

黄永生

yongsheng huang talk about of ART

鱼絮集

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家
全国百佳图

鱼絮集

黄永生

yongsheng huang
talk about of ART

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

画絮集/黄永生著. —厦门: 厦门大学出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5615-5502-6

I. ①画… II. ①黄… III. ①绘画评论—文集 IV. ①J205—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 170233 号

官方合作网络销售商:

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

总 编 办 电 话:0592-2182177 传 真:0592-2181406

营销中心电话:0592-2184458 传 真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup@xmupress.com

厦门旭日阳光彩印有限公司印刷

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:22.5 插页:4

字数:311 千字 印数:1~2 000 册

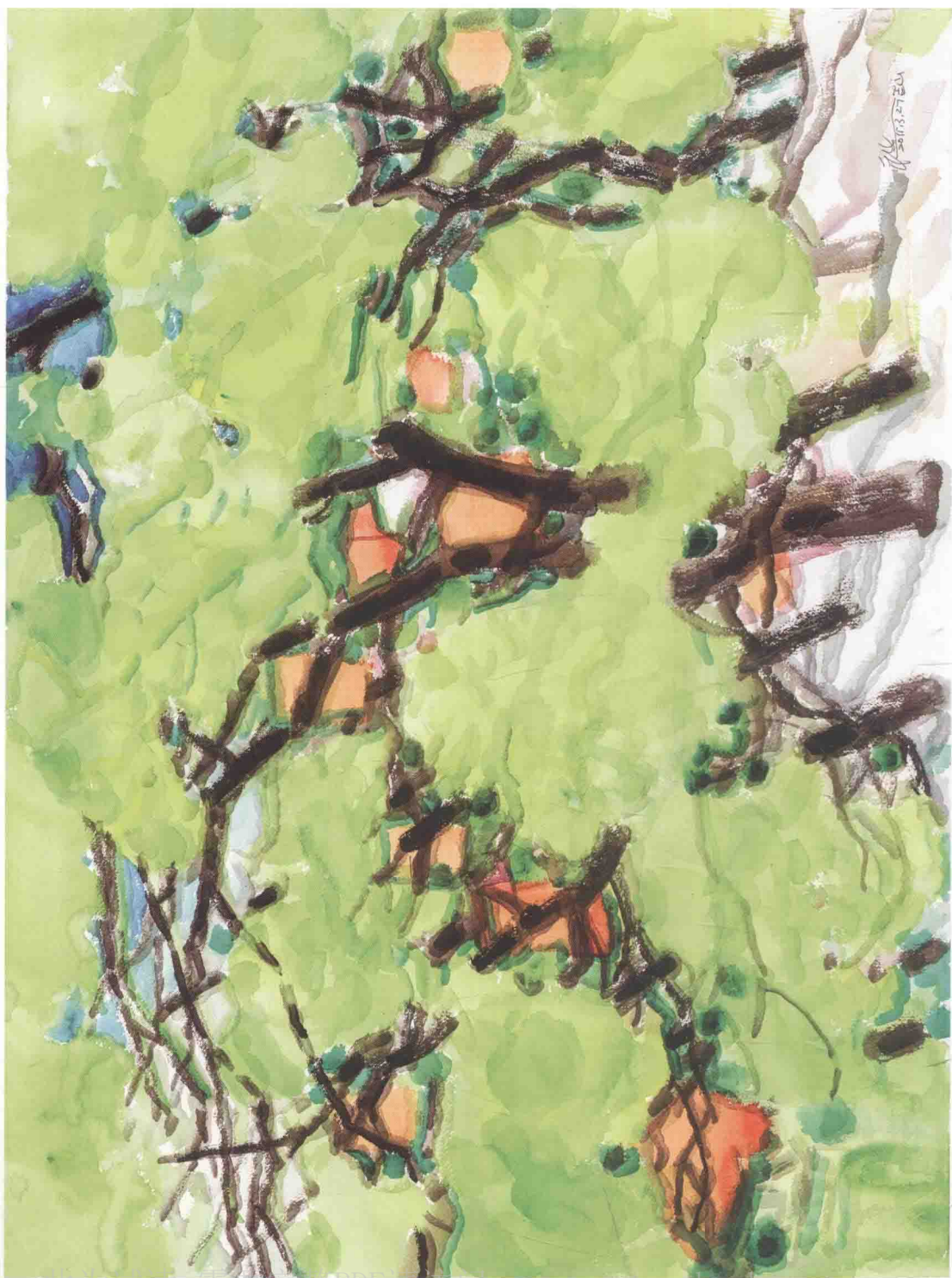
定价:45.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

