

美术与设计教学档案 ——袁牧卷

江苏高校优势学科建设工程资助项目 苏州大学艺术学学术文库 苏州大学出版社

美术与设计教学档案 — 袁牧 卷

江苏高校优势学科建设工程资助项目 苏州大学艺术学院学术文库 苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术与设计教学档案. 袁牧卷 / 袁牧著. — 苏州 : 苏州大学出版社, 2012. 12

(江苏高校优势学科建设工程资助项目苏州大学艺术学学术文库)

ISBN 978-7-5672-0206-1

I. ①美… II. ①袁… III. ①国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第291767号

苏州大学艺术学学术文库编委会

主 任: 田晓明 熊思东

副主任: 王家宏 李超德 张建初

编 委: 张朋川 姜竹松 吴 磊 沈爱凤 徐海鸥 许 星 黄 艾 冯 芸
朱栋霖 倪祥保 陈 龙 周 秦 李 正 卢 朗 薛华强

主 编: 李超德

副主编: 张朋川 沈爱凤 徐海鸥

江苏高校优势学科建设工程资助项目 苏州大学艺术学学术文库
美术与设计教学档案 袁牧·卷

责任编辑: 方 圆

出版发行: 苏州大学出版社

地 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

网 址: <http://www.sudapress.com>

印 刷: 苏州市深广印刷有限公司

版 次: 2012年12月第1版

印 次: 2012年12月第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/8

印 张: 19.5

字 数: 195千

书 号: ISBN 978-7-5672-0206-1

定 价: 168.00元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部电话: 0512-65225020

序

艺以载道

(一)

人类艺术史是世界文明史的一面镜子。因此，原始人的石器在世界各地的博物馆和美术馆里是被当做艺术品来陈列的。原始人从打磨石器、狩猎当中体会到了人的本质力量和形式力量，所以我们讲，艺术的起源和人类的起源是紧密结合在一起的。人类的欲求、思维、情感、想象和其他活动与艺术共同成长。

在当下的学术语境中，艺术作为学科门类，包含了美术、设计、音乐与舞蹈、戏剧与影视及艺术学理论。单从美术和设计的历史看，它们本是同源，都是造物文化的分分离散所致。因此，它们之间存在着亲密关系是不言而喻的，有些人将美术与设计看做是同类也就不足为怪了。但是，美术从技艺中分离出来走上一条独立发展道路以后，就成为依附于物质载体的精神文化创造行为，是艺术家个人感情的外化和物态化。工业革命以后，造物文化词汇中的“design”成为一个既是语义丰富的名词，又是包涵广泛内容的活动过程的动词。现代设计作为人类运用创意智慧和科学技术的造物活动，从拉斯金和莫里斯的手工艺运动，到1919年在德国建立第一所现代设计学校，直至今今天信息时代追随后现代人性化设计的一百多年中，设计的最终目的就是不断探索怎样满足人的最优化的需求，强调的是满足他人的需要，突出的是“我们”。

当然，设计活动中充满着艺术的基因。除了形式因素外，设计中的文化指向，即设计师按照人的要求、爱好和趣味设计产品，又与艺术活动和社会生活紧密相连。有品位与艺术才华的设计师所设计的不仅仅是产品，而且是产品与人之间所形成的某种和谐关系、情态和生活状态。因此，设计师直接设计的是产品，间接设计的是人和社会。为他人而设计，为他人的生活方式而设计是设计的物质功能中包含精神因素的真正目的。

艺术进入现代人的生活以后，成为人类精神生活不可或缺的重要方面。艺术作为人类的创造性文化创造，它的第一要义是精神性的，它的宗旨是感应人的心灵，表达人的心灵，启迪人的心灵，它赋予了人类思维领域的创造性本质。艺术之所以能够引起人们的思想共鸣，引发人们的遐思，就在于艺术家在作品中展现了独特的个性，突出的是艺术家思想深处的“我”。

然而，如果“艺术是我”蜕变为“艺术是我们”，这样的艺术就缺乏个性，成为某种工具，很少具有真艺术。

“设计是我们”如果混同于“设计是我”，这样的作品必然是没有使用价值的伪设计。

因此，如何回答上述问题，面对艺术创作、设计行为的物化成果和实践形态，需要我们做出理论的总结、归纳与研究，这是我们编写出版这套文库的初衷之一。

(二)

