

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

赵奇 / 著

关于绘画艺术的思考

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

赵奇 著

关于绘画艺术的思考

图书在版编目(CIP)数据

关于绘画艺术的思考 / 赵奇著. —沈阳: 北方联合出版
传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2009.12
ISBN 978-7-5314-4480-0

I.关… II.赵… III.绘画理论 IV.J20

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第212480号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 25.75

字 数: 300千字

出版时间: 2010年4月第1版

印刷时间: 2010年4月第1次印刷

责任编辑: 范文南 洪小冬 彭伟哲 光 辉

封面设计: 彭伟哲

版式设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲 光 辉

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4480-0

定 价: 48.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

>>

序 言

「 把这些邋遢的文字捡在一起，我不知道，除了我之外，还有谁对这种做法有兴趣。但我还是做了。

无须再做解释，我与这些文字从没有离开过。我想，所有绘画的人也都是这样吧。绘画决不仅仅是画的，它需要思考，即便是一片颜色，一笔线，在画面上都要有所说明，因此，作品有了内容，有了可看之处。

这些文字呢？显然是在绘画过程中的另一种积累。那么，其中的情况似乎还得说明——画画时的想法，都是即时的、随性的，我却不能把这种散漫视为不严肃，因为那样离我的出发点就远了。这意思也包括了我在教室的那些发言，我从来就是怀疑绘画教学的讲义，它怎么可以事先写得好呢？因为艺术问题是不可能有答案的，只有具体，即我们面对了什么。

我想到了还可以将发表在这里的东西做这样的比喻：像庄稼地里生出的草，它吸着庄稼的肥，也给庄稼以养料，有趣的是到头来这草终是被锄头铲了烂在土里的。

2009年6月16日

」

序 言.....005

笔墨家园.....011

我们为什么需要写生.....014

关于写生与创作的几点看法.....022

再谈写生.....027

历史的真实.....031

关于历史画.....035

在“中国现实主义水墨人物画研讨会”上的发言.....038

回首见真情.....040

画家心态、艺术创作和生活意义的散谈.....047

告诫.....051

关于99届毕业创作的思考.....053

国画自由谈.....055

中国现代人物画创作研讨会发言提纲.....061

画家的能力.....063

且说今年的毕业创作.....065

艺术技巧与人文精神.....068

对工笔画发展趋向的探讨.....070

中国画的“线”.....072

绘画中的造型问题.....074

下乡写生总结.....078

一种态度《写生状态》的序.....082

写生与创作.....086

对素描的认识.....088

写生与绘画问题杂谈.....091

生活的启示.....126

绘画的理由.....128

寻找舞鞋	129
我画《生民——1885·旧金山·黄遵宪与华工》	130
明明白白地画画人	131
我的选择	137
用心去听	139
自述（一）	141
自述（二）	142
自述（三）	143
自述（四）	144
自述（五）	145
自述（六）	146
我的思考	147
温读历史 感受生活	149
向往·追求	152
从茫然中走出	155
一孔之见	158
《可爱的中国》《啊·长城》《靖宇不死》再版前言	164
《连环画手稿》题记	167
记忆的碎片	168
关于我的作品	174
《靖宇不死》之后的补白	175
体验生活	178
我们无家可归吗？	182
由模特儿想到的问题	187
《啊·长城》孕育散记	191
生活的馈赠	195
草原——创作札记	200
踽踽独行	203

重读宋人	213
一种应对	216
绘画理由	217
李宁素描作品展前言	218
施悦锋素描作品展前言	219
大石桥写生的前言	220
我的交待	221
笔记摘抄1983—1989年	224
读一份陌生如何呢	232
《连环画手稿》后记	238
蒋兆和笔墨形质的内涵	243
达·芬奇的启示	248
任伯年的造型研究	253
《我要读书》赏析	259
黄胄现象	269
朴素的想法	273
认识自己	275
《溥仪出宫·民国十三年》序言	302
绘画的眷顾，也是《溥仪出宫·民国十三年》的感想	304
教学座谈 2002年11月22日	323
教学座谈 2003年9月10日	327
教学座谈 2004年7月13日	342
教学座谈 2005年6月15日	355
教学座谈 2006年3月22日	368
教学座谈 2008年3月19日	380
教学讨论 2008年10月8日	397
教学座谈 2008年10月15日	400

