

邢仪◎著

追随靳之林先生写生

◎当代中国油画大师、民俗学大家、考古学家、人类学家、哲学家靳之林传记

◎首度解读靳之林先生的艺术

◎展现一位伟大画家的人格力量

◎描绘一位文化学人最平朴的一面

靳之林

机械工业出版社
China Machine Press

卷之四

新之

新中国培养的第一代油画家、中央美院教授靳之林先生是当代中国最重要的文化人之一，是当代中国山水风景油画第一人，是抢救民间民俗文化的民族英雄，是中国本原哲学研究体系的创始人。靳之林先生一生坚持在大自然中写生，意在山水之间。靳先生热爱民间艺术，为民族文化献身、为艺术吃大苦的精神堪称中国“凡·高式画家”。作者曾是陕北插队的北京知青，20世纪70年代在延安与靳先生相遇，追随靳之林先生画画三十多年。

本书生动、真实、激情地记录了随靳先生的多次写生经历，鲜为人知。书中不仅涉及油画专业的知识，还深入地介绍了靳先生关于艺术回归自然、回归传统等深刻话题，对研究理解靳之林先生的油画艺术和哲学成就具有重要意义。

封底无防伪标均为盗版

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

追随靳之林先生写生 / 邢仪著. —北京：机械工业出版社，2010.4

ISBN 978-7-111-30366-4

I. ① 追… II. 邢… III. ① 靳之林 — 生平事迹 ② 靳之林 — 油画 — 艺术评论
IV. ① K825.72 ② J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 065250 号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：蒋桂霞

版式设计：刘永青

中国电影出版社印刷厂印刷

2010 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

170mm×242mm·19 印张

标准书号：ISBN 978-7-111-30366-4

定价：78.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88379210；88361066

购书热线：（010）68326294；88379649；68995259

投稿热线：（010）88379007

读者信箱：hzjg@hzbook.com

■ 题记

用生命画画 画画赞美生命

如果把人生比做上帝发的大果子，那么文学和艺术的功能就是让你慢慢吃，慢慢品，品出无穷的味儿。生活这颗果子给予每一个人的不同，在于每一个人品出滋味的多寡。最妙的是这颗果子可以反复咀嚼，寡味嚼出多味，苦味嚼出甜。音乐、诗文、美术就是这颗果子嚼出的滋味，否则囫囵吞下去也是一生，多没味儿。

我看靳之林的油画

靳之林的油画艺术道路，是与中国油画的发展进程同步的，并具有其浓厚的个人特色。他始终重视对生活的感受和体验，强调生活的真实，追求浓郁的生活气息与情感的表现和抒发。他在保持油画的西方语言品质的同时，融入了中国传统的写意笔墨和深厚的中国文化涵养，形成了自己独特鲜明的艺术个性。靳之林的油画艺术走的是中国的现实主义艺术之路。

靳之林的油画集中体现了他在艺术上的探索与发展历程，也反映了他在油画艺术上达到的境界与水平。20 世纪 50 年代，由于受苏联油画和欧洲印象派艺术的影响，小油画风景写生从作为训练色彩的一种手段而逐渐转变为独具特质的艺术品类，基于对中国文化及中国笔墨的研究、吸收和运用，吴作人、董希文、罗工柳等都曾做过不同方式的研究和探索，在借鉴欧洲油画外光色彩写生的基础上，各自融入了自身的中国文化修养。吴作人的画作淡雅抒情；董希文的作品有着中国壁画装饰意味；罗工柳则画出强调意境和笔墨色调的浓郁山水，他们都有着中国文化的共同特点。靳之林的油画写生使这一特点得到了更为完美的体现，并把它推到了一个相当独立的艺术高度。

靳之林的油画风景写生有着其自身的发展轨迹。20 世纪 50 年代，从带有浓郁山村生活气息的大幅油画风景写生《太行山村的早晨》开始，以及之后一系列的风景写生，一直到大幅历史油画创作《南泥湾》、肖像油画创作《女书记》……他一直走着一条反映农村生活的艺术创作之路。

