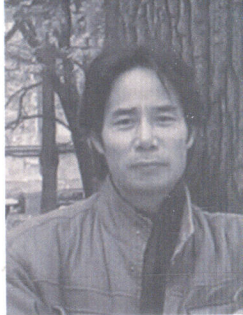

张放著

国家重点学科建设培育点 江苏省重点学科
南京艺术学院美术学院学科

教学·科研·创作研究丛书

浮光掠影

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

教学·科研·创作

■ 张放 著

国家重点学科建设培育点 江苏省重点学科 南京艺术学院美术学院学科教学、科研、创作研究丛书

浮光掠影

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

浮光掠影 / 张放著. — 南京: 江苏美术出版社, 2007.8
(教学 科研 创作研究丛书)
ISBN 978-7-5344-2444-1

I. 浮… II. 张… III. 美术-教学研究-高等学校
IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 127848 号

责任编辑 周海歌 张 韫

责任校对 赵 菁

责任监印 贾 炜

书 名 浮光掠影

著 者 张 放

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京台城印务有限责任公司

印 刷 南京台城印务有限责任公司

开 本 889×1194 1/32

总 印 张 87.375

版 次 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2444-1

总 定 价 952 元(共 14 册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

张放,南京艺术学院美术学院副教授

前 言

南京艺术学院美术学学科是国内首批美术学博士学位授权点、国家重点学科培育建设点及江苏省优秀重点学科。

自建校以来，本学科曾经聚集了刘海粟、张大千、黄宾虹、潘玉良、陈之佛、朱屺瞻、吕凤子、丰子恺、俞剑华、关良、潘天寿、郑午昌、倪怡德、傅雷、谢海燕、颜文樑、吕斯百、蒋兆和、常书鸿、刘汝醴、陈大羽等一大批杰出的美术家、美术教育家 and 艺术理论家在这里任教。

在近一个世纪的办学历程中，本学科秉承“闳约深美”的教育理念，在积极倡导创新精神与务实学风的同时，始终注重将理论与创作研究交融贯通；将科研与教学实际紧密结合，形成了“兼容并包”和“不息变动”的学术风气，在教学、科研与创作方面具有比较深厚的历史积淀和鲜明的综合性特色。

经过几代南艺人的不懈努力，自上个世纪90年代至今，本学科已经发展成中国画、油画、版画、壁画、书法、雕塑、美术史论和造型基础等系部齐全、专业型与综合型美术人才培养并重的教学、科研实体。

本学科历来重视学科建设，坚持“正学风、促交流、推骨干、创品牌、严管理、出人才”的治学方略，在师资建设、学术研究、教学管理和人才培养等方面都取得了显著的成绩。本学科绘画与美术学专业在国内同类型院校教学、科研领域具有一定的优势和比较广泛的影响力。

本系列丛书旨在检阅本学科各专业教师在教学、科研与创作研究方面的综合性成果，并藉此体现理论与创作研究相结合的学术指向和科研特色，从而促进本学科各专业教学、科研与创作研究的对外交流以及自身的不断发展。

南京艺术学院美术学院院长
2005年7月于黄瓜园

陈鹤良

目 录

列宾故居	1
也说版画	
——由版画“困境”想到的	10
版画专业实验性素描教学初探	21
窗外	35
老先生	42
收藏	46
“离开传统,我如何教学”	55
花非花	
——教学随笔	61
浮光掠影	
——列宾美术学院印象	73
列宾和苏里可夫	128
探讨绘画一年级专业基础课教学	132
要从刻画见天真	
——读《陈之佛画集》有感	138
早逝的天才	147

列宾故居

昨天和几位留学生一同去了列宾故居。

从圣彼得堡的瓦西里岛出发，经过几次地铁的转乘，来到圣彼得堡北面的芬兰火车站，乘坐小火车，经过大约一个小时，便到了一个叫“列宾诺”的小站。列宾故居就在距这不太远的海边，一个叫“寇卡拉”的村庄。在车站边的超市买了些面包、水、伏特加就匆匆奔向列宾故居。

10月的“列宾诺”，天气已经有些寒意，白桦树挂满了金黄的叶子，在其他墨绿树叶的衬托下，更是耀目，树叶黄得让人不敢相信这是真的。一路秋天的美景，令人心旷神怡。在空旷的土地上、阳光下的树林里，俄罗斯人的小木屋及别墅错落其间，许多俄罗斯人在星期日子里便来到乡间的木屋别墅，或休闲或劳作。在傍晚，往圣彼得堡的火车上满是回城的人。中年以上的男女大多身背手拿由乡间别墅带回的野花或自己耕种的农作物，可能是劳作的辛劳，他们大多在车上打着盹，年轻人倒显得一脸轻松。