艺术升为门类以后，遭遇了艺术学科分类和学术评价的大讨论。传统意义上的“学”，又有了新的释义。

传统意义上的艺术学科，学与学科似乎是分离的。所谓“学”，是人类思想和知识产生与发展的总结。所谓“学科”，则是对于相关专门知识、技能、技巧的分类归并。“学”是思想和精神文化领域人类知识财富与智慧的贡献，而“学科”却是学术制度建设层面的归类。

我们通常理解的艺术学是大人文学科的组成部分，是一门研究艺术现象及其规律的科学，艺术流变、艺术理论、艺术批评是它的主要研究内容。当下，由于艺术升为门类，艺术门类下设一级学科平行是否有必要再设艺术学理论？门类艺术学之上到底有没有一般艺术学这个概念？需不需要有一个独立的“艺术学理论”？对于这些问题学术界存在着重大争论。我个人认为，由于学术界各位专家的学术背景不同，研究问题的逻辑起点自然不同，得出的结论也就不同，诸如此类的争论会在相当长的一段时间里一直持续下去。

其实艺术升为门类之后，相关争议很多，不能因为有争论，研究工作就不展开。以“美术学”为例，它的名词表述颇具中国特色。有专家研究认为，在欧美大学的学科设置中，其实不存在与所谓“美术学”相对应的英文词汇，只有“美术史”的概念。在欧美，美术史研究多为历史与哲学研究所包括，而国内美术史学研究往往从史料和经验出发，以时代背景、作品、作者、风格特征这样的研究程式，用考据的方法去解读美术发展流变。中国的美术史从陈师曾、俞建华、黄苗子到王伯敏等都是用此方法来做研究。进入20世纪80年代以后，许多学者不满足于此。首先，研究现代美术的理论家们试图从弗洛伊德、叔本华、尼采那里寻找到图形背后的思想根基与创作激情。而后，具有黑格尔语言特征的李泽厚的美学著作，用其特有的美学套路俘获了一批青年艺术家、艺术学生的心，并以此解释艺术史和艺术发展流变的现象。《美的历程》一书，普及了另外一种了解艺术史的常识。“审美积淀论”，青铜器所凸显的“狰狞之美”，深深地烙在了年轻艺术家和史论工作者的心里。然而，“审美积淀论”和所谓“狰狞之美”的论断，也遭到了后来者的诟病。进入20世纪90年代以后，潘诺夫斯基和贡布里希艺术史研究的方法论，被越来越多地介绍进中国。这一学术研究方法论秉承了人文主义的态度，为我们开启了艺术创作和作品参与两扇大门，即物质的现实世界和自己的感觉世界。尽管，这本质上是从康德那里借来的研究视角与概念，但已经成为潘诺夫斯基强调“作为人文学科的艺术史”理论研究的基础。在贡布里希的眼里，以再现为主的古代绘画与现代视觉艺术如此不同：“通过电视屏幕和电影，通过邮票和食品包装，现实世界的种种面貌在我们眼前。绘画在学校里教授，也在家里演习，或者作为一种疗法，或者作为一种消遣之计，许多普通的业余爱好者也掌握了一些技法，那些技法会被乔托（Giotto）惊叹为地地道道的魔法。大概连我们在早餐食物盒子上看到的那些粗糙的彩图，也会让乔托那个时代的人目瞪口呆。我不知道是否有人以此得出结论，认为食物盒子比乔托的画更高明。我不是那种人。但是，我认为再现技术的成功和庸俗化向艺术史家和艺术批评家两方面提出了一个问题。”贡布里希力图唤醒人们对用线、形、色呈现的“图画”视觉现实神秘幻想的惊奇感。既然一件艺术作品属于自己的感觉世界，艺术史就必须要创作一种先验的范畴，用

