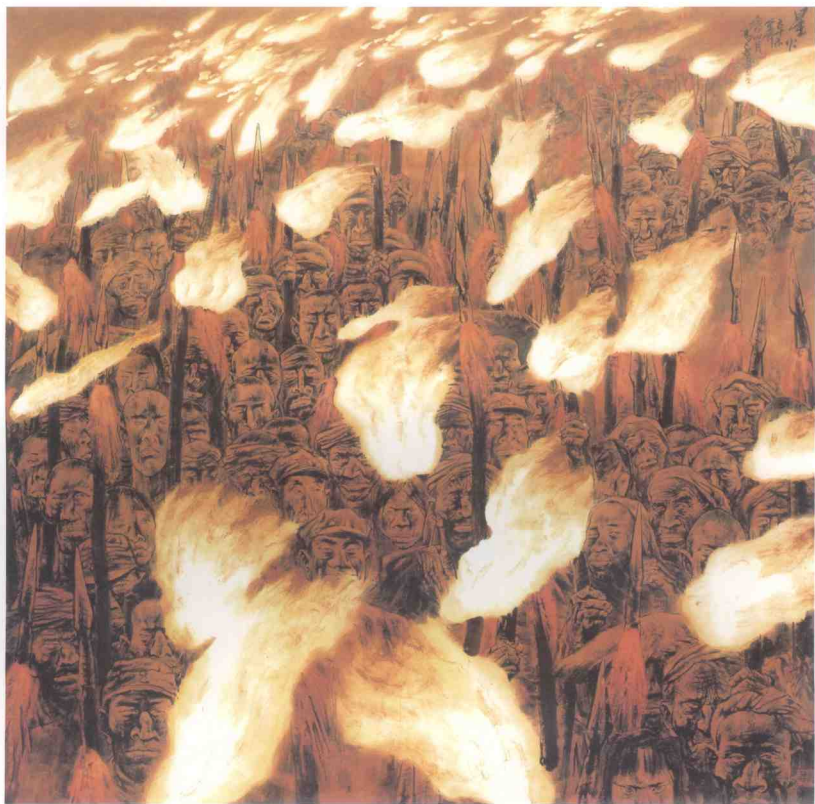
更为可贵的是，“他愿意花功夫对中国传统艺术理论的核心精髓以及人物画艺术未来发展等热点问题进行深入的研究，他可能是当今中国画家中从事这种研究的不多的人之一”（林木）。那些见解独立立论公允的理论文章，观点鲜明而又才华横溢，文笔优美，充分把握住了那充溢于思想的、文化的、历史的、形身体表象中的中国精神气度和神韵的气息，与他的物象有异曲同工、相得益彰之妙。

化境游踪，艺艺无涯，探其奥需常怀一生心力。低调通达、不尚虚华的冯远，仍然广游博涉，进取不辍。“未来总是比现实有力”，我们拭目以待着，冯远先生让我们看到了当代中国人物画欣欣向荣的希望。

题 目 罗汉系列之三
创作时间 1986年
尺 寸 68cm×45cm
材 质 纸本

题 目 星火
创作时间 1991年
尺 寸 197cm × 187cm
材 质 纸本

题 目	画坛四杰一
创作时间	1993年
尺 寸	136cm × 34cm
材 质	纸本

题 目 画坛四杰二
 创作时间 1993年
 尺 寸 136cm × 34cm
 材 质 纸本

题目 我要读书组画之一
 创作时间 1994年
 尺寸 200cm × 80cm
 材质 纸本

题 目 我要读书组画之二
 创作时间 1994年
 尺 寸 200cm×80cm
 材 质 纸本

题目 都市系列三
 创作时间 2000年
 尺寸 219cm × 51cm
 材质 纸本

题 目 元曲寓意
创作时间 2000年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 秋 牧 图
创作时间 2001 年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸 本

题 目 雪域苍生一
创作时间 2001年
尺 寸 220cm×71cm
材 质 纸本