春绿楼红

黄永生

沙坡尾之歌

黄永生

华阳小憩

黄永生

晚钟

黄永生

序 一

在集美师范专科学校那段日子,永生是我的学长和同事,我们都住在“三亩二”莲花池的宿舍里,他创作能力很强,他的油画作品参加过首届中国油画展等许多国内重要学术展览,他在教学上很受学生欢迎,是最优秀的教师之一。虽然后来我调离学校,但我们还经常在展会上,在研讨会上以及酒会上碰面交流,前不久在厦门美术馆匆忙碰面,他说要出版《画絮集》,有点出乎我的意料,印象中他是个很能画画的人而不是评论家,不管如何,画家出版自己的书是好事。永生不仅画得好,还是个爱思考的人,之前他思考自己的创作,现在他花不少时间思考别人的作品,据说他有个愿望,要以文字方式将身边的画家推介出去。他这样想,也确实这样去做,不管如何,好多身边的画家被他的评论介绍出去,多篇文章发表在《造型》《中国水彩》《当代美术》等刊物上,他的文字触及创作背后的学术问题,从绘画现象中提出问题并进行思考,这是有意义的。意义在于,绘画是不是可以思索的,而我们的习惯倾向于绘画是表现的,是技术的,如果绘画

可以思索,表面看,这思索是对技术的否定,其实不然,思索直接迫近思维的主体,所有有形的意象都要经过主体的审查,这接近石涛所谓的“夫画者从于心者也”。因此,永生的水彩评论接近于主体的叙事,他总是从画家的作品里挖掘出属于心灵性的精神,这是永生水彩评论的亮点。

绘画能否思索,是个很有意义的话题,不管可能与否,绘画是精神的活动,绘画评论是画家精神的叙事。

中国美术家协会秘书长

徐 里

二〇一四年十月一日于北京

序 二

黄永生老师努力脱弃物质的表象,其绘画探索由观察与判断转向内心,他将这种探索变成观察与判断的延续,其绘画由物质层面描绘转向精神层面的诉求。由此,其评论、绘画是他内心活动的展现。在黄永生老师那里,绘画不再是单纯的形象表现,它已变成画家展示心灵活动的过程。对一个画家而言,这是黑夜的撤离而黎明将要来临的时分。我是什么,什么也不是,我只是一只被主宰的手,用这只手操纵其人生。未经心灵判断的绘画,其作品只是那只被主宰的手在纸面上的游戏。其绘画将永远见不到那黑暗撤离时满天灿烂的光明。

一个艺术家由精神获得的作品,必定有其特殊的面貌和与众不同的形象。无论这个形象是隐还是显,无论这个形象是具象还是抽象,它都隐含画家的内心状态与精神的光芒。当自然形象不能承载画家的内心,其精神才跃然纸上,迸发出生命的力量。

你的精神独立,便不由自主地触到生命生存的最初力量。

远离风俗的世界，不至在“众多”中迷失自我，灵魂会源源不断地向其心田注入雨露，不至在众人的影响下将水分蒸发而不知去向。使其心田出现裂痕的伤口，使其作品弥漫无法愈合的龟裂，精神干涸的心田无法构思充满生命力的作品。许多画家的思想与灵魂早已跌碎在遥远的远方，而那只被主宰的手却在画面中苦苦地虚度。