它来讲述艺术作品。“艺术作品既属于现实的，又属于它自己的感觉世界。”因此，必然存在着两种对待它们的方式。

在西方大学里，美术史学研究实际上是借美术的外壳，承载的任务却是社会文化的历史内容与含义。就学科设置而言，他们大多拥有独立的系列，哈佛大学、哥伦比亚大学、剑桥大学，这些知名大学均有美术史研究的专业，而且各有所长。以我曾进修过的马里兰大学为例，他们的美术与美术史专业是设在人文与艺术学院中的，而且以亚洲艺术史，特别是日本及东亚艺术史研究见长。有的美术理论、美术批评学科，又常设在哲学系美学专业之中。总的来说，国外并不存在一个包括史、论、评含义的美术学概念，似乎也不存在一个学科概念上的美术学。

我们今天重新讨论艺术学与美术学科如何定义，恐怕具有更大的现实性。怎么理解“艺术作品既属于现实的，又属于自己的感觉世界”，对于我们今天重新定义美术学具有重要意义。因此，美术学作为人文科学研究视野中的概念，“学”当然包括了人类思想和知识的产生及其发展的总结。美术学顾名思义，就是人类美术发展流变的思想与智慧的总结和归纳。但是，如果这样认为，学科概念又是狭窄的，这个“学”还应该包括艺术作品的实践创作，因为它也是艺术家通过积极的思维活动，用实践的方式表达自己的感觉世界。新的一级学科——美术学的二级学科如何划分的讨论也说明了这一点。其实“美术学”无法找到对应的英文词汇也不为怪，因为这种划分本身是中国式的。美术学与美术学科在当下的语境中，又有一些含混的意味。“学”应该包括学术、学问，甚至创作。美术学又有学科归类的意思。所以我们现在划定的一级学科美术学，美术学已经不单是美术史学，它必然包括创作理论和创作实践。美术学更不单单是美术理论与博士点建设，它必须要有宽阔的学术视野来认识美术学所承载的研究内容，它既有人文领域思想的总结，又有学科归类管理的任务。这与后面论证美术学科的学术之争有着逻辑关系。以美术举证，说明的是整个艺术门类。

艺术活动和艺术作品始终伴随着艺术家深沉的学术思考，作品中不可能不透露着艺术家的学术思想，内容和形式是艺术家思想的承载。而关于其学术评价则是另外需要讨论的问题。

面对这一系列理论问题，我们需要作一些理性的思考，这是我们编写出版这套文库的初衷之二。

（三）

将艺术活动置于学术视野下进行研究，我们不难发现，看似技能化和物质外显的艺术，实际上积淀了很深的文化哲理。俗话说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”道与器构成了中国哲学的一对基本范畴。社会分工我为师者，师者又分为两种，即从道与从器。从道与从器虽不能说什么高下，但从道者即研究道，而道与器又不能分开，道器相辅相成，互为关系。有的地方又将“器”解释为“艺”，器艺不分，或者说“器”“艺”有着大致相似的东西，要看在什么状态下说器或说艺。“道”是无形象的，隐含着规律和准则的意义；“器”是有形象的，明指具体事物或名物制度。道器关系实是抽象道理与具体事物之间的关系问题。

宋代理学大师程颢、朱熹等认为“道”超越于“器”之上。朱熹曾说：“理也者，形而上之道也，生物之本也；气也者，形而下之器也，生物之具也。”（《宋文公集》卷五《答黄道夫》）“道”与“器”相对，所谓“道器”；“道”亦与“德”相对，所谓“道德”，意指法则。《老子》曰：“有物混成，先天天地生……可以为天地母。吾不知其名，强字之曰道。”道又成了宇宙万物的本源和本体。道还与一定的人生观、世界观、政治主张和思想体系联系在一起。《论语·公冶长》曰：“道不行，乘桴浮于海。”《论语·卫灵公》的“道不同，不相为谋”指的是道义。当然，所谓“道”，还兼有方法、区域、道路、治理、说词等含义。

