

《美术观察》学术文丛

创作研究卷

下) - 外国美术研究卷 - 批评卷 - 时代人物卷 - 创作研究卷 - 美术史论卷 - 学人档案卷(上) - 学人档案卷(下)

总主编：李 一 赵权利 本卷主编：陆 军

中国长安出版社

《美术观察》学术文丛

创作研究卷

总主编：李 一 赵权利

本卷主编：陆 军

 中国长安出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《美术观察》学术文丛·创作研究卷 / 李一, 赵权利主编; 陆军分册主编. — 北京: 中国长安出版社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5107 - 0512 - 0

I. ①美… II. ①李… ②赵… ③陆… III. ①美术评论 - 文集②美术创作 - 文集 IV. ①J05 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 052981 号

《美术观察》学术文丛

创作研究卷

李 一 赵权利 总主编

陆 军 本卷主编

出版人: 黄少平
责任编辑: 李 多 张 渊
出版社: 中国长安出版社
社 址: 北京市东城区北池子大街 14 号 (100006)
网 址: <http://www.ccapress.com>
邮 箱: ccapress@yahoo.com.cn
发 行: 中国长安出版社
电 话: (010) 85099947 85099948
印 刷: 三河市明华装订厂
开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张: 29
字 数: 545 千字
版 本: 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5107 - 0512 - 0
定 价: 66.00 元

《美术观察》学术文丛

编辑委员会

顾问：邓福星 龙 瑞 吕品田

主任：李 一

委员：（以姓氏笔画为序）

王红媛 阴澍雨 李 一 陆 军

孟繁玮 祝 帅 赵权利 董立军

总序

李 一 赵权利

岁月匆匆，《美术观察》忽焉已至发刊第200期。200即“双百”，是一个大吉祥数字。记得在发刊第30期和100期时，曾举办过纪念活动，今逢发刊200期，同样需要纪念。这200期的《美术观察》来之不易，它跨过了一个世纪的门槛，风尘仆仆，又展露新姿。那么，一个由学人办刊，以学术为立身之本的杂志如何纪念这不同寻常的“双百”呢？我们首先想到的是编辑出版一套《美术观察学术文丛》，精选自创刊以来的各期内容，分类汇辑，以此反映《美术观察》与当代美术进程之大脉，献给关心支持《美术观察》的朋友。这一想法得到了文化部副部长、中国艺术研究院院长王文章先生的首肯和支持，得到了三位前主编邓福星、龙瑞、吕品田先生的鼓励和指导，同时得到了《美术观察》全体同仁的积极响应。大家一致认为，编辑出版学术文丛，是对《美术观察》出刊200期最好的纪念。回顾以前瞻，其意义小而言之，有益于《美术观察》今后的发展；大而言之，有益于读者了解当代中国美术发展的进程。

有了共识，于是就立即动手编撰。当我们面对等身高的《美术观察》合订本，当我们再次捧读曾经编辑的杂志时，可谓百感交集，浮想联翩，思绪一下子又回到以往的岁月，回到创刊初期的上世纪90年代，回到当年的编辑部旧址，那古色古香的北京前海西街17号恭王府。我们仿佛又听到了名誉主编王朝闻先生语重心长的教诲，仿佛又见到已逝世的第一任副主编翟墨先生、第一任编辑部主任黄远林先生……那些曾经过去的情景又一幕幕回放到眼前。《美术观察》创刊迄今17年，年年往事可追忆；出刊200期，期期都有甜酸苦辣可诉说。我们永远铭记为《美术观察》艰苦创业的前辈，永远铭记作者、读者的关爱和支持。我们更知道200期的里程碑是几任编辑、几代学人所共同铸造。在此，谨借文丛编辑出版之际，我们向所有为《美术观察》的成长付出心血的同仁和朋友致以深深的敬意。

