

半调集——艺苑漫步录

丁 涛 著

江苏美术出版社

半调集·艺苑漫步录

丁涛 著

江苏美术出版社出版发行
(南京市中央路 165 号 邮码:210009)
南京苏宁印刷厂印刷

850×1168 1/32 印张:14.25 字数:300 千
1996年4月第1版 1996年4月第1次印刷
印数:2500 册

ISBN 7-5344-0549-1/J · 550
定价:15.00 元

序

幼小同嬉嬉、少年共窗读的伙伴中，丁涛是很为相知的一位。加之后来在同一城市谋生，公余多有往还，艺文之事长相切磋，如今要我为他的一本集子做序，也算得很自然的事，虽说他多年执教于学府，艺识博展而精进，由我来给集子写几句话，不能不有些勉为其难。

丁涛自幼倾心艺文，我们的交往日深，大概也就有我少时曾从其堂兄学画数载的干系，昔日他默默看我作画的情景，至今历历如在眼前。彼时他与朋友交，就很见出一些和而不同，虽很少开口，然则画架前偶有指指点点，便总让我生发一点“启愚”、“开塞”的感受。所以，我虽比他大了两岁，却历来以学长视之，而且我后来就疑惑过：我的终于弃画而“舞文”，是不是有为他所“逼”这层原因？

不过当时我们原也爱好广泛，课余于“文体”一类，几乎“全面出击”——他直至投考高校就还是以音乐录取，我也是入学后才转了“文学”这个专业。而丁涛的最终定向不以绘画而以美术史论，我以为大概也并非无关于爱好的多面，包括了文史的爱好。

韶华似水，斗转星移，自己不觉间就到了有资格咏叹“往事如梦”的年岁。自身如丘而止、不稂不莠，旧友劳燕分飞而遭逢殊异，每思及此，不免唏嘘独语而渴望“倾吐”、“交流”，若值丁涛来访，那就是再好不过的对象，家事国事文朋艺友之事，信马由缰间正可消得长夜永昼。

读这本集子自然不能如即兴漫谈那般轻松有趣，虽说丁涛完全认同乃师海粟以“院体画、状元书、宾馆菜”戏谑那等“千篇一律”，从而于理论上力求个性和新质，但诸如旁征博引、追本穷源这类学府“惯性”，在张扬其学术性的同时，也就给局外人带来领略上的艰困。

这样说并非以为丁涛的著述有什么莫测的高深和莫名的奥僻，他的为文恰恰身体力行着他所尊重的张道一先生倡导的“三严”，既恪守思维的严肃性、逻辑的严密性，也特别注意概念的清晰和立论的鲜明。我只是说一知半解如我者，要充分了然于他的立论依据和阐述思路是不能那么轻而易举的，我自然主要是指集子里那些史论色彩较浓的部分。

理论的烛照必借助于“材料”的“燃烧”。丁涛于历史、思想、艺术诸多资料积贮殷实而“引燃”得法，明显的例子是论及一个画派、品评一位画家常于仰观俯察中拓展开三重背景，一是特定时代的天候这个“远景”，一是特定时段的艺术征象这个“中景”，再则是特定对象

全人、全作这个“近景”。而这三者往往又各各包涵千里来龙的纵向追溯和左右采获的横向比照。譬如论及吴昌硕写意画卉，论及黄公望的山水，若止于提挈其“寓雄浑博大于精微严谨”的特征，抑或“逸美、雅趣”“萧疏恬淡”之风貌等等，仍难免流于碍难击应的以莛叩钟。唯其从气质学养的基座上、从主体客体的交汇点上，从继往开来的延伸线上，探讨一种韵致的所由酿成，指点一种意境的构筑状况，发现一种“新”、“变”的底里，方足以批郤导窾，完成对论述对象的深层透视和立体观照。丁涛的一种优势正是从这里得以风发，显示着他的稳定把握、厚实功底和穿透目光。理论的意义不只在于阐述和发见，还要求着自身的完善和发展，我注意到作者多有对传统画论加以考辨、匡正和引申的笔墨，着意开拓可资选择的绘画表达语言，恢弘各有洞天的艺术胜境，很为真切地体现了一个严谨的学者、一个正视艺术历史、洞察现实演进的理论家通常应有的求实精神以及必然具备的思辨灵动性和学术宽容度。我读这本集子，很为赞赏作者那份执著而开放的治学精神和艺术态度，很为赞赏那份关注时代要求、切入艺术现状的理论品格，不只因其为艺术家不可或缺，还因其于今显得难能可贵起来。如果我们对时尚并不陌生，就不难发觉它们恰恰在不同程度、不同形态上为一些艺术家包括一些不失成就的艺术家所匮乏。