笔墨家园	011
我们为什么需要写生	014
关于写生与创作的几点看法	022
再谈写生	027
历史的真实	031
关于历史画	035
在“中国现实主义水墨人物画研讨会”上的发言	038
回首见真情	040
画家心态、艺术创作和生活意义的散谈	047
告 诫	051
关于99届毕业创作的思考	053
国画自由谈	055
中国现代人物画创作研讨会发言提纲	061
画家的能力	063
且说今年的毕业创作	065
艺术技巧与人文精神	068
对工笔画发展趋向的探讨	070
中国画的“线”	072
绘画中的造型问题	074
下乡写生总结	078
一种态度《写生状态》的序	082
写生与创作	086
对素描的认识	088
写生与绘画问题杂谈	091

今天说明什么是中国画是否还有意义，这个问题看起来有些多余。因为画家关心的只是画面——只是绘画的效果，以为画了，就是一切。如此，造成了这样的认识，好像绘画是随心所欲，是谁都可以涂抹的。我们不能认可这种观点。如同谈京剧，只一味强调表演的内容，而抛开了承载内容的东西。我们知道任何故事离开了表演，在戏剧中是不可能成为内容的。表演的实质，也可以认为是戏剧的魂魄，这像是说飘忽不定、无法捉住的感觉。其实不然，这还是实实在在存在着的事情。比如声腔、曲调、戏剧的一招一式都有详尽的说明。绘画呢？这类要求也清楚，用笔、用墨都是有一定规矩的，不过是这些规矩与从前的生活有关，现在的人理解起来难免有些隔阂。单是毛笔在使用上，对多数人而言，已经是非常生疏的工具了。这个事实动摇了与笔墨相关的那些规矩——不会使用了，怎么可能去领略运笔的那份精妙？

在中国画的表现中，笔墨的确是一个无法回避的问题。那么，它与毛笔是否有关，或者说究竟有多大关系，这就值得思考了。不可否认，我们说过的那些规矩与毛笔是无法分开的，就是说，一切皆因毛笔而生，怎么又可以抛开呢？其实所谓规矩是一种审美需求，是特定的环境和背景在文化上的创造。在绘画上，作品完成了，显露在外的形式变得格外耀眼而使人感动。这就涉及了笔墨，我们注意到：一切情感都在这里变得真切了，变得具体了。

在叙述时我们也讲到了另一种情况，即毛笔已经淡出了今天的生活。我们承认，因毛笔书写其笔迹奠定了我们的审美规范——暂时不去说明为什么——只是针对这种结果，更使我们头痛的事实也摆在了眼前：几乎是几代人都已经离开了毛笔。但是，绘画并没有离开，并且其所有的意识，我们说规矩吧，依然按照毛笔的书写规范来要求。那么，我们可否做一种假设，不将毛笔视为绘画的工具如何呢？这近乎于过河拆桥的想法，听起

来有些荒唐，不过，在艺术的表现上，也不是无道理可讲。我们以书法为例，这问题与毛笔关系最为紧密——谁都知道写字时运笔的要求，苦练的人也的确不少。但是，对于书法作品，许多年来能留在我们记忆里的可能不多，无论从哪个角度讲，这与毛笔大行其道时的作品相比，都差得太远。原因就在于使用毛笔仅仅成为了形式，与毛笔相关的内容，背后蕴藏的修养缺失了，而这些东西又不是刻意钻研所得。由此我们想到，不以工具决定效果的方式去思考，仅仅从内心的需求出发，在表现上，是否更为自由？更为直接？