他的作品从研究色彩关系到生活感受的抒发，表现了纯朴真实的生活气息。《南泥湾》表现了抗战时期南泥湾大生产气氛下的自然环境和人的精神，从构图、人物情节组合到色调的处理都围绕着这一目标。这一时期的风景写生也与此有着密切的关系。他逐渐把风景写生从研究色彩关系升华为他对于生活感受的抒发，一种情感的抒发。20世纪60年代，他的作品开始体现他个人的中国文化积淀，在写生的用笔中表现出了中国传统写意画的笔法，使生活中的情感体验的抒发更加自由，用笔上可以见到中国写意山水奔放的笔墨意境，如陕北黄土高原和长白山林海、松辽平原的写生。七八十年代，他在落户黄土高原时所作的写生中，用笔的写意性达到了一种高度的自由和抽象，这一时期形成了他的风景写生中独特而重要的艺术特点，如同黄宾虹晚年的山水，笔法造就了艺术形式的美感，它已经超越了物象和场景本身，具有了独特的抽象美感价值和中国写意笔墨的精神。将写生再现对象的形式升华为表现对象，表达浓郁的生活气氛，最终达到人的情感的高度抒发的境界。《宣君大雪山》、《凤凰山麓》、《延河解冻》、《延安最后一场雪》等给人印象尤为深刻，这些作品相当写意，形很不具体，大感觉却具体，笔法灵活生动，已经超脱和超越了该情该境的真实感，达到了一种本身的抽象美。在用笔上不是欧洲方笔“摆”的理性的笔法，而是自由抒发的中国传统笔墨，生动而不轻浮，奔放而不粗泛，感觉内在细腻，造型丰富深厚，具有鲜明的个性。

靳之林的小风景油画表现了浓郁的地域性生活气息，色彩特点浓厚。干旱的陕北黄土高原的强烈的暖色调与沉甸甸的东北大森林大雪压松枝的冷色调鲜明对照。靳之林在强调生活感受的现实主义的同时，又强调中国文化的修养，使二者水乳交融，既有浓郁的生活气息，又有中国文人画的笔墨趣味。

对于中国的油画家而言，油画作为外来画种，我们首先研究它作为西方文化重要组成部分所具有的规律性的东西，一方面是立体结构和空

间造型的关系，另一方面是以条件色为基础的色彩体系，以及形与色的交织所表现出的独特的表现力，同时，在研究中需加强对于油画的文化背景——西方文化的理解，但仅仅如此是不够的，要体现个性和创造性，根本之处在于：中国的油画必须要有中国的文化和艺术精神，这是我们最为重要的基础。中国油画要在世界范围内独树一帜，既不能同于欧洲，又不能同于世界其他地区，必须体现出中国油画的独到之处，这就要求我们不仅具有欧洲文化的修养和技巧，还要求我们具有中国文化的修养，并且，这种对民族文化的长期熏陶与研究才逐渐获得的中国文化修养，要融入个人感受的表达之中，才能形成一种和谐完美的艺术形式。就这一点而言，靳之林的油画做到了。

靳之林始终如一地追求油画的现实主义精神，加之深厚的中国文化修养和长期的生活体验，从而使他的艺术得以升华。在他的写生作品中，再现与表现不是对立的，而是统一的。体验到一定深度，表现性就自然显现，然而没有表现性，再现的对象就会显得虚弱模糊，换言之则自然主义化了。大凡杰出的画家总是二者得兼，区别只在侧重点的不同。历史上几乎所有的画家包括伦勃朗的大部分作品都是再现的，但也有强烈的表现性；莫奈晚期用笔挥洒抒情，几乎完全属于一种抽象的美了。如果表现性的作品没有生活的依据和强烈的生活感受，这样的作品必然空泛单一，不能耐人寻味，就不可能是好的作品。因此，再现与表现从理论到实践都必须是统一的。黄宾虹是这样，靳之林也是这样的。此中所涉及的传统和现代的问题也是如此，它们是连贯的，不可将其割裂对立，只有在传统文化的底蕴上产生的现代艺术，才不仅具有现代人的情感价值，而且具有重要的文化价值。（本文来自人民网）

推荐序一

献给导师的敬意

我和邢仪都是著名画家靳之林先生的学生。在 20 世纪 70 年代的中后期，靳先生是陕西省延安地区文化馆的美术辅导老师，我们是他的工农兵美术创作的骨干。一晃 30 多年过去了。我们师生间的深厚感情也一直延续了 30 多年，正可谓师恩难忘。

画家邢仪是当年赴延安地区插队落户的北京知青。她绘画感觉好，很执著，很勤奋，西安美术学院毕业后，又按照当时的政策，回到了延安，起初在延安地区延川县文化馆下属的永坪文化站作辅导老师（也作下乡扶贫的包队干部）。那时靳之林先生经常下乡劳动和画画写生，经常在延安地区文化馆举办美术创作辅导班，于是，邢仪有了同靳老师一起画画写生的机会。因为邢仪的油画写生和速写画得很多，很有生活气息和泥土的味道，经常得到先生的点评和夸奖，让我们大家受益匪浅，成就了一段非常美好的记忆。