中国历来重“道”而轻“器”。晚清曾追随过李鸿章的改良主义者郑观应就在他的《盛世危言·道器篇》中认为“道”（封建伦理纲常）是中国的好，“器”（西方科学技术）是西洋的好；“道”是本，“器”是末。从中可以看出，西方工业革命的辉煌成果已经将世界彻底裹挟受之时，中国近代有国际眼光的知识分子还如此说，可见中国学术界“厚古薄今”和重道轻器之积习有多深。数年前，我在郑州古玩城购得一本由清末拓城知县郭藻抄录的《老气横秋》，其中数篇文章都是讲西学之辩的，甚至还有要求章办张之洞等洋派的奏章。其中“中西格致源流论”“电报”“中外化学名词异同考”“富强当求本源论”“应变须才论”“论倭事为中国之福”等都是围绕保守与改革而阐发的言论。源于《大学》的格致说，在晚清这一变革的时代又成为时髦的话题。面对列强的侵略，图强图变以及洋务运动产生的影响，知识分子内心在挣扎，他们思考“道”与“器”的问题，对自然科学的认知开始有了新的变化。其中有一篇钟天纬的《西学古今辨》，虽说是抄本，但让我第一次接触了晚清知识分子面对西方科学技术的发展，重议“格致”说的言论。这对我以后关于设计艺术的“术”与“学”的认识具有非常大的启发作用。

钟天纬曾出使德国，对西方科学技术有感性体会，回国后入盛宣怀幕府，又应张之洞之招，任鄂矿务学堂监督，属于洋务派人物。即便有着这样广阔背景的钟天纬，仍然不能摆脱文化根基的制约。他认为：“中国重道而轻艺，故其格致专以义理为重；西国重艺而轻道，故其格致偏于物理为多，此中西之所由分也。”（钟天纬《格致说》，《陈编》卷11，学术11，格致下）所谓“格致”，即“格物、致知”的简称，为穷究事物的原理而获得知识，原出于《大学》“致知在格物，物格而后知至”。到了清朝末年，“格致”又成了对声、光、电等自然科学的统称。在钟天纬的思想里，“格致”的物理与义理已经分开，但钟天纬认为中西“格致”的差异只是侧重点不同，因而声称：“苟稍分制艺之精神专究格致，不唯更驾西人而上之。”（翰亭抄本《老气横秋·西学古今辨》）虽然钟天纬已经认识到西方对“艺”的青睐和“艺”的重要，但以中国的学术传统和文化视角而言，道和艺（器）仍不是地位完全平等的学问。

1886年，上海格致书院季考出了一题，名曰“格致之学中西异同论”，有一位名叫彭瑞熙的学生以《中西格致异同辨》一文夺得第一名。他在文章中说：“世有求格致者，以道为经，以艺为纬，则中西一贯，亦何异之有哉。”（彭瑞熙《中西格致异同辨》，《陈编》卷10，学术10，格致上）说的是儒家知识分子只要对“艺”多重视一点，中西格致之间的差别就会消失。湖南学者葛道殷也认为道与艺之间的差别不同，“格致之理固无不同，而格致之事各有详略精粗不同”（葛道殷《中西格致本原论》）。西风东渐，尽管有王国维等一批学者要为中学而“独上高楼，望断天涯路”。但西学的进入使儒家传统文化经典对所谓“格致”的认知框架面临着巨大的挑战。西方学术对格致的解释由于有了应用与现实的优势，儒家的道就显得苍白无力。然而儒家学术的强大体系仍然操控着人们的思维。李鸿章甚至说：“西学格物之说，不背于吾儒。”他的潜台词是，西方科学技术要为人所接受，必须首先融入儒家的思想体系。

儒家学术由于其关注的是社会伦理问题，甚至将其归为实现“诚正、修齐、治平”的治国手段，格致也成了为此服务的附属之技。正如《大

学》所说：“古之欲明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先至其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”一个轮回，又回到治天下。晚清知识分子关于道器（艺）和格致的讨论反映了他们面对西学东渐的现实迷途：一方面认识到西方科学技术的重要，另一方面又固守儒家的道。在一种无奈的境地中，人们将西方的格致之学纳入儒家的道器范畴，并被列为数数之末。究其原因，在现实面前人们注意到了西方技术的应用价值，而对其背后的抽象原理懒得关心。但是科学技术的发展使得19世纪末的儒家学术越来越不能包容发展着的西学格致之术。儒家的格致与道器因为“厚古薄今”之风而越来越不能包容发展中的社会现实，儒家之道也就成了“玄学”。而西方的格致则有了独立于传统格致架构之外的倾向，学问分科越来越细。