列宾故居坐落在一条公路的边上，从入口处一点也看不出是一位大师的故居所在。1899年，列宾买下这座山坡，按照自己的想法改造成了一座庄园，并取名“别纳

特”，在俄语中是“老家”的意思。作为 19 世纪后期伟大的俄罗斯现实主义绘画大师，列宾以其丰富鲜明的艺术语言、高超的绘画技巧，创作了大量的历史画、风俗画、肖像画。他的历史题材油画尺幅巨大；肖像画人物刻画生动。尤其是他的画作之多、展示当时俄罗斯社会生活如此广阔和全面深刻，是当时俄罗斯任何一个画家都无法与之比拟的。列宾在这生活了 30 年，用列宾自己的话说，这是他一生中最美好的时光。列宾去世后，按照他的遗愿，该庄园归国家所有。1940 年，列宾故居作为博物馆正式对外开放。在第二次世界大战期间，俄罗斯人民将博物馆所有的藏品转移到列宁格勒（现在的圣彼得堡），以避免战火。经过艰苦而漫长的 872 天的列宁格勒保卫战，苏联人民彻底粉碎了德军对列宁格勒的进攻与封锁，并把德军从列宁格勒击退了 200 多公里，取得了列宁格勒保卫战的胜利。战争也使得列宾故居成了一片废墟，1962 年 6 月列宾故居经过修复后再次对游人开放。

列宾故居的入口处，是几根漆成土红色的尖顶木柱，尖顶部分漆成了白色，一条栅栏算作是围墙，一扇一米多高的木栅栏门半闪着，栅栏组成的图案有点卡通，就像我们国内的儿童乐园。推开木栅栏入得门来，一条一米多宽的小径通向远处，小径两旁是粗大的白桦、松树及其他树木。在入口向右拐入几十米便来到了列宾故居前：一座纯木结构的房子，有两层，第一层入口为接待室，当我们出示列宾美院的学生证后，免收了我们的门票（用列宾美院的学生证，出入圣彼得堡几乎所有的艺术博物馆完全免费，这也是我在圣彼得堡的最大感受之一）。换了鞋，将随身携带的包及外套存入售票处对面的衣帽间，便可以进入衣帽间隔壁的列宾生平图片展览室了。

展览室一共三间,40~50 平方米。墙上陈列着有关列宾的生平以及画家主要作品的照片。在我们的前面已经有参观者,看上去应当是俄罗斯人,几家人相约而来。里面的一间摆放着影视播放设备,实际上就是一台 25 英寸的电视和一台 VCD 播放机。可能是中国人来的比较多的原因,这里有中文的关于列宾生平的 VCD 碟片播放。离开陈列室便是与它平行的列宾办公、写信的地方。这是一个面阳的、一面全是大窗户的半圆房间,不高的房间摆放着书桌和几把靠背椅子,一株绿色龟背植物给房间添加了不

与列宾故居讲解员合影

少生气。依靠窗台的半高书架上摆放着几尊青铜、石膏小雕像和不多的像框。在办公桌上,翡翠色玻璃灯罩的台灯、放信件的木架、吸墨毡棍、画家父母和妻儿的照片静静地按列宾生前的习惯摆放着。和书房相连的应该是会客室,虽然东西布置得相当的拥挤,但井井有条。一架钢琴和一尊我们熟知的断臂维纳斯石膏雕像占据了房间的主要位置,一些照片和列宾的素描、油画以及陶瓷挂盘布满了所有的墙壁。通过一扇厚实的木门再进去就是餐厅了。餐厅的墙上同样是挂满了列宾的油画和素描,有许多是在国内从未发表过的作品。列宾在世时,每个星期三是列宾不画画的时间,他就在这里接待来访的俄罗斯各界人士。因此,每逢星期三,这里总是宾朋满座,农民向列宾诉说农情,诗人向大家朗诵自己的新诗,作家向大家介绍自己的新作,画家拿出自己的作品来供大家欣赏。餐厅中的一个圆形餐桌特别醒目,两层结构,没有装饰,在上层有一个个竖立的、制作比较细致,像把手一样的东西。据讲解的老太太介绍,这张餐桌是列宾亲自设计的,目的在就餐时不用佣人添加食物,吃什么均有客人自己旋转木把,选择想添加的食物,在这张大圆桌旁围拢而坐的或是工人,或是公爵,也可能是贫民、是百万富翁。高尔基、马雅可夫斯基、安德列夫、科罗连科、叶赛宁等作家、画家、诗人、音乐家均曾在这里和列宾侃侃而谈。在那个讲究等级身份的时代,这张餐桌从一个侧面显示了列宾强调人人平等的思想,所以,列宾画出《伏尔