《追随画家靳之林先生写生》一书，是画家邢仪专门为庆贺靳先生的大型画展而撰写的。它以日记体和散文相融合的形式，极其鲜活生动地记述了多年来同我们的老师一起外出写生的经历，更多的是在陕北的故事，令人感到真切，温馨，往事历历在目。同时也展现了一位伟大画家和文化学人的人格力量和最平朴的一面。作为本书的第一读者，笔者时常被感动得心潮起伏，夜不能寐，可以说又一次地学到

了很多东西。

靳之林先生现在是中央美术学院的教授，著名的油画大家。在近乎一生的拼搏和奋斗中，经历过无数的生命磨难，但都被他那顽强的生命征服了，最终在油画艺术本土化、民间艺术的发掘和整理、中国本原哲学的发现和确立等诸方面均有卓越的建树。这是一笔非常宝贵的精神财富，是值得倍加珍视的。但就其目前来看，有关靳先生的相关研究还很薄弱。文字记述也不很多。先前张同道的《靳之林在延安》就已使我们爱不释手，这本邢仪的《追随画家靳之林先生写生》又为我们开辟了一扇新的视窗，让我们从中领略到一个平凡之人深邃的思想、崇高的人格、百折不挠的精神以及对艺术本质的不懈追求和对中国本原文化的执著的爱。这本书的最大特点是它的真实和翔实，记述了先生的许多思想精髓和真知灼见。朴实的记述、见证者的视角、翔实的历史述说、原汁原味的表达、广而深的信息涵盖是其他著述无法企及的。我相信，它已具有艺术史的意义和无法替代的史料价值。随着时间的推移，将会愈加显出其无比珍贵的价值。

我最喜欢“行吟在秋天的高原”这一章节。因为我们真的行吟在那个诗意的秋天里，行吟在那个秋天的陕北间。我们相遇在宝塔山下，我们相识在黄土高原，这是诗一般的相遇，也是诗一般的幸运。想想看，天底下能有多少人会获得此番幸运呢？靳之林先生经常对我们说，是悲鸿恩师的油画《箫声》引他进入艺术的殿堂，是古元的版画《菜圃》送他到了陕北高原，是陕北窑洞里的老大娘教会了他认识艺术，认识生命。我们这些做学生的，又何尝不是这样呢？可以说，靳之林先生是我们艺术道路上的引路人和精神导师，是靳先生为我们奠定了最初的艺术精神和美学理想。如果没有靳先生的最初启蒙和引导，就不会有我们今天的艺术人生和事业的成就。

我们的老师靳之林先生是 1928 年生人，如今已是 82 岁的艺术老人

了。但是，在我们心目中，他还是那位整天忙碌在黄土地里，充满着青春、热血、激情、达观和善良的“靳老师”。眼下，中央美术学院等有关单位正在为他筹备中国美术馆的大型个人画展，我们作学生的，都想为老师做点儿什么，实际上，邢仪的《追随画家靳之林先生写生》一书，很好地表达了我们这些学生的共同心意。让我们借此机会，共同祝福靳先生健康长寿，晚年幸福，艺术青春常在。

《艺术》杂志社副总编、美评家 张晓军

2010年4月于北京

推荐序二

自1987年海峡两岸开放以来,《汉声》编辑多次深入我们的文化母土,在大陆进行田野调查工作。令人惊喜的是,在民俗生活领域,无数源远流长、世代祖先从生活中实验出来的智慧,都还活生生地存在于广大乡野,尤以中华文明摇篮地区的黄河流域最为丰盛。

1988年10月,《汉声》参加在北京举行的“第一届中国民艺学理论研讨会”,结识了许多优秀的民艺学者,靳之林先生就是其一。会后聚餐,靳之林先生应大家要求高歌陕北“信天游”,让人神往,至今记忆犹新。

靳之林先生是优秀油画家、中央美院的教授,却一眼就爱上了陕北,爱上了陕北大娘的剪纸、民歌、腰鼓,爱上了质朴的陕北黄土高原。他在这里找到了自己生活和艺术的源泉,找到了自己生命之所在。这一追寻就是几十年,并坚守一生!靳之林先生是中国民间艺术的保护神。我们同有大爱,相见恨晚。

1993年年初,《汉声》编辑为靳老师(编辑们尊称所有作者皆为老师)的《瓜瓞绵绵》一书进行编制,希望能看懂先生的论述,从解读民间艺术到认识民族文化特性;为了让读者了解靳先生的研究,编辑一定要先搞懂才行,以文说图详述他基于生命与生殖崇拜的“原始阴阳哲学”的中国本原哲学,多么艰巨又多么有趣呀!