《半调集》包举的内容和方位是多方面多层次的，从指向样式的通论到指向门类的专论，从形成派系的群体到自成一家的个体，从经典画家到绘画新秀、从艺术创造到艺术教育，涉猎所及，集纳着画艺画事的方方面面。即以书中及于工艺美术的部分观之，有关生成机制、创造机制、接受和应用机制乃至承传和发展机制，都作了相当切实的疏理和富于建设性的构想，这无疑有助于工艺美术理论的完善和推进。

丁涛的理论“摊子”是铺得很大的，这对于一个艺术理论家兼艺术教育家来说，特别是对一直“陈力就列”的丁涛来说，也许是必要的，可毕竟也是并不“讨巧”的。但我深知并坚信：他未见得盲然于“讨巧”的“学问”，只是他向来以为这实在无关紧要，付出了多少，付出了什么，才是他对自己的“终极关怀”。他至今不改其道的这点执著，常使朋友们感到他的“书生气”，其实，就“书生气”已形成某种特指性的而今，我辈中人若是没了这点气质，恐怕竟就是“不知其可”了。我自度对他的相亲相敬中，正是包涵了这一点的。我愿再次被他“逼”上一次，逼我在人格和文格上努力做得好一点。

黄毓璜

1995年8月于金陵

目 次

序 黄毓璜 (1)

第一部分

简约深美

——刘海粟艺术教育思想管窥	(3)
《当代中国画之我见》读后感	(12)
传统·新意·责任感	(19)
绘画质量与商品化倾向	(22)
画家的紧迫课题	(26)
吴昌硕绘画艺术初探	(34)
近代新闻画家吴友如	(47)
“传神”理论的全面开拓	(50)
浙江及其艺术	(59)
黄公望山水画艺术浅论	(68)
谈郭熙《林泉高致》	(73)
汉代石刻画象的艺术特色	(83)
摇撼心旌的南阳汉画拓片	(89)
民间木版年画的色彩品格	(93)
含蓄与晦涩	(98)

雅与俗	(102)
巧与拙	(104)
怪与理	(106)
形与神	(109)
虚与实	(112)
第二部分	
工艺美术的生活定位	(117)
工艺美术的魅力	(123)
材美工巧 应手偷目	
——工艺美欣赏	(139)
衡华而佩实	
——工艺美的内容和形式	(153)
工艺美术教改的缘起、构想与专业基础教育	(159)
得失本于教学	
——“工艺美术系毕业设计展”漫议	(177)
工艺美术交流的火花	
——访日见闻录	(187)
紫砂壶艺的形式美	(197)
一个美妙的世界	(205)
创意可嘉	(209)
西装的穿着与美感	(211)
谈人体装饰美	(214)
谈服装的造型艺术	(219)

第三部分**品格·信念·童心**

- 刘海粟艺术能源析 (225)
海粟老人八上黄山纪实 (233)
九上黄山绝顶翁 (241)
艺苑不老松 (243)
从盲童到学者
——记南艺温肇桐教授 (247)
在地狱的入口处
——记张道一老师的治学精神 (249)
油画与张华清教授 (255)
李婉及其画作 (261)
冯一鸣与动物画创作 (264)
黄惇治学掠影 (272)
因缘千里五屏楼 (279)
毕颐生教授的素描教学 (282)
画苑异军
——记工艺美术界的书画家 (288)

第四部分**一束奇葩出墙来**

- 评江苏省国画院人物画创作 (293)
蝶蜕变
——江苏省中青年国画展观后 (297)

良好的开端

- 评南艺在省人物画展中的得奖作品 (299)

笔歌墨舞

- 赞大羽书画展 (308)

墨沈写山川 笔花传真情

- 张文俊山水画赏析 (311)

莫朴画赞 (316)**为了开拓新境界**

- 谈吴毅的山水画 (318)

至诚索真美

- 记山水画家卢星堂 (326)

潇洒·秀润·清丽

- 盖茂森的新疆人物画 (330)

生命的律动

- 张友宪画作面面观 (332)

乡情幽趣

- 徐中画作感言 (339)

笔墨游刃于意趣中

- 读李罗的写意花鸟画 (342)

《初晴》的笔情墨趣 (345)**牡丹花开**

- 陈培光与他的牡丹画展 (347)

悠游于传统与现代之间

- 罗剑钊笔下的山水 (349)

逸兴·天趣·神采

——评苏州吴默画 (351)

别出心裁的齐楷“冻笔画” (354)

淡妆浓抹总相宜

——评《曹辅銮水粉画展览》 (357)