作为国家艺术类核心期刊和大型综合性美术月刊，《美术观察》创刊的

时间不算长，出刊200期的数字也不算惊人，但它的学术含量和社会影响不能低估，它在读者心中的地位无法代替。它对当代中国美术进程的推动，对美术创作、美术理论、美术教育、美术市场、美术交流和传播等方面所发表的建设性意见，特别是对各种美术现象的敏观锐察、分析评判，曾产生过极大的社会反响，促进了当代中国美术的健康发展。近来，学界已有人对这本创刊时间不算长的杂志进行了专题研究，也可见它的魅力所在。客观上讲，它的确有一些特点，譬如每期有明确的热点选题，集中观察分析评判某种美术现象，体现了编刊的主动性和策划性；譬如它是学人办刊，编辑队伍由中国艺术研究院美术专业研究人员组成；譬如它率先实行“栏目主持制”，充分发挥编辑的能动性；譬如它多次与高等院校、科研机构合作举办高端美术论坛，主办美术学论文评奖；譬如它每期介绍一位卓有成就的美术史论家……虽然它创刊还不到20年，目前还在行进的路途中，但200期的历程，已有一些闪光点，已初显特色。正如研究者所评：《美术观察》个性鲜明，有其志趣；精诚问道，但不囿书斋；侧重建设，却不懈批评；着意前瞻，亦勤于反思；力求全面，也力避浮泛；尊重客观，更崇尚良知；基调严肃，又饱含热情。已出刊的200期《美术观察》在反映中国美术进程风云变幻的同时，也以自身的风格与品质确立了它在中国美术事业中的重要地位，成为中华民族伟大复兴进程中推动美术事业与文化建设蓬勃发展的一支活泼而有朝气的生力军。

从上世纪90年代中期一路走来的《美术观察》，曾经历过一些风雨，道路也有曲折，但总体而言，是在不断探索中前进，在平稳中不断提高，在开拓中向前发展。其发展稳中有变，变中有常。就编辑队伍而言，十多年中人员有很大的变化和流动，主编和栏目主持曾几易其人，栏目设置曾有调整，选题内容也随着时代的变化而变化，装帧设计和印张等也有更新。但变中有不变，办刊的大方向没有变，办刊的宗旨没有变，研究人员办刊的特色没有变，栏目的主体结构没有变，栏目主持制度没有变，学术至上的编辑原则没

有变。每一次的“变”都是对“常”的进一步完善。如编辑人员的变化，70后、80后青年学者的加入，为编辑队伍增加了新鲜血液和活力。栏目的调整变得更丰富更有看点，如本世纪初的一次变动调整，是在大栏目不变的前提下，在“观察家”、“艺术家”、“美术学”、“国际视野”（初名“域外观”）四大版块内增设“批评”、“前沿报道”、“现象”、“时代人物”、“案边点滴”等二级栏目，调整后，增加了刊物的信息量和可读性，增强了刊物的学术张力。印张的增加和装帧设计的几度“换装”，也体现了刊物的进一步丰富、完善和提高。

在美术刊物越来越多，艺术媒体种类越来越多，竞争越来越激烈的当下，《美术观察》之所以能立于艺坛学林，不断发展壮大并形成品牌，最为重要的原因是它有着以一以贯之的办刊思想和学术品格，大致表现在以下几个方面：

一是始终坚持正确的舆论导向，始终贴近现实，牢记观察艺术的使命和职责，始终坚持“用观察家的眼光审视艺术，用艺术家的眼光观察世界”的办刊宗旨，始终站在学术前沿，敏锐锐察各种艺术现象，从文化发展战略高度，紧紧抓住事关艺术发展的重大问题和焦点问题进行分析评判。顾名思义，《美术观察》就是要及时敏锐地观察艺术现状，及时发现问题和设法解决问题。自上世纪90年代以来，随着国家改革开放和社会转型的深化，当代艺术领域呈现出许多新的现象和问题，为了艺术的健康发展，急需从理论和实践的研究角度对新出现的现实问题作出分析、阐释和判断。《美术观察》不辜负时代重托和人民的期望，积极而负责任地承担起观察艺术的重任。从创刊号开始，就紧密联系当代艺术的实际情况策划选题，既突出审时度势的现实针对性，又从学术层面进行分析判断。面对纷繁多变的艺术现象，既能找到正在普遍关注或应该普遍关注的问题点，又能从学术层面深入探讨；既能充分反映人们对这一问题的看法，又能把编者的学术把握渗透其中；既能以生动的形式引起普遍关注，又能用深刻的论述导出学术判断。虽然编辑人员屡有