黄永生老师的《画絮集》致力于探寻艺术家的精神活动，他的思索与作品分析、讨论和研究，其精神发展为艺术家的作品和生命带来诸多的影响。他深知艺术家的艺术创作，必由其独特的艺术形象形成独特的语言，唯有这样，才有独特的文化价值。这种独特性源于艺术家独立的精神，这种独立精神的运动状态是艺术家内心的如切如磋如琢如磨。黄永生老师深刻地认识到那只被主宰的手绘制的作品，却被生活依然张贴上欢乐的标签，在折臂的色彩和窒息的造型中依然夜夜笙箫。他的思考让人们听一听心里最真的渴望，他试图让绘画触及生命最初的光芒，让艺术家的作品能够勾起天使羡慕的眼光，让艺术家的艺术创作更有沧桑、忧郁、欢快的引吭高歌。

当轻羽飞扬，纸面上呈现万物葱茏的佳境和生命真正的欢愉。黄永生老师的研究将艺术家精神的大道慷慨的铺设在他们的脚下，让绘画不再是没有屋顶的城堡，让心灵的雨露滋润画面裂痕的伤口，让作品闪烁生命的启示和精神的力量。

中国美术学院教授

中国美术家协会水彩艺术委员会副主任

周 刚

二〇一五年五月二十五日

序 三

我的朋友黄永生是国家级画家,出乎意料的是他中年变节,当其专业进入如火纯青的阶段,他毅然转向绘画评论。画家感性,他选择绘画评论则属理性的思考,虽难分感性与理性的界限,但画家常从感性那里找绘画感觉,评论的写作需要理性的思索,需要阅读资料与审美分析,要从理性那里建立批评的阿基米德点。他的变节意味冒险,将塑造的罐子打破重新再来,基础要重新打起,感觉要重新再找,语言要重新锻造。这些年来,他持之以恒地做一件事,为身边的画家撰写评论,为写出有水平的文字,不断地购书,不断地阅读,不断地书写。他的文字与众不同,文字源自被评作品的感受,所分析的文本从画作生发出来,来自作品,不依赖作品,善从被评作品那里挖掘出乎意料的价值。

不少绘画评论陷入煽情模式,在文本开始来大段拉关系如老同学、好朋友之类的抒情文字,一大段与评论无关的煽情替代真正的评论,叙情本属人之常情,但当一篇评论缺乏主要观点的时候,叙情掩盖剖析,掩盖从真正意义上的探讨,我们经常满足

于为情所动,但被评的画家并未从文本里获得助益,夸奖的煽情往往助长画家满足的情绪。黄永生不选择这样的写作方式,认为评论不仅为被评的画家找回画的理念,也为自己求索绘画艺术的真谛。因此,其文本书写不停留在与主题无关的赞美上,他的评论不讨好被评人,不考虑流行的评论模式,不迎合编辑的口味,从真正意义上分析被评作品的内涵。自己与自己对话,审查自己的评论观点,然后是自己与被评人对话,共同审视被评作品的观念是否具有语言、审美、思想的价值。每一字每一句,从其内心里蹦出,犹带心跳的温热。其目的是,评论的作用,让绘画行为进入审视的审美,感性的审美语言包容可审视的思想内涵。顺如此的指引,弃除多余的累赘,让画家的语言明晰起来。由此看来,黄永生的水彩评论像一阵春风,让人感觉舒服,把被技法遮盖的本质显露出来,难怪海德格尔解释评论就像“思想的风暴”。黄永生变节不是心血来潮的选择,更多是气质性的审美选择,他不喜欢一成不变地做一件事情,在他的评论文字里,不遵循墨守成规的语言习惯,喜欢使用富有生机的词汇,乐于将约定俗成的字眼翻出新意,比如,为姚波写的《“呈现之上”下的纵横捭阖》里,将解读诠释为“解毒”,改变习惯的理解。变节的气质性还表现在,不愿重复被认可的观点,不以认可的观点去分析被评的作品,而选择源于被评作品的感受,汇入自己的思考,进行必要的审查,将心比心,作心灵交流,审查文本的观点是否有利于被评作品的实际情况,考虑作品是否因评论而提升,是否把被评作品潜在的问题挖掘出来?或者说,他善于从被评的作品里寻找问题,或者说,他善于把思索的问题与被评的作品联系起来,从而与被评画家一起进入学术层面的交流。