工作中大家学唱西北民歌,“我家住在黄土高坡,日头从坡上走过,照着我的窑洞,晒着我的胳膊……黄河在怒吼。”

主编通过电话向靳先生请教，文字编辑与美术编辑互相讨论，以至于夜晚加班，灯火通明不知东方既白……直到9月终于完成。以诗经中“绵绵瓜瓞，民之初生”诗句作为生命与生殖崇拜观念的著作，于10月出版了，当时在海内外学界造成很大轰动。

随后靳先生参加学术访问团到台北，专程来参观《汉声》杂志社，站在曾为《瓜瓞绵绵》彻夜工作的房间内，泪流满面，让目睹“本尊”靳老师的编辑们不知所措。

2010年5月，北京举办靳先生大型个人画展，同时《追随靳之林先生写生》一书出版。二十多年匆匆过去，先生在海内外的影响与日俱增，“辛苦你”、“谢谢你”是我不变的心情。

《汉声》杂志社社长 黄永松

前 言

油画家、中央美院教授靳之林先生是当代中国最重要的文化人之一。

他是当代中国风景油画第一人。（靳尚谊语）

他是当代抢救民间民俗文化的民族英雄。（中央美院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光语）

他是中国本原哲学研究体系的创始人。

他是新中国培养的第一代油画家，是被徐悲鸿院长慧眼识才留校的第一位青年教师。因为看到了古元的木刻，看到了陕北的窗花、民歌、腰鼓、新歌剧，青年才俊靳之林便狂热地爱上了陕北，灰棉袄和黄土高原朴实的色彩，成了他心目中最圣洁的颜色；质朴的古元木刻的艺术气质、质朴的陕北农民的气质、质朴的黄土高原的气质融合所产生的艺术震撼，使他的心狂热地扑向陕北黄土高原，他确信自己找到了生活和艺术的归宿，找到了自我。如同保罗·高更最终在塔西提岛寻找到自己艺术的归宿和天堂，靳之林先生一心一意要到虽偏远、贫瘠但粗犷、淳厚的延安落户，真心诚意要当一名延安人，为此靳之林先生付出了二十多年的岁月、牛棚、批斗和妻离子散的惨重代价。

好像是前世的约定，陕北大娘的剪纸勾住了靳之林先生的魂，靳先生从剪纸追问下去，文物考古、田野考察、人类学、符号学，这一追就是三十多年。他是抢救发掘发扬研究中国民间艺术的民族英雄，他创立了以民间文化、考古文化与古史文献三者结合、相互印证的方法，探索中华民族文化基因和中国本原哲学发生发展的研究体系——“中国本原文化学”这一当代新的边缘学科。20世纪90年代开始，靳先生田野考察的范围从

中国扩大到尼罗河流域、两河流域、印度河—恒河流域以及欧美一些国家，从而进入世界范围人类本原文化与文化密码的研究。他的足迹遍及几十个国家，积累了几百万字的笔记和几万张图片资料，他在这一领域的研究成果至少领先世界 10 年。同行艺术家用几十万元买别墅和画室，他却将卖画所得的 50 万元全部用于中国和世界的田野考察。但他的研究成果，却无保留地教给了他的研究生和博士生，讲给了我们这些老学生。尤其是近年来靳先生阅读了大量天文学与自然科学文献，关注追踪这方面的最新成果，从而开辟了一个新的研究领域，即人类人文符号与天文符号的同一性。当法国学术界见到靳先生的《中华民族的文化基因和基因密码——符号学》的编写大纲时惊呼道：“靳之林发现了中国。”就这样，无心插柳却成荫，画家靳之林先生不自觉地成了学者和哲学家。

作为油画家，靳之林先生很少画人物，他酷爱大自然，从不在画室中画画，他一直坚持在户外写生，意在与大自然神交。他说没机会写生时，就用眼睛画。一旦画起画儿来，他会像凡·高一样疯狂。他是从中国意境中国本原哲学画油画风景的中国现代油画大家（到处滥竖大师，为区别我在这里宁愿称他为大家）。陕北的深山沟壑、黄土、窑洞是他的最爱，他爱她、画她、研究她。没有哪位画家像靳先生那样画了那么多的陕北，画了一辈子的陕北，他甚至还以 80 岁的高龄，将画架支在莽莽雪原上，在零下 20 度的低温里一画八个小时。没有爱是办不到的，没有对大自然、对陕北的那炙热的、深厚的、不灭的爱是绝对办不到的。靳先生说，别叫我爱上，爱上了，她永远都逃不掉。靳先生于 20 世纪 70 年代中期拼杀出一条血路，投奔延安落户，又于 13 年后蒙冤被迫离开延安。而在他七十多岁时，靳先生重回陕北，发现了黄河乾坤湾，创立了小程民间文化艺术村。这时他的油画艺术上升为本原文化与本原哲学的高度，同时他又一次把陕北民间艺术推向了世界，靳之林先生和陕北结下了一生的缘。