人文与自然科学的历史变迁促进了人的认知变迁。彭瑞熙的“以道为经，以艺为纬”的论述给了我启示。艺术作为门类还可以有细分的学科，自然有其道，也有其艺，道艺交织，互为经纬。其实，有关“道”不能离开“器”而存在的理论早在明清之际就有思想家王船山提出了“无其器则无其道”的命题。王船山认为：“尽天地之间，无不是气，即无不是理也。”（《读四书大全说》卷十）“气”是物质实体，而“理”则是客观规律。他批评了程、朱关于“理气”的唯心主义观点，强调“天下惟器而已矣”，“无其器则无其道”（《周易外传》卷五）。从“道器”关系方面建立了他的历史进化论，反对保守退化思想。

由此可见，艺术在形式表象的外显之中，内含的是道。理论研究对于艺术实践的重要性不言而喻。艺术之器和艺术之道相辅相成，互为彼此，这是我们编写出版这套文库的初衷之三。

（四）

苏州大学作为国家“211工程”重点建设高校，是一所拥有112年建校历史的高校，她见证了中国现代高等教育的变迁和发展。苏州大学艺术学院和发端于早年美育教育家吕凤子、音乐教育家刘雪庵等开创的艺术教育，有着很深的艺术传统和历史积淀。

江苏省人民政府于2010年设立“江苏省优势学科建设项目”，以巨大的财政支持，重点建设江苏高校国内一流的学科。经过数轮评审，苏州大学艺术学院名列其中，这不仅使注着苏州大学112年建校历史的人文积淀，更是艺术学院建院52年来，几代人共同努力的结果。苏州大学艺术学院的前身是创建于1960年的苏州丝绸工学院工艺美术系，1997年6月，原苏州丝绸工学院与原苏州大学合并，重新组建了新的艺术学院，目前已发展成为师资力量雄厚，专业方向比较齐全的综合型艺术学院。学院现在拥有美术系、染织艺术系、服装艺术系、视觉传达系、环境艺术系、音乐系、艺术学系、设计基础课部等8个教学单位、10个专业方向。现拥有校级“非物质文化遗产研究中心”，院级艺术设计研究所、创意产业与设计研究所、金太阳纺织设计研究中心、梦兰设计研究所、艺术教学实验中心、中国美术家协会苏州粉画创作中心，学院设有艺术学博士后流动站，拥有设计学博士和设计硕士、美术学硕士、音乐与舞蹈学硕士、艺术学理论硕士、艺术硕士（MFA）和工程硕士学位授予权。同时，艺术设计专业现为教育部批准的首批全国艺术教育类人才培养模式创新实践区、“十五”期间江苏省重点学科、江苏省特色专业、2010年度江苏省品牌专业。纺织与服装设计实验教学中心为国家级实验教学示范中心建设点，艺术设计实验教学中心现为江苏省实验教学示范中心。

苏州大学艺术学院的设计艺术专业办学历史悠久，门类齐全，师资力量雄厚，为我国设计产业输送了大量人才。1983年和1989年率先创办服装设计和服装表演专业，举办首届全国高校服装设计师资培训班，填补了服装高等教育的空白。有300多位设计专业毕业生在包括清华大学美术学院和中国美术学院等在内的264所本科院校担任教学工作。鉴于对中国服装设计教育做出的贡献，苏州大学艺术学院被评为1998年全国“最具影响力的服装设计学府”和2002年“服装设计功勋奖提名”院校，并获服装文化奖。毕业生中有著名设计师王新元、马可、赵伟国等11人次被评为“全国十佳服装设计师”。2005年《中国纺织报》评出的“对中国服装设计教育产生重要影响的十位教授”，苏州大学艺术学院毕业生和在教授占4位。2000年以来，涌现了诸如吴洪、马可、邱昊、李伦、何平等具有国际声望的设计师。特别是马可，她多次应邀赴巴黎时装周作专场发布，并在法国文化部长的个人城堡展示她的服装艺术作品，何平由于出色的设计才华，2009年在英国获得了杰出华裔青年的提名，吴洪作为深圳大学设计学院院长，成为第一位受邀赴米兰时装周主场发布时装的中国设计师。服装表演专业学生在在校期间有3人获得“新丝路模特大赛”亚军，多人获得中央电视台模特大赛十人，多人获得“世界小姐大赛”中国区冠军等奖项，特别是熊黛林、孙菲菲等已经成为国际名模。在武书连中国大学学术排行榜上，苏州大学艺术学院服装设计专业多次名列第一。在校本科生吴莹莹等一批同学获得国际插画大奖赛金奖，服装设计最高奖“新人奖”等数百个奖项，多位同学的作品入围第11届全国美展。