变动，但敏锐锐察美术现状的编辑思想不仅没有变，而且越来越强调美术发展的现实关怀。

二是始终以“大美术”的宽阔视野展开创造性的工作，始终以开放的胸怀、包容的心态，与时俱进地对“大美术”以学术揭示或思想渗透，并因此形成自己的风格特色、品质魅力和社会影响。早在创刊之初，《美术观察》就把包括工艺美术、民间美术、建筑等在内的传统美术形态以及其他体现人们审美理想和创造精神的造型艺术作为观察的对象，将古今中外美术作为观察的对象。在后来的办刊过程中，又进一步扩大视野，多次把非物质文化遗产保护承传及美术与其他姊妹艺术的关系作为观察的重点，既重视自律与他律关系的探讨，又重视本体与跨界的研究。“大美术”的定位，使其观察的视角更为灵活，视野更为广阔，开放性和包容性更为明显。“大美术”的学术定位，也促使办刊者从更高更广的角度观察美术现象，促使办刊者不断学习和提高，力求超越成见，拓宽视野，尽力捕捉每一个新动向；总揽全局，以大观小，从整体上把握美术的走向；高瞻远瞩，襟怀博大，以建设姿态对当下美术现状的意义和价值做出学理判断。《美术观察》栏目的四大版块，从创刊一直延续到今天，充分体现了“大美术”的品格。四大版块内容清晰，功能明确，起到了贯穿中国与世界、理性思考与创作经验、敏锐观察与睿智深思、现状梳理与历史钩沉的作用。《美术观察》200期的历程，是一以贯之地用“大美术”视野观察世界，审视美术的过程，也是以此不断完善自身，扩大影响的过程。

三是始终有着鲜明的中国文化立场，始终把美术领域的学术思考与国家的文化发展战略紧密联系。《美术观察》始终清醒地认识到，作为国家主流的艺术媒体，应该在众说纷纭中表明立场，发出强音。创刊之初，就对后现代艺术，对艺术的价值取向，对批评的标准展开过充分而深入的讨论。进入新世纪以来，进一步强调了“中国文化立场”上的学术建设和发展实践，

进一步提出了“致力于有中国文化立场的现代美术形态的建设和繁荣”，提出了“走向文化自觉，建构中国美术观”的明确主张。通过“艺术的国家形象”、“美术展览与国家文化策略”、“国家重大历史题材美术创作工程”、“书法的当代标准”、“发掘中国动漫的原创力量”等一系列选题和学术论坛专题讨论，力求自信地表达中华民族的审美见解和审美情怀。在包括美术理论和美术创作实践在内的整个美术领域，破除西方中心主义影响，克服文化上的不自信，全面建树贯通中华民族文脉，扎根现实生活基础，与时俱进和开拓创新的当代中国美术文化体系。力求努力切合国家在新世纪实现民族伟大复兴的宏观战略目标，关注当代情境中发展艺术事业的新需要和新问题，力图把国家发展的文化战略和宏观精神指向创造性地体现为美术学科方面的具体追求，以期对当代美术的整体格局和态势、对艺术政策和学术研究取向产生积极的影响。

四是始终坚持学术至上、质量第一的编辑原则，充分发挥学者办刊的优势。身为研究人员的《美术观察》同仁，深知学术质量是刊物的生命，编刊时始终将学术质量放在首位。多年来，《美术观察》形成了一个优良的传统，即在学术面前人人平等。选题会上人人畅所欲言，不分长幼，不论资排辈，而是集思广益，始终以学术性为根本。在编稿过程中，各位栏目主持更是坚持学术至上、质量第一的原则。正是如此，《美术观察》自创刊以来发表了许多论之有据、观点鲜明的学术论文，扶持了一大批年轻学者。更应该指出的是，创刊伊始，整个编辑队伍，包括主编、编委和栏目主持，都是由正副研究员及具有博士、硕士学位的研究人员组成，他们多是在美术史论研究上有专攻和成就的学者。作为学者型编辑，他们热情而敏锐，能够结合国家发展的战略目标和文化建设的现实需要，就美术的焦点问题或基础问题，展开兼顾学理性和实践性、现实性和前瞻性、严肃性和活泼性的讨论和评述。因此，所关注的问题、组织的讨论和编发的有理论深度的文章，每每

在美术界引起反响。学者办刊的优势在于把学术精神渗透到办刊思想与方式中，刊物成为其参与社会实践、施展才情智慧、阐发学术思想的平台。持之以恒的“学者办刊”，使《美术观察》的学术性获得了坚实的基础和保障，以至17年来，一贯地保持着自己的风格和品质。

正是持之以恒的敏锐锐察、始终如一的“大美术”视野、一直持有的中国文化立场和坚持不懈的学术至上原则，形成了《美术观察》自己的特色。细心的读者阅读这套文丛，在了解《美术观察》与当代美术进程基本面貌的同时，也可以观察到《美术观察》的这些编刊特色。