因此,黄永生的气质性“变节”是一个前提,对自己原有创作理念的质疑,变节对他来说是反思,变节在某种程度上是与时俱

进,变节是对有限自我的一次挑战,变节是画家敢于冒险的勇气,变节是人生旅程的历练。但愿黄永生在不断选择的人生旅程中,收获更多的丰硕成果!

福建省美术家协会副主席、厦门美术家协会主席

王新伦

二〇一四年六月

自序

面对具体对象作画,心里朝向抽象的方向,对象是具体的,属物质层面,按黑格尔的存在概念,具体对象属无规定的直接性。经由作画过程,每个画家用自己的语言对无规定的直接性作规定,脱弃物质的表面,朝向抽象的意味,趋向精神层面。因此,作画出现一个内心运动,由物质层面朝向精神层面的运动,眼睛向外观察,将观察的信息送给内心,内心经分析过滤,思索,判断,选择,回返到观察,这一回返的运动含有否定的意识,但不是简单的否定,而是伴随思索的扬弃,将符合内心判断的本质扬起,弃除物质的表面,这是查尔斯·泰勒所谓的“世界的‘去幻’”,泰勒的“去幻”与我认识的不同,我借用他的概念。去幻可理解为去除幻相,画家作内心回返运动的结果,从物质对象搜寻激起内心共鸣的抽象,找到负载内心寄托的象形物,这个象形物已不是物质对象。“去幻”的搜寻将内心所思融入画面里,让画面具有画家的精神。这样的作画过程,颠覆流传已久的作画习惯,悄悄地由原来的用眼观察转向用心观察,眼睛注意物质幻相

的观察,心灵器重内心精神,作品是内心活动的精神产物。

我分析郑起妙的水彩作品,由物质对象到绘画技法,由技法到语言,再由语言到精神,最终朝向生命的意识,这样的批评也经历了变化发展的过程。

朱淑玲的水彩以白鹭为题材,对其作品的分析同样由外到内,由具体白鹭的描绘趋向抽象的“矜持”,矜持不能入画,要靠具体对象散发抽象的意味。“生命”“矜持”都很抽象,抽象概念与其说属对象的,不如说是画家内心思索的意识,画家作画追求好像借感性显现奔向抽象的理解,让作品呈现独特的内在精神。从思想的层面,抽象的过程就是思索的过程,思索即是精神。

我为学生分析周刚的作品,强烈感到这样的现象,画家不直接地照抄对象,总是将内在精神融入对象的描绘中,其作品既源自被画物又不同于被画物,与被画物不同的画面,是内心思索借感性显现的结果。周刚的“五性之境”是其绘画体验的思想,经由思索的历程,其作品摆脱自然直接性的束缚,形成鲜明的语言个性。因此,有二个形象,一个自然形象,另一个画家笔下的形象,我们往往将这二个形象混为一个。第二个形象或许有第一个的影子,但已脱胎于第一个。第一个属自然的,还在物质的层面,第二个属画家创作的,已升华至精神层面。

我所有的评论文章,力求从作品中搜寻其内在的精神,能感受其精神内涵的作品,我用激情肯定之,找不到内涵的作品,则从中看缺陷,缺陷是未开发的精神状态,像未开蒙的孩童拥有无限的未来。我不愿否定作品,不管谁的作品,我都不轻易否定,不预设批评的标准。假如对某幅作品轻率地作否定,可能扼杀个性的语言。与众不同的语言,一开始不被接受很正常,因之前从未有过,对之有陌生感,按固有的欣赏模式看它,看不到入流的优点,只看到作品的缺陷。缺陷达不到约定语言的要求,可能