长期以来，我们一直坚持理论研究为先导，立足于本民族的文化艺术土壤，对设计艺术历史、艺术理论、艺术实践与方法论进行深入研究，形成了良好的学术风气 and 明显的学术特色与优势。特别是设计理论研究方面，我们立足于本民族的文化土壤，放眼于国际设计理论前沿，凸显其现实性、理论性和前瞻性。近几年来，我们出版了大量学术著作。许多教师主持了多项国家级、省部级和市厅级科研项目。在文化遗产研究方面，我们立足苏州，放眼全国，以工艺美术考古资料为基础，采用多学科交叉的研究方法，挖掘非物质文化遗产的宝贵财富，加强传统手工艺历史的技艺研究，收获了一批令人瞩目的科研成果。

这是我们编写出版这套文库的初衷之四。

温克尔曼说希腊艺术精神是“高贵的单纯、静穆的伟大”。我们身处中华民族伟大复兴的时代，艺术创作和创意设计的大发展必将推动艺术与理论研究的大繁荣，但愿我们做出的努力能够为这个激荡的时代增添理论的力量，彰显中国艺术的高贵品质和伟大精神。

是为序。

李超德

2012.10

袁牧，字子牛，1961年生，苏州大学艺术学院教授。涉及领域广泛，诗、书、画、印兼修。设个人网站：www.yuanmuart.com。

目录

1 笔墨源情生诗境	37 心承露下珠
5 西风一夜报新霜	39 相拥寒江暖
7 洗尽荷香着秋装	41 叶香原是胜花香
8 闲话艺术	42 关于读书的回信
9 一夜西风生嫩凉	43 碧波飘飘涤风尘
10 艺术与人	45 冷碧新秋水
11 如梦芦絮似春花	47 残荷瑟瑟送晚凉
13 相望秋江	48 我为艺狂
14 艺术的本质	49 红冠封顶时
15 新霜白露染秋江	51 萧条草木寒无色
17 烟雨池塘一蓑秋	53 托足何须攀高枝
19 五虎同心	54 三月烟花会彩墨
21 亲子图、相亲相爱	55 凝丹结顶着雪衣
23 纸挞情深、童趣图	57 振翅高飞一片天
25 嬉戏图、双雄图	59 秋雨寒江
26 美丽不收藏	60 品幽一湖水
27 唯有牡丹真国色	61 清露拂朱房
29 芳菲玉壶心、千姿万态舞春风	63 青莲
31 剪取东方第一枝	65 水深草浅我自知
33 好花知时节、明艳夺昭阳	67 风雨秋池上
35 只枕花香与水声	68 我的职业是教师
36 与小龙的对话	69 涉江弄秋水

71 不摘晓荷作秋香
73 鱼儿岂知水浅深，绿荫深处春意闹
74 教师节——读书节
75 一语道破蒿枝寒
76 碧水青莲
77 舒展开合任天然
79 两两三三睡暖沙
81 田田碧叶承新露
83 紫云翔燕图
85 凝香，芭蕉春雨
87 绿荫又放碧玉盘，夜雨芭蕉数尺心
88 南京——青春故乡
89 动人春色不需多
91 无限烟云化为雨
93 烟云彩绘山林间，片山野水如画图
95 密林深处
96 漆彩人生
97 秋风未落似朝霞
99 波光粼粼
101 碧叶田田濯青莲，染尽花光不见痕
103 和平之春，春意融融
104 一门没有方法的方法论课程
105 橘子枝头秋意闹