《〈美术观察〉学术文丛》集时代性、学术性、文献性为一体，共分六卷：《美术史论卷》、《批评卷》、《创作研究卷》、《学人档案卷》、《时代人物卷》、《外国美术研究卷》，总计约360万字。需要说明的是，此前我们曾与江西美术出版社合作出版的《中国当代美术战略研讨文丛》集中选编了《美术观察》的部分热点选题，已出版五册，因此本套文丛基本未收入热点选题的内容。又由于篇幅所限，本文丛确有好文章忍痛割爱之憾，敬请作者、读者谅解。文丛的编选，为体现《美术观察》的学术历程，各卷基本以发表时序编排；除原发表时所出现的技术性错误予以订正外，不再进行内容方面的改动；作者署名和简介也一并遵照原样。另外，需要特别提出的是，本文丛的出版，得到了中国长安出版社黄少平社长的鼎力支持，并得力于编辑部李多、张渊两位先生的辛苦工作，以及张吉霞女士的热情帮助，在此一并表示诚挚谢意！

《美术观察》发刊200期和本文丛出版之际，正值壬辰之春“龙抬头”的日子，《美术观察》又要开始新的腾飞了。此时，不免想起开国领袖毛泽东的诗句：“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”我们真诚地再次约请一向关心支持《美术观察》的朋友在春天里同行，走向更美好的未来。

2012年2月

前言

陆军

改革开放以来，中国的美术创作在整体上一保持着积极参与中国社会改革和中国文化建设的姿态，由此也生发出美术的内部和外部的各种问题。这些问题反过来对当代中国美术进程，无论是美术创作还是美术理论研究或批评活动，都会产生一定的影响。正是对这个基本态势有清醒的认识和判断，也深知对其保持深度观察和广泛讨论的必要性所具有的责任感，《美术观察》月刊从1995年底创刊之始便设立了【美术家】栏目，至今已200期而从未间断，时间也跨越了17个年头。

在这期间，《美术观察》对当代中国美术创作及其研究的关注，其实并不限于【美术家】一个栏目当中，但是该栏目毫无疑问是其中最重要的观察平台。在这里，本栏目除了介绍在现当代中国美术史上有重要贡献和成就或具有重要地位的[时代人物]，也持续地采取多种分栏目的形式，以及用访谈、对话、品评或艺术家自撰文稿等方式来呈现或剖析当代中国美术家及其创作的有关问题，刊登各类美术家的作品当然也是其中最重要的方面。从中我们看到十多年以来甚至更为长远的历史延续下来的当代中国美术的创作景观，无论是传统的所谓架上艺术，还是所谓带有试验性质而名目繁多的美术形态，抑或是跨越了所谓纯艺术的门类如工艺和设计类的作品，以及由这些作品所蕴含或负载的各类问题，在这里都有侧重、有选择地得到呈现。这种侧重与选择，包括其中的审视和辨析，表明了《美术观察》在面对当代中国美术创作的复杂局面时所持有的文化立场和价值判断。而十多年来这种有选择的侧重也在不断调整并力求优化，又表明了《美术观察》把美术创作视为当代中国文化建设过程中的重要组成部分来对待，体现了与时俱进而非故步自封的积极导向。

今天，我们将200期的《美术观察》作为一份考察和记录当代中国美术创作进程的研究文本，从中精选出一部分讨论和展示美术创作的图文稿件合集出版，按“专访”与“专论”两个部分并依时间顺序分别编排，由此可以

看到部分老中青三代艺术家和相关理论家们的生动对话，也能读到他们的深入分析以及有针对性的总结。在200期的《美术观察》中，相关稿件的数量极多，而且好稿子也不少，但是限于篇幅，许多有价值的稿件在这次编选中只能割爱。不过我们相信，读者们能够从这些有限的图片和文字里真切地感受到从上世纪90年代中期至今的当代中国美术创作发展的脉络。

