

中国书法史论

无界——四人艺术作品展·冯小红作品

叶喆民 著

河北美术出版社

责任编辑：甄玉丽 齐炯明

责任校对：李 宏

图书在版编目（CIP）数据

中国书法史论 / 叶喆民著. -- 石家庄：河北美术出版社，2013.5

ISBN 978-7-5310-4749-0

I . ①中… II . ①叶… III . ①汉字—书法—美术史—研究—中国 IV . ①J292-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 171277 号

无界——四人艺术作品展·冯小红作品

出版发行：河北美术出版社

（石家庄市和平西路新文里 8 号 邮编：050071）

制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：河北新华第一印刷有限责任公司

电 话：0311-85915007 0311-85915009

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：7

版 次：2014 年 6 月第 1 版

印 次：2014 年 6 月第 1 次印刷

定 价：360.00 元

冯小红

中国出口商品包装研究所副所长，高级工程师；
“世界之星”包装奖作品推荐组委会秘书长。

享受国务院特殊津贴；新世纪百千万人才工程国家级
人选。中国美术家协会会员；中国美术家协会工艺美术
艺委会秘书长。

1987年毕业于中央工艺美术学院，获学士学位；
1990年在美国匹斯堡艺术学院访问交流学习；
2003 – 2004年清华大学国内访问学者；
2010年毕业于清华大学美术学院绘画系，获硕士学位。

2009年作品入选“全国首届艺术硕士优秀作品展”，
中国美术馆；
2011年6月作品入选“中国画创作高级研修班汇报
展”，清华大学美术学院美术馆；
2011年12月作品入选“探索、探索、再探索——纪
念庞薰琹先生诞辰105周年艺术展”，常熟美术馆；
2012年举办个展“素心味象——冯小红水墨画展”，
文化部恭王府管理中心美术馆；
2013年作品入选“水墨清韵——中国女美术家年度提
名展”，北京规划展览馆；
2013年作品入选“中国当代书画名家艺术精品展”，
泰国曼谷中国文化中心；
2013年作品入选“濠江艺韵——中国当代绘画精品
展”，澳门威尼斯度假村酒店；
2013年作品入选“似水流年”水墨艺术12人展，宁
波美术馆；
2014年特邀参加“献给母亲的歌——中国女画家提名
邀请展”，中国文联展厅。

无界

前些年，有个青年批评家跳出来宣布：“绘画死亡了！”这当然是向西方学舌。结果呢？绘画倒是日渐繁荣，这位批评家却从此关门大吉。

个中的道理其实很简单，绘画之于中国人，夸张一点说，多少有些像宗教与教徒之间的关系，一旦与绘画结缘，便终生为其所“役”。绘画的技艺，极易内化为人的机体记忆，而其形式，以比诗歌更本质的方式满足人的精神幻想。令人不解的是，这样生机勃勃的艺术形态，缘何招惹了批评家，以致于横生出“死亡”之论呢？其实这也不奇怪，因为中国批评家的脑袋，一向是长在别人脖子上的，西方人打个喷嚏，中国批评家自然要跟着装感冒。

“无界——尼跃红、董雅、冯小红、林乐成四人作品展”可作如是观。这四位 20 世纪 80 年代毕业于中央工艺美术学院的学生，在设计艺术领域早已是大鳄级的人物，为何还要联袂办画展？道理上面已经说了，如果更明确一点讲，那就是绘画总能以宗教的方式召唤游子们回到自己的领地。除此之外，别无它解。

画展的名称“无界”，是他们自取的。何谓“界”，境也，陲也，指不同领域的界限、界别。在四位艺术家的阐释中，“界”即是画地为牢，是思想的枷锁与创新的屏障。“无界”当然就是对“界”的超越与破除。其意思有二：一是对人为的专业栅栏的拆解；另一点，则是对艺术家身份界定的超越。其实，这两点在我看来并不那么重要，我更为看重的，是他们作品中的“无界”之境：传统与现代、东方与西方、工艺与绘画、抽象与具象、科学与艺术，融通互生，混沦一体，大道归一。

