

東牕筆錄

卷一

馮遠 著

吳興泰州士報社
Luhua and the Publishing House

东穗筆錄

卷一

冯远 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目（CIP）数据

东窗笔录 / 冯远著. —北京：文化艺术出版社，2013.3

ISBN 978-7-5039-5315-6

I. ①东… II. ①冯… III. ①美术评论—中国—文集

IV. ①J052-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第280051号

东窗笔录（全三卷）

著 者 冯 远

责任编辑 齐大任

装帧设计 刘玲子

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号（100700）

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 （010）84057666 84057660（总编室）

（010）84057696 84057698（发行部）

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2013年4月第1版

印 次 2013年4月第1次印刷

印 张 79.5

字 数 800千字 插图 71幅

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

书 号 ISBN 978-7-5039-5315-6

定 价 240.00元（全三卷）

版权所有，侵权必究。如有印装错误，随时调换。

中国文学艺术界联合会副主席、中央文史研究馆副馆长、中国美术家协会副主席、清华大学美术学院名誉院长、博士研究生导师，中国画家、美术教育家。

1952年生于上海。1980年浙江美术学院中国画研究生毕业并留校执教，曾任学院教务处处长、副院长、教授等职。1999年任文化部教育科技司司长，2001年任文化部艺术司司长，2004年任中国美术馆馆长，2005年调任中国文学艺术界联合会党组成员、副主席、书记处书记。

作品多以反映历史题材和现实生活为主，造型严谨生动、生活气息浓郁，绘画形式新颖，尤以擅长创作大型史诗性作品和古典诗词画意作品。代表作品有中国画《秦隶筑城图》、《星火》、《历史》、《屈赋辞意》、《世纪智者》、《圣山远眺》、《逐日图》等；主要论著有《东窗笔录》（天津人民美术

出版社)、《重归不似之似》、《回到单纯》、《人的艺术和艺术的人》、《水墨人物画教程》等百十余万字。出版有作品集、论文集、教材多种。三十余年来,其作品入选国内各届重大美术展览,获金、银、铜和优秀奖项达二十余次,作品获国内外美术馆、博物馆收藏。另有大量作品赴欧洲和美、日、韩等国参展,并赴多国讲学、考察访问,在法、日、新加坡和中国香港、台湾等地举办个人作品展。曾获国家级优秀教师和有突出贡献的中青年专家称号。

序

呈现在各位读者朋友面前的这三卷书，是我自浙江美术学院研究生毕业以来三十余年从事创作研究积累的部分文字，分别代表了我每个阶段创作实践、研究思考的思想总结和观念变化的过程。前二十年，教学、创作、研究是我的主业；后十多年，基本是在从事文化行政管理的同时，坚持创作研究积累而成的。

书名取“东窗笔录”，系指我在夜阑人静之时，于东向的工作室案几之前，由读书作画之余，留下的关于艺术思考的轨迹印痕和拉杂感悟。其中卷一的内容曾于2000年由天津人民美术出版社编辑出版，此次略加调整，合并再版。

我的所思所想、所冀所求、所取所弃，都在这些文章中。

岁月倏倏，转眼在京工作又逾十数年。检省斯日来踪，从耽于幻想的青涩学子到自食其力、迷好绘事的农耕青年；幸得改革开放之机遇和师友垂顾提携，始能入读学堂求学习艺；又蒙师长耳提面命、教诲指点，术业每有长进；再得领导栽培举荐，先后司职院校教务、政府部门文化管理、专业机构和文艺家团体行政工作，虽恪尽职守、勉力事功、不敢懈怠，却常陷于俗务

且多事倍效半，心有余而力所不逮。然则有机会得识古今艺文之瑰宝，得观当代文化之百艺千相，得沐中华优秀传统文化之精华濡染，得益诸硕学鸿儒之德范影响，眼界既宽，学养渐长。行政历练，令我学会包容，不偏执于一隅，为人行事，力求缜密周全；侍奉艺术，使我学会以一种人文精神和关注社会、关爱弱者的角度、态度、尺度思考问题，尽责履职，躬耕笔墨，两者虽时有牴牾，但获益大于付出。

于今，余有幸履新中央文史研究馆，继续效力于国家文化事业，服务广大文艺家和民众，胸臆洞开、器识日进，与有荣焉。始信文艺若非与时代同行、与社稷共进，而斤斤于浮泛技炫、名利得失，则难符历史与民众之期许，犹不足取。