因为陕北，因为画画，靳之林先生有了一个传奇的人生。

几十年中，靳之林先生在全国更在陕北有众多的追随者和学生。在 20 世纪 70 年代，我有幸认识了靳先生。那时我在陕北插队后考上西安美院，毕业后又回到陕北，这时靳先生也正好来到延安落户。我追随先生三十多年，学他的画，更感他的人，“一日为师，终身为父”。靳先生是对我一生影响最大的恩师。朋友催促说，把你所知道的靳之林先生给大家写写是历史赋予你的义不容辞的重任。

我所知道的作为艺术家的靳之林先生，最具魅力的是他的痴情——他面对大自然挥笔作画时的激情；他几个小时立在欧洲油画大师的画作前泪流满面旁若无人；他对民间艺术的感情、独具慧眼和献身精神；他的“不谙世事”以及他对家庭的深情……

我所了解的靳之林先生是一位铁骨铮铮的艺术家，也是一位在中国美术界颇具悲剧色彩的人，“是个苦命的人”（李苦禅语）。艺术家本应是远离政治，远离权力，最具个人色彩的职业，可惜靳之林先生“生不逢时”，为了一个小小的艺术追求和向往，忍受了常人所不能忍受的苦难。

我整理了近些年追随靳先生写生的照片和零散笔记，方才后悔记下的东西太少，对靳先生的民间文化和哲学研究我没有能力阐述，本文以日记的形式尽可能地记录跟随靳先生的几次写生经历，我在文中所配靳先生的油画大部分是当时的写生所画。

写生、情感、灵魂、艺术、中国的、传承……但愿我把这些关键词表达得尽量清楚。

靳先生于 2010 年 5 月在中国美术馆举办八十岁大型回顾油画展，这本书算是我作为学生送给先生的一份薄礼。

特别感谢我的老同学孙立哲对于此书出版给予的大力支持。

目 录

我看靳之林的油画（靳尚谊）

推荐序一（张晓军）

推荐序二（黄永松）

前 言

第一章 师 生 缘

初识靳之林先生 3

中央美院的教师、大画家，和蔼，谦虚，笑容可掬，这就是靳先生留给我的第一印象。实际上正如靳先生自己所说，他外表冷静，内心里却有一团火在燃烧；看上去温文尔雅，性情却疯狂执著；大悲大喜、大张大合，是典型的艺术家的性格。

知青变画家 随靳之林先生写生 8

我说：“靳老师，还画吗？”

“死不了就画！”他硬邦邦扔过来一句话。

第二章 千里寻她——山桃花

中断了 20 年后的写生 15

我于 20 世纪 70 年代末离开延安，随靳先生的写生中断了二十多年。二十多年后，我又跟随靳先生回陕北写生了。

我钟情于画知青题材 19

“我们现在的油画更多的是招数，是表面的形式，是形而下，缺少生活，缺少理念，缺少情感。而这些正是艺术的本质，我们现在的表现形式是对艺术理念的破坏。”

考察民间艺术 22

我们问老婆儿这些样子是谁教给的？她说她脑子里原就有许多的花样儿，没人教她，都在心里，源源不断涌出来。

没正式上过美院的大学油画教师 27

当年靳先生在吴旗办美术学习班的时候发现了他的绘画才能，亲手把他教成了一个油画家。

1万元买的吉普车 29

我们几个人坐着这辆吉普车上路了，几天下来体会到了那句侯宝林相声里的词：除了铃不响，哪儿都响。

画黄帝陵 31

靳先生画出了黄帝陵的魂魄。这是我看靳先生的写生时时会有感觉，他能画出那景色里的灵魂，我对靳先生说，“您的画好‘恐怖’啊！”

在六级大风中写生 33

乔正东蹲在画箱后为靳先生扶住画布。画布兜了风力量很大，如果乔正东双手摠不住的话，画布带着人随时可能被刮下山去。

又遇车险 37

我们的画呀，都在车上呢，真是急死活人不偿命！

油画写生真是件麻烦事儿 37

在外人看来，画油画实在是麻烦，出外写生更麻烦，跟靳先生写生那就尤其费事儿。