细究起来，“无界”实际上是中央工艺美术学院的学术传统。其奠基者、开创者，多为“无界”的大师。如张仉是“毕加索加城隍庙”；庞薰琹是现代主义加民族化；吴冠中是“土土洋洋”，水彩、油彩、墨彩一把抓，“母鸡孵出小鸭来”；袁运甫更是这方面的代表人物，从工艺到绘画，从设计到公共艺术，无不纵横挪移，一一涉猎。从根底上说，中央工艺美术学院的教育观、艺术观均是无边开放的结构。这方面典型事例很多，略说一例。20 世纪 80 年代，张仉聘请美国著名波普艺术大师劳申柏为客座教授，并请他在大礼堂作了一场讲座。今天看来极平常的事，在那个时代却是革命性的举动。劳申柏的“无界”是世界皆知的，当张仉将其称为“同志”，并由翻译准确地传达给他时，他拊掌大乐，说了一句至今让我难以忘怀的话：“天下搞艺术的都是同志”——“无界”得可以吧？

以时间计，尼跃红、董雅、冯小红、林乐成四位艺术家都应是这场讲座的听众。这样算下来，我也是他们的半个同学。由此揣度，他们的“无界”之理念，或许就成形于那个年代吧？

四位艺术家的作品我零散地读过一些，但远算不上研究，只能谈点印象。

序 言	001		
迹清意远	003		
回归天性	004		
肖像-1	006	人体-14	056
肖像-2	008	人体-15	058
肖像-3	010	人体-16	060
肖像-4	012	人体-17	062
肖像-5	014	人体-18	064
看山	016	人体-19	066
导游娜达	018	人体-20	068
在金角湾	020	人体-21	070
课堂写生-1	022	人体-22	072
课堂写生-2	024	人体-23	074
课堂写生-3	026	人体-24	076
课堂写生-4	028	陶子系列-1	078
人体-1	030	陶子系列-2	080
人体-2	032	陶子系列-3	082
人体-3	034	陶子系列-4	084
人体-4	036	陶子系列-5	086
人体-5	038	陶子系列-6	088
人体-6	040	陶子系列-7	090
人体-7	042	陶子系列-8	092
人体-8	044	陶子系列-9	094
人体-9	046	陶子系列-10	096
人体-10	048	陶子系列-11	098
人体-11	050	陶子系列-12	100
人体-12	052	陶子系列-13	102
人体-13	054	陶子系列-14	104

尼跃红本科、硕士修习的是染织艺术，博士阶段又专攻环境艺术。因其卓越的行政能力，他先后在北京多所高校担任领导工作。辗转腾挪于行政、设计领域，却丝毫不减他对油画艺术的热情。如果当下的油画家们多受制于流行的艺术理念，从而日渐矫饰性、套路化的话，那么，尼跃红则在时流之外构筑了一套以乡野主义为核心的新风格。发现西北、青藏高原的乡野之美，并将其在超自然结构中加以重塑，既构成了尼跃红油画的美学鹄的，也是他油画风格的起点与归宿，他的作品也因此具有了宗教般的凝重。

董雅以陶瓷艺术为起手，后又从事环境艺术、园林艺术设计，但让他最为着迷的却是水墨。董雅的造境取山水大势，力避烦琐，近于原型又远超原型之上。尤其山体坡石，作适度的抽象处理后，与墨色交错运动，带动画面升腾至“恍然有象”的超然境界。董雅作画，先有笔墨而再取丘壑，厘定画面大势后，依势泼墨，随机生发，率先铺陈浑厚苍润之气象。而后，以渴笔勾勒，勾中见皴，皴中见染，形成密实而多层次的黑灰调子，而飞白处则如天光乍泄，澄澈而透明。在这里，人们所能领略的，不仅是山水的叙事，也是笔墨的传奇。

冯小红的画，犹如精神的安乐椅。笔致松脱的安静，结体庄和与偶尔的诙谐，总会若不经意地让观众进入生命的慢节奏：疏懒、惆怅、自语。借女性肖像、人体及日常的卑微事物来拯救、呈现现代社会所遗落的典雅品质与生命节奏，让精神在闲适浪漫的层面上完成自我放逐，是冯小红绘画的美学旨趣所在。冯小红是位女性艺术家，却与女性主义艺术有着根本的不同，她是站在艺术家而非女性主义艺术家的立场来观察、呈现这个世界的。她的作品，一直安静而自我地讲述着这样一个真理：有时，单纯比复杂更有力量。