寓写于工

——读刘菊清的工笔花鸟画 (361)

局长油画的“三性” (364)

妙艺神工

——评栖霞寺新雕的佛像 (366)

漆画《弦叙》 (370)

单纯中求丰富

——版画《试讲》浅析 (372)

任伯年的《女娲炼石图》 (373)

诗中有画

——郑板桥扇面诗赏析 (375)

东汉说唱陶俑 (377)

战国帛画《人物龙凤图》赏析 (379)

第五部分

《中国现代美术家研究丛书》引言 (383)

《海棠画语》前言 (388)

《论工艺美》引言 (391)

意蕴装饰 笔开新路

——《保彬画集》序 (397)

成果，在默默耕耘之后	
——写在邢少兰画集出版之际 (399)
尚浑厚 踏华滋	
——海陆画作的审美追求 (402)
审美新境的探索	
——黄名芊山水画近作 (405)
《墨海壶天》序 (409)
《黑白装饰画选》序 (412)
朴中神扬	
——漫话曹兴福的书法艺术 (414)
创新的史迹	
——读《扬州八怪画集》感言 (417)
澄怀观道 探奥抉微	
——张道一《造物的艺术论》读得 (422)
朱修立及其《山水画谱》 (427)
务实求新	
——冯健亲《素描》评析 (430)
开阔的视野 (432)
山花的园圃	
——《民间工艺》创刊号评介 (434)
后记 (441)

第一部分

闳约深美

——刘海粟艺术教育思想管窥

在中国艺术教育史上，刘海粟写下了重要的一页。他开创了中国近代第一所美术学校上海美专（始称“上海图画美术院”）并任校长，至今依然担任南京艺术学院名誉院长。他在艺术教育战线上辛勤躬耕了大半个世纪，为培养艺术人才贡献了自己的才智与心血。他是画家又是艺术教育家，创作与教育两者互重，相得益彰，并产生了一些值得人们重视的艺术教育思想和方法。归纳起来，主要表现在以下方面：

一、艺术教育的宗旨在美的育化和良善的培养

刘海粟在1924年就提出：“艺术教育就是把艺术的精神，通过教育以培养育化人类美的本能和美的感情；同时还促使这美的本能和美的感情向外表现，普遍地培育出良善的健全的人类。”这是刘海粟对“艺术教育”的整体命意，也包涵着他对中国艺术教育社会功能的价值取向。他所阐述的美，不仅指艺术内容和形式的美，也不仅指人类艺术创造的一种追求，而是将生活、伦理道德意义上的良与善有机地溶化其中。这一点，从他多处的言论、文章中可以找到印证。他说：“我相信艺术是人们生命最自然的表白，以陶冶人格至善为目标的，足以超拔人们于悲

哀和堕落，足以丰富人们的精神生活。换句话说，人类有了艺术的陶冶，方能做一个完全的人。”又说：“故救国之道，当提倡美育，引国人以高尚纯洁的精神，激发其天性的真美，此实为根本解决的问题。”这些对于艺术和艺术教育的理解，显示了刘海粟明确的艺术理想，他无疑是“真善美”的统一论者。有必要进一步说明的是，刘海粟当年对“美”的意义的拓宽，对于以审美教育为主干的艺术教育功能，势必怀抱着超越实际可能的期望，他的“美育”与“救国之道”说，便显然反映了认识上的历史局限性；不过，在二十年代初的特定历史氛围中，在那种“极惨酷无情、干燥枯寂的社会里”，却不失为有良知的艺术家们一种社会责任感的坦诚流露。也正是由于这种历史使命感的激励，具有划时代意义的上海美专，才得以在刘海粟及几位画友的努力下问世，它裹夹着反对封建思想禁锢、弘扬民主意识的内核，率先揭开了近现代艺术教育史的帷幕。

刘海粟的艺术教育思想，曾受到民国初年出任教育总长的蔡元培的熏陶、感染，“以美育代宗教”已被落实到上海美专的办学主旨中。

从上海美专铭以“诚实”二字为校训便不难领悟，刘海粟在那种人际关系尔虞我诈的岁月，培育人才的鲜明的德性要求和艺术主张，做人固然要尚“诚实”，而对于具体的艺术教育，“诚实”一说，在于“使学生培养自己的情感，极力向高洁纯挚方面升华”；反之，艺术教育背离了“诚实”，美的感情的净化便难以如愿，他早年申述的用艺术“救济民众的痛苦”、“惊觉一般人的睡梦”的办学宣言，也势必付诸东流。

翻看上海美专历次“纪念册”的扉页，“红、白、蓝”三色