107 秋色尽染，荷香四面
109 洗却丹华作墨花
111 形影相随、耳鬓厮磨
113 剪取白云缝春装
114 关于“当代艺术”的对话
115 细雨秋塘，绿荫深深
117 满园春色
119 金秋
121 春透水波明，绿衰红艳惊翠鸟
123 春云粉色碧荫净，秋风尽染枫林晚
124 玩艺术
125 清梦飞扬，金色池塘
127 远古的记忆之羊，远古的记忆之鱼
128 研究生，你在研究什么
129 几度高秋，热带雨林
131 雪中红梅色更艳，江南
133 两小无猜
135 清水狸奴
137 梦破西窗上夕阴
138 三十年弹指一挥间
139 狸奴四景之秋菊，狸奴四景之春花
141 清梦依然

笔墨源情生诗境

袁 牧

文以载道，探千古之幽微，抒发臆之情怀，故慧者善文。余本性庸，文不及经史，书不通六体，有违父母寄名“牧”文之厚望！当“文未尽经纬而书不能形容”（郭若虚《书画见闻志》卷2）之时，唯有画可以表意。画虽不能游走古今，指点江山，却可以发怀古之幽思，寄激越之情怀，为庸者心所。自然，画为我用。

我画画，如作文，表“情”而已。古人虽有“情者文之经”之论，我却不敢有假文弄情之奢望，唯期化情为“图”，画“意”成“境”，用“意”载“情”。

言为心声，情是诗根，无思哪能言，无景岂得情！会心方能通神，通神才可创境。

诗是有声画，画为无声诗。诗用意象的文字抒情表意，因此常常用写景的方法表情。画用形象的造型绘形写神，所以中国画常常以绘景的形式造境。我绘画，皆因词拙，文字难以穷心意，便假形象之笔墨，表诗词之意境，试图在翰墨铺成的诗境中梦回唐朝。

诗与画的结合不是画中题诗的外在形式，而是意涵其中的“境”。“境”与“意”相通，是“外师造化，中得心源”的产物。营造意境是一个“因心造境，以手运心”的过程（方士庶《天慵庵随笔》），而“艺术意境的诞生，归根结底，在于人的性灵中”（宗白华《中国艺术意境之诞生》）。

不同的艺术形式创造意境的方式各不相同：诗靠思，巧思方能妙得；画靠化，只有忘我、忘情、忘法，方可达到化境。化境是中国画的崇高

境界，也是我毕生追求的目标，要达到这一境界的唯一途径就是身与景化，法为境化。

身与景化，不知景为我耶，我为景耶，方可融化在天地宇宙的奇思妙想中。要做到这一点，首先要进入“无我”的境界，只有“无我”才能“忘形”，“忘形”方可“得意”。然而，“忘形”并不是“无形”！无形即无象，没有具体形象的绘画是抽象绘画，中国画从未走入“无象”的玄空境界。

“形”与“象”的不同表述方式，形成了东西方不同的绘画体系。中国画从不拘泥于对象的具体细节，而是游离于“具象”和“抽象”的“似与不似之间”，这一“妙在形似之外，而非遗其形似”的造形手法，分明是文字“意象”的笔墨传承。

工笔画，这一无论是造形还是笔墨都难成“意象”的画种，并没有阻碍我对诗意化境的追求，解构重组、恣意构成是画面常用的造形和构图方式。为了营造空灵的意境，从读研究生时开始，我就一直致力于对中国画传统材料多重视觉形态的创新研究，并巧妙地将严实的工笔形象融化到虚幻的空间背景中，从而打通了进入幽深诗境的视觉通道。

画写意，不唯画而画，只为表情而忘我，喜欢在单纯的墨和多彩的色中写心意。

“墨”，看似无色的黑，却隐含着中华民族对天地的体认和对自然的慧悟。一句“文质彬彬”的感悟，点化了我对“五色令人目盲，五音令人耳聋”的迷茫，在黑与白的“太极”转换中升腾的文化，彰显的是用心体悟的“墨分五色”。我喜欢墨色氤化中不尽的玄想，更喜欢那浓淡干

湿所传达的细腻情感。几十年来，无论是工笔还是写意，总是以墨为先。

钟情于墨的无尽玄想，其实是因为痴迷于那墨彩幻化中所呈现的色彩。在中国，黑白太极容纳了自然万物的所有色彩，“墨即是色”的理论也就顺理成章地延续到现在。中国人对色彩的认识，如同太极一般，在运动中转换。中国画用色，其实也是一个从丹青五色到黑白水墨的转换过程。用墨中，我逐渐认识了墨与色的关系，慢慢地，在墨彩的变幻中，体悟到了用色的玄妙，不经意间，黑白的水墨与浓艳的色彩，成了我绘画表现语言的两极，一头系着的是延续了数千年的传统文化，另一头飞翔的则是从这千年水墨中羽化的彩蝶。