林乐成最为辉煌的业绩，莫过于他将中国当代纤维艺术充分国际化。可以说，纤维艺术是林乐成最好的绘画，但这丝毫不掩他在丝网版画上的成就。在林乐成的创作中，从纤维艺术到丝网版画，既有观念、形式上的重合，亦有一系列的美学转化；纤维艺术神秘古厚的浪漫气息，在丝网版画上被提纯为出韵幽淡的抒情性；纤维艺术结体的沉厚，境界的廓远，在丝网版画那里化作了裁构淳秀，以及云无心以出岫式的超然。用一句话概括两者，似可以这样说，纤维艺术是林乐成创作中的黄钟大吕，而丝网版画则是他内心的抒情诗。

四位艺术家的作品，给我们带来了“无界”的主题，由此唤醒了我们在浮华世界中渐渐失去的思想活力。我想，这大概是本次展览最为让人动容的地方罢。

张晓凌
二〇一四年六月一日

迹清意远

小红始终是很理性的，任何时候她总能以一式的腔调、一式的音频、一式的声高与你对话，那声音如云如溪，云影舒淡、溪声委婉，极清爽，又极温润，一式的恰当又很适宜的状态，但你仍能感到她的内心其实存有很执着的坚守，淡定却不失守望，如云在天空、如溪向大海。她的画亦如她的人，无论是人体、人物或是风景，都有一份恬静安逸的情韵，那姿态、那色调，那有条理的用力匀整的墨线，总是干干净净、不愠不火。她的画极少渲染，丝毫没有拖泥带水的痕迹，很直接，明晰而又简约，真切却又仿佛隔着一层莫名的帷幔，温厚而淡远，有一种没有欲望然欲望又隐然期间的灵慧，细看去，会徒生一种幻觉，远离世俗的幻觉。虽如此，却没有伤情的凄婉，始终是很享受的，不同于拒人于千里之外的冷艳。这种氛围对于小红很真实，那就是她的世界，深潜在她的内心里的世界。

今天的中国很嘈杂，世象万千，时常使人惊诧，一些女性艺术家也时或有令人瞠目的举止，放浪形骸、无所顾忌、无所畏惧的行为常使一些男性艺术家汗颜。也有一些女性艺术家顾影自怜、孤芳自赏，醉心于摆弄身边的什物，乐此不疲。一面是愤世嫉俗，一面是与时事决绝，都有其可以接纳的原委，但我依然有对庄敬冲和的期待。一个上升中的大国最切近的需要是一份生存的尊严，而这与一些近于极端的行为似乎并无渊源，遗憾的是这依然只是期待，因为我仍未看到这种期待正酝酿成整个社会的合力。汉唐时代的艺术就有庄敬冲和的气度，伟大复兴的世纪愿景应包含有这一份内蕴。女性对生命的识断从来是最清明、最透彻的，女性艺术家更应率先成为践履这一期待的先觉。小红的内心是否暗合着这一期待，小红的心里自有一份掂量。

读小红的画，我想象着与小红的画合于一势的生活，那诚然是一种向往，而那样的生活距离我们究竟有多远，我竟然不得而知。

杜大恺

二〇一一年九月十三日

回归天性

我认识冯小红还是在二十世纪八十年代初去乌鲁木齐上课的时候，我带她们那批学生在街头画速写，那时候她高中刚毕业，坐在地上一画一整天，很着迷。当时我就感觉她是一块画画的料。

没想到后来她学了平面设计，之后长期从事设计和设计管理工作，但她内心的绘画激情却依旧日日涌动不息，一天不画画，她一天就不舒服。二十年后，果然她又回到了绘画的世界，应该说这是她的天性使然。