众所周知，艺术作品如果没有限定，无法做到经典，就绘画而言，我们无法知道为什么选择了毛笔——以毛笔字的“用笔”来统一绘画的思想，而关键是我们必须得那样。这是怎样的一种情结呢？不可否认，绘画不是世界上最简单的事，不是把对象画下来就行，需要有一种使对象转变不再是本身的本领。这一点，中国画家做得很好，我们只要看看古代的那些作品，一切就了然了。所幸的是，我们的生活中承袭了这样一种内容，也可以理解为是本然的存在，也可以理解为是历史和文化的制约，总之，这是逃脱不掉的命运。现在我们好像已经知道了自己的需求，这块土地的情感进入我们的身体。作为承继人，艺术家扮演的始终是一位流浪汉，心中有家却在寻求。作品代表着思考，这样，无论作品的表面有着怎样的差距，无论语言是怎样的毁坏与建设，同样是意味着寻找——这几乎成了所有艺术家的目的。那么，尽头是什么？有人能说出到达时的感受吗？

梦寐以求却是不知为何物，是的，就是这样。我们借助一下诗人的描述：

故乡的门户

诱人深入到那充满希望的地方

.....

回故乡，回到我熟悉的鲜花盛开的道路上，

.....

群山之间，有一个地方友好地把我吸引。

——荷尔德林《返乡——致亲人》

“诚然，故乡最本己的东西早已造就”——这是海德格尔的说法，从荷尔德林的诗我们感受到也许返乡才可以解释艺术家的去处。“早已造就的故乡”，我们很想知道，进入了精神之旅最美好的需求是否就是笔墨家园呢？这样，我们赋予了笔墨一种新的内容，超越那些痕迹之外的意象。

精神世界所为并非是设想和虚构。在绘画中，相对于手段，艺术家的不安在于对现实的表达上。从前的经验有时不灵，这就给了我们放弃毛笔的理由。但是，盛载思想的容器，毛笔所创造的空间比我们的想象要大得多。这样，即使我们真的放弃了作为绘画工具的毛笔，也并不等于我们脱离以往的审美情趣——那是“早已造就的故乡”。惟有通过返乡，守护着大地的赠予，我们才可以有安顿之感。

我们为什么需要写生 >>

去年，2006年11月，我们在中国美术馆办了一个“教学实践”展。展览的作品主要部分是我们工作室学生的课堂写生——也就是通常说的学生作业。这对于我们工作室而言，看得出是下了决心的——现在中国美术馆的展览，多数是全国美展或者是专业的学术团体组织的活动，即使是个展和随便几个人的联展，其作品也是“创作的”那类东西居多。而学生的作业一般是不被称为作品的。因此，很难见学生的作业像我们这样有规模的、有计划的、有目的的摆在中国美术馆。在展出方式上，我们没有做任何的宣传，比如新闻发布会、开幕式和座谈会等等。为什么这样做呢？我们想，这是一个教学展览，它说明我们的态度，也说明我们平时的生活。——有炫耀早晨吃了几杯什么牌子的牛奶和什么样干粮的人吗？但是，作为一个教学的工作室，教学主张是不可没有的。我们的主张，说得明确点，就是写生，不过我们想做的自然些，我们想将这样的想法贯穿于行动之中，举手投足间完成。

那么，我们的写生是什么意思呢？它有没有更为抽象一点、更为深刻一点的内容呢？其实，我们非常清楚，摆在美术馆里的那些作品，并不能反映出我们对于写生这个涵义的全部认识，也许这是一个永远不可能达到的目标，我们只是相信，我们只是觉得应当这样。

就在前天，我与一个出版人谈过。他说，现在，在学校里争论非常大，按他的说法是分成两派，一派写实的，一派不搞写实。不写实的说：他们那玩意儿是行活；写实的说，他们画不了，没有这个能力，吃不着葡萄说葡萄酸。这种争论有意义吗？依我看，面对着对象就好说了，谁的能力，一看就清楚。涉及我们的话题，这里需要说的还真是在写实这一拨人里。有谁说，我就具有完善的绘画能力，我可以画谁像谁，——如果有了这种认识，他的说法离我们的问题就远了。绘画不是学习手艺，冬练三九，夏练三伏，学得了，拿着家伙走街串户吃饭。还有的说法是，现在