在本书编选工作即将完成的一刻，我们欣然地看到当代中国美术所取得的重要成就，也不免会因其中仍然存在的问题而感慨，深觉美术创作的实践者和理论研究者有针对性地携手联合作业的重要性。面对这部书稿，我们又是在享受着多年来在《美术观察》这个平台上以冷静、热情而不乏睿智的眼光去观察当代中国美术创作和研究的历任栏目主持留下来的宝贵财富，正是他们为我们描绘和呈现出当代中国美术创作的壮丽景象，也正是他们用这份刊物把广大的艺术家和理论家、把美术的创作者与接受者联系了起来。他们是吕品田、李一、徐恩存、赵权利、张桐瑀、谷泉等诸位先生同仁，另外还有许多朋友在不同的时段内作为特邀主持人为这份关注美术创作的刊物做出了令人敬仰的贡献。在此，我们向他们为《美术观察》所付出的辛勤劳动致敬。

最后，我们真诚地希望广大作者和读者像以往一样继续支持和关注《美术观察》未来的工作，继续支持和关注中国美术创作与研究事业的未来。

2012年2月29日于《美术观察》编辑部

目 录

总 序 李 一 赵权利

前 言 陆 军

一 专访 _____ 1

体积感：油画审美体系的核心

——靳尚谊谈具象写实绘画的价值与生命力 ■■■ 本刊记者/翟墨 / 1

回到自己的工作室——关于当前雕塑问题的对话 ■■■ 李秀勤、吕品田 / 6

喻意象征与结构张力表现——答赫伊先生问 ■■■ 周韶华 / 9

薛永年谈以书入画 ■■■ 本刊记者/朱京生 / 12

提高修养 反映生活 加大创新力度——张仃谈新文人画 ■■■ 本刊记者/朱京生 / 17

十五年前画《碑林》——田黎明访谈 ■■■ 本刊记者/徐恩存 / 19

中国油画中的写实主义——靳尚谊、何多苓、艾轩、徐芒耀访谈录 ■■■ 惠蓝 / 22

国画“笔法”三人谈 ■■■ 特邀主持人/梅墨生 / 36

陈绶祥谈国画笔法 ■■■ 赵权利/采访整理 / 42

国画“墨法”三人谈 ■■■ 特邀主持人/梅墨生 / 48

色彩的境界：人文观照与画绘表现——陈绶祥谈国画色法 ■■■ 付阳华/采访、整理 / 53

墨法之道——龙瑞谈国画墨法 ■■■ 赵权利/采访、整理 / 58

国画章法六人谈 ■■■ / 63

山水画皴法漫谈 ■■■ / 70

油画笔触三人谈 ■■■ / 75

临摹·临摹——龙瑞、郎绍君谈临摹 ■■■ 张桐瑀 / 80

写生·写生——梅墨生、张江舟关于写生问题的对话 ■■■ 张桐瑀 / 84

创作·创作——田黎明、唐勇力关于创作问题的对话 ■■■ 张桐瑀 / 90

素描素描——与王华祥对话 ■■■ 张桐瑀 / 95

书法与画法——卢辅圣访谈 ■■■ 张桐瑀 / 100

如何画好中国人自己的水彩画——黄铁山、徐坚访谈 ■■■ 张桐瑀 / 105

- 水彩创作手法与思路散谈 ■■■ 主持人/张桐瑀 / 112
- 雕塑创作大家谈 ■■■ 主持人/张桐瑀 / 119
- 风景画家谈风景 ■■■ 主持人/张桐瑀 / 124
- 油画人物创作谈 ■■■ 主持人/张桐瑀 / 129
- 埏埴与新思——陶艺创作谈 ■■■ 主持人/子仁 / 134
- 人际和谐：一个关系社会进步的艺术设计课题
——设计问题对话录之一 ■■■ 彭迪、子仁 / 141
- 人的迷失：新媒体艺术何去何从？ ■■■ 段君 / 146
- 陶瓷：作为材料的人文视野和属性 ■■■ 特邀主持人/连冕 / 153
- 子虚乌有的“第三空间”——海外中国当代艺术家状况 ■■■ 特约主持人/段君 / 160
- 虚拟与现实：绘画模拟电子媒体 ■■■ 特约主持人/段君 / 167
- “素描实验”，作为一种解放 ■■■ 特邀主持人/连冕 / 175
- 中国画的现代题材及其与国画语言的关系 ■■■ 特邀主持人/孟繁玮 / 183
- 京师涂鸦 ■■■ 特邀主持人/连冕 / 190
- 从学院新视野下的技术训练说起 ■■■ 主持人/子仁 / 198
- 墨膏与笔墨——材料与中国书画语言探索 ■■■ 特邀主持人/孟繁玮 / 208
- 认识大漆与漆用 ■■■ 特邀主持人/丛玲玲 / 217
- “北京雕漆”之痛：并非只因“注漆” ■■■ 特邀主持人/丛玲玲 / 226
- 加工纸与笔墨——材料与中国书画语言探索 ■■■ 特邀主持人/孟繁玮 / 235
- 为了阅读，还为了什么？——关于当代中国书籍设计的谈话 ■■■ 主持人/子仁 / 244
- 物华天工——青田石雕技艺传承之兴替 ■■■ 特邀主持人/郭艺 / 253
- 让针指间流溢华彩——中国女红的现代传承 ■■■ 特邀主持人/郭艺 / 262
- 造纸技艺与文化遗产 ■■■ 主持人/子仁 / 270
- 工尽其巧在于良——关于浙、闽、粤三地木雕技艺的访谈 ■■■ 特邀主持人/郭艺 / 278
- 延续的生机——传统民间玩具的当代走向 ■■■ 特邀主持人/陈亚凡 / 286
- 贴近民众生活 融入产业实践——中国当代设计问题谈 ■■■ 主持人/子仁 / 295
- 是借鉴还是模仿？——水彩画创作问题谈 ■■■ 黄铁山、赵权利 主持人/子仁 / 304
- 诗文基础与国画——国画问题三人谈 ■■■ 赵亭人、李鸿照 主持人/子仁 / 308
- 心性修养与国画 ■■■ 访谈对象/北鱼、怀一 访谈人/子仁 / 313
- 砚边谈话录：识法、明理、了道 ■■■ 孙飞 / 317