给我印象最深的是我们上人体课时，她每天能画二十多幅八开大的人体线描，晚上回家还把部分作品整理成水墨画，课上的兴奋她收不住。她最喜欢画人体，尤其是画女人人体，一画就着迷。有一次，面对一个女模特儿，我和她一口气画了一个多月。模特儿胖胖的，柔软而富有弹性，形态极有味道，有柔、有刚，一会儿圆，一会儿长，动态像流水一样自然而又开放，稍稍一动，其天然的律动美就会让我们眼睛发亮，激动不已。

小红似乎在女人人体里触摸到了隐秘的律动，她的目光能沿着人体双曲线的膨胀与收缩，走遍人体每一个角落和边缘。因此，她笔下的人体不是追求赤裸的现实人体的逼真，而是力图用心灵拥抱那小宇宙的体量和律动。

人体不管处于何种状态，其肢体的方向总是呈现一个正反合的圆周运动，S形的轴线贯穿始终，这种完满而稳定的和谐律动，常常吸引着艺术家的心灵。特别是女性柔软而富有弹性的肌体，处处圆圆的胀起，没有石头的棱角，没有山峦的沟壑，没有岁月的磨蚀，唯有宇宙的浑圆、无限和单纯。

小红用色块象征性地构建着那空间的颤动、膨胀和单纯，让平面的物质性具有了灵性与宁静。从中我们可以看到，简不是少，而是更多更丰富、更微妙，把一切变化都浓缩于单纯中，让万有归一而终。

许多事物，许多真知，常常存在于女人的感觉里，埋在女性阳光的体温里。艺术真理的门虚掩着，并不封闭，它沿着女性曲线的韵律，像光会钻进小红的心里。小红的直觉是敏锐的，她对女人体的美感有极大的表现欲。

通常我们上人体课，观看女人体和看一棵树没什么差别。每一个女裸体都有生命的涌动，鲜花的开放，谜的召唤，那里没有丝毫灵肉的蛊惑，唯有超脱凡尘的清气在流淌。

正如塞尚所言，人体的曲线、山峦的曲线、树木的曲线、苹果的曲线，在画中都属相同意义的线，他的《大浴女》应该说是树木的青色世界，毕加索的《亚威农少女》几乎是岩石的赤色世界。他们都没有鲁本斯的《劫夺留奇波斯女儿》作品中裸女观感上的肉体表现力，也没有杜尚的《下楼梯的裸女》观念性的抽象表现。塞尚和毕加索更多地走向了人、自然、生命内在联系思考，我想小红也正沿着这一方向探索。

女人体仿佛是小红的艺术世界的敲门人，小红一生艺术的梦被敲醒，谁知大梦初醒又入醉梦，小红沉醉其中，把人体艺术视为她生命的河流，一发而不可收。

她试图用一根线、一块面，缚住女人体的清风、明月、白雾和霞光，把光明、单纯沉淀在自己内心。故她的硕士论文有“简之美”之论，曾获清华大学优秀硕士论文奖。

“简”，在艺术里就是“大”，就是“微”，就是微妙和细节的纯化，生长于苍茫的感悟里。没有苍茫，就没有微妙，就像没有纷繁变化的体验，也很难得到简洁的厚度，不懂得加法就没有减法，艺术的美生于正反两极的整合中。小红正以最大的简约求取最大的丰富和空间与体量，她过滤了人体肌肉骨骼解剖的描绘，为人体美的灵魂所牵绕。

小红善良、单纯。用单纯、善良的目光触摸人体，自然单纯、善良就成为表现人体的智慧。我仿佛看到小红单纯、善良的心灵里有一棵女人体的果树，生命在潮水的涨落里平静，花开四季，其种子的愿望犹如新疆沙漠里的巴旦木，边沉默边述说，椭圆的形体把人体的小宇宙和大宇宙连为一体。我写此序想祝贺她回到自己的天性世界，愿她内心里的果树越长越大。

刘巨德

二〇一一年十二月二十日于荷清苑

肖像 -1 / 纸本设色 / 78 × 46cm / 2012

肖像 -2 / 纸本设色 / 78 × 46cm / 2012

肖像 -3 / 纸本设色 / 61 × 41cm / 2012

肖像 -4 / 纸本设色 / 78 × 46cm / 2013