用形象的绘画语言去营造一个文字意象的“诗意”其实不易，要做到“画中有诗”，首先要突破的就是表现语言的问题。绘画的形式语言离不开语言表述的方法。而传统的程式化规矩法度必然制约“诗境”的表现，在绘画创作中，我一直遵循“法为境化”的原则，不以法为法，而是以境为法，以意使法，用情造法，努力在有法无法之中会晤“肇自然之性，成造化之功”的境界，并一直致力于我用我笔表诗情。

袁牧于石湖塔影轩

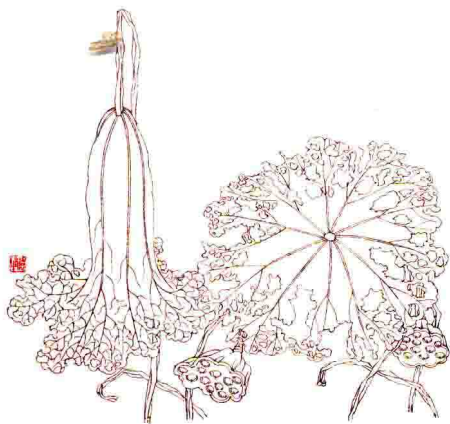
当别人问及如何欣赏艺术时，告诉他说：“用心感悟，因为艺术在你心中。”这是一个不负责任的回答，也是一个负责任的答案，不负责任，是因为无论什么样的艺术形式，总有解读她的方式。欣赏作品，首先需要学到的是一种解词的方法，当你了解并掌握了这一特定艺术形式的组词方式和句式结构时，理解作品的问题就迎刃而解了。解读语词是一回事，进入作品又是另一回事，因此，说这是一个负责任的答案，是因为要真正读懂作品，就要用心感悟。作品只是提供了一个让你进入某种状态的语境，在这个语境中，每位观赏者，其实也是艺术的创作者，在艺术作品提供的语境中进行再创造，从而得到自我陶醉。

西风一夜报新霜
纸本水墨
67x67cm
2011

艺术，一个原本具象的词，在被赋予了精神的诉求和哲学的使命后，就变得越发意象了。模糊朦胧的概念源自于无法统一的认知，而当人的自我意识觉醒后，这种已经碎散的标准就更加抽象了。对抽象的概念每个人都有自己独特的解读，以自我为中心的不同解读方式，最终化解为以实现自我价值为标准的“我的艺术”。

在“我的艺术”时代，艺术的核心价值观受到了前所未有的挑战。当艺术的审美属性遭到质疑的时候，艺术就更加难懂了。
“读懂艺术”成了当下的难题。试图读懂艺术，首先必须明确她的审美体系和价值标准。

在祈求超脱自我，崇尚和静的生活方式上，宗教与艺术具有相似性。宗教是一种将自己交予未知的期待，是在修行中祈求超脱；艺术则是一种主动的创造，是在修心的愉悦中完善自我。

艺术需要通过一定的形式和手段得以实现，企求在艺术中完善自我必须首先掌握一定的表现手段，绝大部分因为没有掌握这种技术而无法在艺术中修心的人，只有用一种最简单而原始的方式来超脱自我，宗教便成了他们进入冥想天堂的捷径。

艺术用娱情的方式实现自我，宗教用苦修的方式祈求超脱。宗教借助艺术，让枯燥的教义变得更加真实美丽，让冰冷的天堂幻化成奇妙的极乐世界。艺术在宗教中实现了价值，在真诚和笃信中得到了升华。

苦修时代，艺术是宗教的文字；觉醒时代，艺术是宗教的皇冠；自觉时代，艺术是实现自我的宗教。

艺术是没有尽头的苦旅，把艺术当做生活的态度，愉快；将艺术当做生活的追求，辛苦；让艺术成为生活的方式，痛苦！