盖因工作关系和我的双重身份，乃时有同好友朋诚意相邀办展出书。然则任职公务员，我为自己做了个承诺：在岗一天，不举办个人画展，不出版专著。壬辰春，我年满六十，卸职文联日常行政工作，遂整理三十多年累积之未熟之作，于中国美术馆布展求教；又选编来京工作十余年断断续续写就的文字，由文化艺术出版社编辑成集。

观照自己的作品和文字终不是件易事，然而人总是要通过审视、反省来把握自身，以期获得超越。政务之余，每年我都要求自己创作数件用心之作参与美术界的各类展事活动。但文字所涉主题显得宽泛，内容各异，且格式不一，甚而东麟西爪。又由于管理工作与专业研究性质截然相悖，语言结构系统和行文表述方式不尽相同，这就常常置我以要不断转换方式、力求适应所需的无奈境地，尽管如此，我还是努力用心地去做。了。职务文章，需要体现党和政府的方针政策、凝聚部门集体智慧；学术研究则力求体现个人的独特视角和创意新见；而访谈问答、感言辞贺，则多注重从局部事例着眼，宏观判断、正面表述、褒扬为主、指摘为辅，又须平和平实、深入浅出，说短话、说真话，点到为止，切忌繁冗等等。因而，此一时追索，难免隐含着某些

偏狭、局限；彼一时关注，恐又受制于学养根底和学问功力，这些矛盾与问题自然也会反映在这些文字中。犹人照镜，纤毫毕现，无以掩藏，但我欣然其犹未悔。

三十多年过去，对于艺术，我参悟一点，做一点，理解多少，就实践多少，心、脑与手的距离始终存在。待得真正明白，生命已进入暮境，艺术真是一种奢侈的爱好和遗憾的职业。

人，终究无法得享两个生命的轮回，因而认真地把握住当下，认真地对待每一件作品和每一篇文字才是最为重要的。

如若天佑，我还会有二十年并不宽裕的时间，我将努力使它具有意义和价值。

十分感谢我的夫人水静汶和文化艺术出版社的同仁齐大任女士，为了这些文字，她们倾注了大量的精力，并且给予我很多很好的建议。此书得以顺利出版，当是她们的鼎力相助和竭诚支持的结果。

冯 远

岁次于癸巳年正月京华西隅六和堂东窗

自 序

收在这本集子里的，是我从这十多年供职之余陆陆续续写就的几十万字中整理出来的部分文章。由学习写作到发生兴趣，经过了相当一段时间。我从事的是中国画教学、创作工作，近年来接触理论是因为我在教学、创作实践中切身感觉到了它的重要性。随着年龄和学识的增长。我对许多问题的认识和判断也在发生变化。我觉得艺术家如果能将实践经验上升为理论的思考又反过来指导实践会产生积极影响，因此，即使在专业理论研究者看来这些文字多少有欠严谨缜密，我还是不揣陋鄙地认真去做了。为了说清一个问题，我常常要花费比旁人多得多的时间。即便如此，我仍时时告诫自己：不要犯“单向思维”的画家通病，并且每废寝食，迷不知返。我觉得：比起貌似周全的四平八稳来，保留一点诚实的偏执，弥足珍贵。至于取名“东窗笔录”的原意，“东窗”乃指我课读、写字、作画的陋室东向；“笔录”者，意指砚边功课随感记录。说不上是洞见深刻，更不是结构庞大的宏篇巨制。其中所选的文章都是在各类书刊上发表过的，除了个别词语不适略作修改外，内容均保持原样，藉此可以见出我对艺术思考的变化踪迹。

艺术显现的是形式，其产生的视觉效应是沟通读者并与之形成共感，达

到交流的直接渠道。组成形式的多个局部经由技来完成。技若语言，赖以传达神采、气韵。形式、技艺背后是精神在起着驱策作用。形式、技艺、精神三者，俱不可缺。均可为主，又皆可为辅，唯视读者择其不同角度品评是焉。成功的艺术必三者兼胜。理论和文字的道理亦然。