- 从何谈起? 周亚鸣 / 322
- 与古接气 朴素驭法 马骏 / 328
- 大家团结在一起过——刘克训访谈录 / 334
- 在中国文化基础上进入中国画——李鸿照访谈 / 341
- 中国人做得更好——王亚雄访谈 / 349
- 终日而思不如须臾所学——关于中国画的学习方式·张伟平访谈 / 354
- 一草堂论画——陈子林画语录 口述/陈子林 辑录/王非 / 363
- 以文养人——赵亭人访谈 特邀主持人/高强 / 368
- 笔法臆参·画法 王非 / 375

二 专论 383

- 苗老汉谈艺 黄苗子 / 383
- 当代水墨的传统情结 冯远 / 387
- 雕塑人生——肖像雕塑创作偶记 程允贤 / 391
- 砚边断想 何家英 / 394
- 戴着脚镣跳舞 乔十光 / 397
- 中国画人物画琐谈 刘国辉 / 399
- 试写“交响曲” 郭怡琮 / 405
- 从艺自述 钱绍武 / 407
- 致张凭 王朝闻 / 411
- 大隐画集前言 薛永年 / 414
- 从《石窟艺术的创造者》到敦煌组画《石窟献艺》 潘絮兹 / 416
- 《血肉长城》创作经过 侯一民 / 418
- 关于《中华千秋颂》壁画及其大厅的总体艺术设计 袁运甫 / 420
- 张开人类智慧的双眼——《物之道》和《生之欲》创作思考 卢新华 / 424
- 给画友的一封信 沈鹏 / 427
- 创作手记 刘国松 / 428
- 历史的乡愁——当代浙江中国画的人文境域 许江 / 430
- 面临全球化浪潮的中国美术 陈醉 / 434
- 军事题材油画创作的历史启示 李永林 / 446

体积感：油画审美体系的核心

——靳尚谊谈具象写实绘画的价值与生命力

本刊记者/翟墨

靳尚谊 中央美术学院院长，油画家，教授。1934年生于河南焦作。1957年毕业于中央美术学院油画研究生班，后留该院版画系任教，1962年调入油画系。1978年任油画系副主任。1983年任中央美术学院副院长，1987年任院长。后任国家教委艺术教育委员会副主任，中国美术家协会常务理事。

翟墨：靳院长，作为中国具象写实画风的重要代表画家，您能谈谈对这种画风的价值和生命力的看法吗？

靳尚谊：这是个老问题了，80年代已谈过多次了，还有必要再谈吗？

翟：还有必要。因为似乎还缺乏一个新的、高层次的理解。一般是停留在：（1）它是造型基本功训练不可少的，因而是永恒的；（2）经过西方五百年的发展，它已经到了顶点，再搞具象写实等于原地踏步，作为艺术流派它已经过时，必须往抽象啊、装置啊等方面发展……