列宾诺的海湾
油画写生
2004 年作

加纤夫》也就不奇怪了。在餐桌后面的墙上,有一张列宾画的风景画,表现傍晚时分的景色,是阳光落下去后的树林,在一片暗冷灰绿色调中,点点冷玫瑰紫色的花朵,透明的动人。看着这里悬挂的写生作品,比之他的《伊凡雷帝杀子》、《伏尔加纤夫》、《扎波罗热人给土耳其苏丹写回信》等等大作,特别让我感觉亲切。一张狗的写生、一幅很小的男孩头部肖像、一张女人素描、一张乡间的还留有空

油画写生

油画

2004 年作

白的风景画,等等,从中更加可以看出列宾作画的状态和习惯。

二楼是列宾的画室,一个巨大的调色板引起了我的兴趣,宽 40~50 厘米、长约 60 厘米,有一张照片显示了列宾是如何使用它的:用皮带挂在脖子上,并在腰间固定住,就如同在画家的面前摆放了一张调色桌。据说这个调色板是在列宾生命的最后几年里,由于年龄及过度作画,右手已不能握画笔,因此,他就改用左手画画,并专门设计了这个调色板。画室的面积有 40 平方左右,这里的一些画比起楼下的要大些,且完整,还有一些大型创作的色彩稿。有的放在画架上,有的挂在粗大实木的墙上。虽然这里想尽量保持画家生前的模样,但总感觉缺少了点什么。让我惊讶的是,在这里,竟然在显要位置,陈列了一张列宾某个时期重要作品的复制品,一张有关宫廷的画,复制得极为恶劣,在列宾作品的包围中,它就像一堆完全不入调的垃圾。

在列宾故居,我看到了现在俄罗斯人们对他的纪念,感受到的是艺术家浓浓的生活及艺术气息,看到了色彩和情调,看到了画家的简朴,体会到了画家光辉的另一面。人们将这里称作“庄园”,但我们丝毫看不到贵族或暴发户的高大城堡,有的只是自然的山坡和树林,一座陈设简朴的木楼,以及树林中列宾亲自参与挖掘的一座池塘。如果这里真正地保留他生前的模样,一定是更加生动。从列宾故居的每个窗口望出去,满眼的树木和鲜花。我想象着列宾在像现在一样的秋日午间,坐在用白桦树木做的扶椅,喝着浓浓的咖啡,看着窗外花开花落、日出日夕……

1930 年 9 月 29 日,86 岁的列宾去世。他的墓就坐落

油画人体
2003 年作

在离故居不远,在故居后面过两道木桥的树丛边,那是一个他自己生前选定的一片树林。墓地极不显眼,长方形的青色石条埋入地下,露出近 20 厘米的高度,在石条围住的范围内是微微凸起的俄罗斯黑色泥土,上面开满了紫色、红色和白色的草花。墓后是一个高约 2 米的东正教形式的十字架,上面篆刻着:“伊里亚·叶菲莫维奇·列宾”。

想想他留给俄罗斯人民、留给世界人民那丰富的艺术珍品,这里朴素的让人敬仰。

列宾墓

也说版画

——由版画“困境”想到的

每一次的版画展览、研讨,只要是版画家聚在一起,免不了要谈起版画的“困境”。这种担心、困惑似乎摆在了每一个搞版画的人的面前。如果从商业的角度,以及它在社会上的影响力来看,当下的版画确实无法与油画、国画相抗衡;从关注现时人们的生存状态、生活态度及关注我们周围的那些新生的和逝去的事物、现象,关注现今思想和文化进程的热情上,版画还做得很不够,也无法和其

风景之一
水印木刻
1998 年作

风景之二
水印木刻
1998 年作

他绘画门类相提并论。产生这种状况的原因,或者说给做版画的人形成这种压力的原因应该是多方面的。如果说是因为版画的工具及材料限制了版画对表现题材的选择,可在版画的发展史上却产生过许多的伟大作品;如果说是因为版画的表现语言不够自由、深刻,而版画在最近几年对版画本体语言的探究也做了许多有益的尝试;还有的人认为产生的原因是版画家对版画的理论研究不够,但这几年关于版画方方面面的文章似乎也不少,等等这一切似乎无法为版画的“困境”找到开脱的理由。

纵观版画发展史,最初版画是随着印刷、出版而产生的,是印刷技术的衍生物。画家、刻工、印刷工组成了做版画的链条。随着科技的进步,作为印刷目的的版画渐渐失