人物画是最为直接，也是最有责任反映当代人的生存和精神状态的艺术形式。如果说山水花鸟画有可能借助写意寄情遣性以回避直面人生；书法则可以假托抽象形式的多义以虚拟生命价值的精神指向，那么人物画则是无可躲避地需要认识人，理解人，表现人。我常冒出奇异构想以为瑰丽画卷，但苦于语言和技艺的表述所限，心虽有余而力所不逮，但是文字却可以帮助我展开思想的羽翼任由驰骋。因此，记录这些片段的有关形式、语言和精神的文字，对我既是某种警示，于他人亦可资照鉴。我也尝试评论一些人物画家及其作品，诚然逻辑推衍和观念思辨不是我的长处，但是以一个艺术家同行的身份从艺术的角度去解析一些个案，也许会产生不同于专业理论研究家所为的效果。如果还能有些价值则不妨把它看作：“……这也是一种说法……”由于我所从事的专业和工作性质使然，我理应把握好三分三，即专业教学的基础建设和艺术教育的理论学习。这对于一个艺术家和教育家来说，都是不得不要做，而且是必须要做好的事。文字可以承载思想，借助文字，我的理论素养也因此获得了提升。

我一直觉得：艺术家是土地的儿子，儿子从出生那天起就无法改变他的出生印记。一个有思想有理想的艺术家是不会也不能割舍民族传统的精神血脉的。当然，我们应当执一种开放状态的持守。在东西方文化艺术互补互渗的交汇处有一个“度”。如果我们超越了“度”，便可能丧失了我們赖以存身和引为光荣的基石；但假若我们达不到相应的“度”，我们也就难以建立起新的现代传统。相信以中国艺术家的智慧，是不会坐视足下的基石被侵蚀的。

我也毫不怀疑中国画的生存问题，只要国家经济、政治、军力强盛，中国的文化艺术必然随之受人尊敬。东西方艺术彼此之间的文化历史背景如此不同，究竟有否必要引领中国艺术经过一场西方化的蜕变，以达到走向现代世界的目的？中国艺术能不能找到自己的现代之路？站在中国艺术家和艺术理论家的立场看问题，答案似乎是不言自明的。对于一个从事艺术实践，并且关注理论建设的中年人来说，最好的办法是表明自己的观点，却不要陷入论争的陷阱，而是努力通过实践的成果去言说。同时时刻提醒自己：不要怯懦到在下意识中把评判的权利拱手他让，或者学着“他者”的口气，套用“他者”的方法批驳自身。假如有一天，我能够摆脱那些圣哲、伟人施加于我的种种影响，真正学会用自己的方式去思考、用自己的语言去表述思想，该是何等快事。

1998年5月于杭州西泠

目 录

(卷一 1990—2000)

自序…………… 1

美术文论

“人”的艺术和“艺术”的人

——兼谈当代中国人物画创作问题…………… 3

从生命意识到审美知觉

——兼论中国古代文人画艺术的审美理想…………… 18

文人画艺术对未来中国画发展的影响及其价值…………… 42

当代水墨画的传统情结…………… 52

寻找迷失的精神

——当下中国人物画作品中人的精神问题…………… 58

重归不似之似

——关于中国水墨人物画的造型、色彩和形式构成问题…………… 65

并非背叛的选择	80
现代日本画的启示	89
面临困境的当代中国人物画	99
中国古典人物画中的造型程式化概念化问题	106

美术评论

东窗夜记(一)	119
纳洋以兴中的先行者——林风眠	128
黄胄和他的水墨人物画	143
方增先和他的浙派人物画	152
胸中丘壑 笔底波澜 ——宋雨桂艺术风格解析	167
回到单纯 ——吴山明近作艺术风格谈	182
颖于悟 敏于思 勤于行 ——评画家刘国辉	190
威斯康辛秋天的咏叹调 ——胡振宇近作的诗意化风格追求	199

再现梦幻的艺术

——徐芒耀作品读解 ····· 203

《象外之象》读解

——评汪大伟的新作 ····· 209

心手圆融境天然 ····· 214

功理修持与“北人南相” ····· 218

视觉形式中的诗性演绎 ····· 222

水墨人物画述要 ····· 226

写意人物画品评六则 ····· 244

作为手段的速写 ····· 256

序言 文论

序《中国美术学院主题海报作品集》 ····· 263

序《素描作品集》 ····· 266

序《汪苗国画作品选》 ····· 269

在历史长河的积淀中 ····· 271

世纪之交的中国画艺术教育 ····· 279

面向21世纪的艺术教育改革和人才培养 ····· 287

浅议艺术教育误区四题	296
艺术教育中的学分制问题	301
现实关怀	
——学院当代使命的自觉	308

创作漫谈

福兮祸兮皆缘画	321
往事	328
人生不满百 常怀千岁忧	
——《屈赋辞意》创作谈	332
砚边杂记	337
南美纪行	341
东窗夜记(二)	366

美术文论