靳：西方抽象也搞完了，装置也搞得差不多了，顶多你再重复不同的装置，人家搞垃圾、罐子，你搞啤酒瓶而已。从这个观点讲，天上地下全弄了，中国就没戏了，艺术可以不要了。

翟：用这个观点看，连装置都过时了，具象写实就更过时了。但是话又说回来，具象写实因为“过时”得早，现在又转回来了，最近不是又讲写实回归吗？最古典的又变成最新潮的了。您一直是沿着具象写实走过来的，能否先谈谈在这些年的思潮翻滚中，您自己是如何发展的？

靳：我大体经历了三个阶段。第一阶段，50—70年代末，基本上是学习西方19世纪印象派前后直接画法的画风。基本上属于印象主义、现实主义阶段。建国后现实主义画法所以能迅速发展，前提是社会需要，主要是给新建立的博物馆画历史画。那时既供给材料，画了之后又有地方摆，有定件，才画。第二阶段，1980年至1983年，我开始试验了像古典装饰风的东西，壁画似的的东西，人压平呀，画了若干张肖像和人体。83年后，我的画才真正是古典主义的东西，说像安格尔（Ingres J.-A.-D.）也好，像文艺复兴也

好。第三阶段，90年代稍后，我开始有点笔触，想追求点写意的东西，最近几幅，刚刚做点实验，还没有完全成型。这种写意，主要是想同中国文人画结合起来，跟西方的写意稍微有点区别。所谓变化，就这一点点，还是19世纪的东西。

翟：您同19世纪的东西好像并不一样，像《青年女歌手》，把微妙的变化藏在似乎平涂当中。

靳：哦，彭丽媛的肖像，那是我古典之前的装饰风阶段的画，有点压平，强调轮廓线，那就几张，我其他作品大部分光影很强。我实际上做的是油画打基础的工作，所谓基础，就是油画核心的、赖以生存的、东方绘画不能代替的东西。在我这样做之前，中国没有人这么认真地研究过这个东西，大部分是偏重平光或四分之一的暗的画法，多是粗糙、简单、单薄，体积不彻底、不到家，没有欧洲油画那么一种很耐看的感受。我1979年到欧洲出访，1982年到美国考察，发现西方最重要的优势和特点就是明暗。从古代到现代油画，侧光、顶光特别多。这两种光体现明暗很方便。包括波提切利（Botticelli, Sandro），他的《春》也好，《维纳斯的诞生》也好，乍一看是平的，仔细一看是侧光的。它同中国壁画是两回事，中国壁画全是线，解绝不了体积感所造成的美感。油画由于它强调明暗和用光才形成了它层次丰富和厚重的美，经过几百年的积累，形成了独立的审美体系，这种审美体系不同于东方线的、平面的体系。它的重要特点就在这里。它的重要价值就在这里。这就是这个画种存在的根本原因。

翟：那么，您是否从这个基础又倒回到西方的古典去了？

靳：我通过古典来研究这个基础啊！为什么呢？以前我们是直接画法，虚实虚实，一虚似乎是转过去了，其实没认真转过去。而古典画法边线清楚，一点一点地都得给我转过去。譬如画人，从正面看，颧骨到耳后有很大距离，可这个距离一般不大注意，用一个灰面一个暗面就过去了，根本厚不起来。我在美国画的一张头像里认真试验了一下，层次一点点推过去，有变化，边线都很清楚，都让它转过去，感觉跟过去就大不一样了。孙为民认真试验了一下，他后来的画变得厚重起来了。

翟：彩色摄影的出现向这种绘画体系挑战了。在新的挑战面前，油画怎么办？

靳：19世纪彩色摄影发明之后，开始是画家利用摄影，先把模特儿拍成照片，然后再画照片。另一方面，即使没有照片，油画本身造型的发展也已经接近照片了。16—18世纪的油画并不像照片，19世纪浪漫主义也不像照片，安格尔也不像照片，他是古典的，整理过的，表现理想美，直到布格罗（Bouguereau, Adolphe William）的画风，才跟照片真的一样了。这也是必经阶段，也是一种进步，像雕塑家罗丹（Rodin, Auguste），一出现就有人骂，说他翻模子，太真实了。这之后，又变了。印象主义是写意的，形更“写”了，写写写，就出现了立体派呀，高更（Gauguin, Paul）的装饰风呀，凡·高（Gogh, Vincent van）的表现主义呀，由这开始，造型就跟情绪联系起来。形式变得重要了，正如吴冠中说的“形式即内容”，你别瞅这字眼，实际上就