基本功不好，怎样画创作呀？将创作（我不认同这种说法，后边我要谈到）与基础训练分开，这种理解有些简单。我想，绘画不是目的，它是我们的一种生活方式，我们需要它，是它在精神世界里对我们有作用。如果这种认识不错的话，就是说，一生我们都需要学习。米开朗琪罗在晚年不就是拿着一个本子，叨叨咕咕地说：我需要学习些东西。当然在街头画像的不要学习，他们倒是可以宣传能够把人画得很像，为了谋生，人们总要想些方式，这无可厚非，我只是想借这个事情说事。也确实，他们做到了使一些人满意。婚纱影楼拍的那些照片，我想顾客都是满意的：我们看眼睛都给描画得很大了，嘴唇也给涂得鲜亮了。这种讨好的手段，摄影人十分通晓。任何人经过他们化妆之后都会高兴，好像那是漂亮的自己。问题是那些人，以我们的眼光粗粗去看，怎么就一样了？有些时候，单看照片，我就分不出新娘的差别——都是一样粘着眼睫毛，一样修着弯弯的细眉，统一在同样的灯光下。这种情况用专业一点的语言说就是概念。概念，在我们谈绘画的时候，就是不具体，不具体怎么能说画家的本领大、功夫好呢？画像的人和摄影的人所掌握的只是技术，和工人做工，重复劳动属于同一层面的东西。我们说过，使对方满意，这与市场营销口号是一致的，顾客是上帝，那么就不是自己了吧？欣赏作品，对象也需要有水准，所谓的“一百个人读《红楼梦》就会读出一百个王熙凤”，其中的差异可想而知。

把衡量作品的标准交给谁呢？如果艺术作品仅仅是个人的东西，显然不是我的意思。我们提出了写生，从根本上正是放下自己。就是说，使作品的表达意象宽阔一些，以更为客观、更为自然的态度看待对象。人类有些时候非常愚蠢，以为什么事情只要努力都可以做到，所差的只是有些惰性。因此，从小的时候，我们就告诉孩子，你要学习呀，有本领，不然将来怎么生存呢？孩子，你最好！最棒！最强！是这么回事吗？一切都是

谎话，所有的目的都是为了竞争，我们营造一个弱肉强食的环境，为的是使自己在其中出人头地。多么恐怖的事情啊！有谁真是这么做的而达到了效果？如果说有人做到了，我只能说碰巧，碰巧他的选择与他自身素质吻合，否则难以成事。我的邻居有一个小孩，五六岁，戴着一副小眼镜，那天我看她捧着一本《红楼梦》，她妈说《三国》、《水浒》早都读完了。当时，说实话，我感到十分可怕。为什么不让她像孩子一样呢？我记得小时候整天喊的儿歌是：“秃老亮，蘸白糖，七点半，到沈阳，沈阳没开板儿，饿了三下晚儿。”什么意思？我不知道，只觉得好玩。等我把我的顺口溜说给我的孩子，她说，什么是秃老亮？什么是蘸白糖？我仍然无话可说，只是觉得那意思和李白的诗一样神秘，流畅而深远。

说过这些事，我想大家会清楚我的用意，当然不在事情之上，而是背后。为什么我们总是强调“我”如何如何呢？为什么我们不谦卑一些呢？为什么我们不能对自然，对客观的存在多一些敬畏之心呢？

谁都知道，我们不能选择生存的环境，这有些宿命了。但是，没关系，我们可以选择一些方式，可以将自己的生活做得有意义。那么，把自己放下，不要觉得自己总是聪明的，这个基点十分重要。当我们把自己交给丰富、广阔的自然，这时候，隐藏在身体之中的感受，我们注意到，常常会起到意想不到的作用。以绘画看，这意思就是：直接面对对象，放下所有的成见。比如，中国画家习惯中的笔墨样式以及诸多画法，实际上那是影响我们的观察，影响我们理解对象的东西。将自己融汇到并不知晓的情境之中，作为个人的我，被感受到的力量所征服，我们也就是参与了其中的创造，这确是新鲜的、具有生命力的东西。艺术工作，是在设计一座并不知道结果、事先也没有图纸的建筑。只是过后，我们才有所感悟。

我们不认为艺术是个人的行为，是觉得艺术作品具有着不同寻常的内容。在我们思考艺术作品产生过程的时候，同时也得承认，我们于现实