

责 任 编 辑 阎义春

责 任 校 对 侯俊华

封面、版式设计 一 村

造型艺术 (10)

*

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行

丹东印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/24 印张: 4

印数: 1—8,229

1988年4月第1版 1988年4月第1次印刷

I S B N 7—5314—0034—0

J·34 定价: 2.50元

TPA

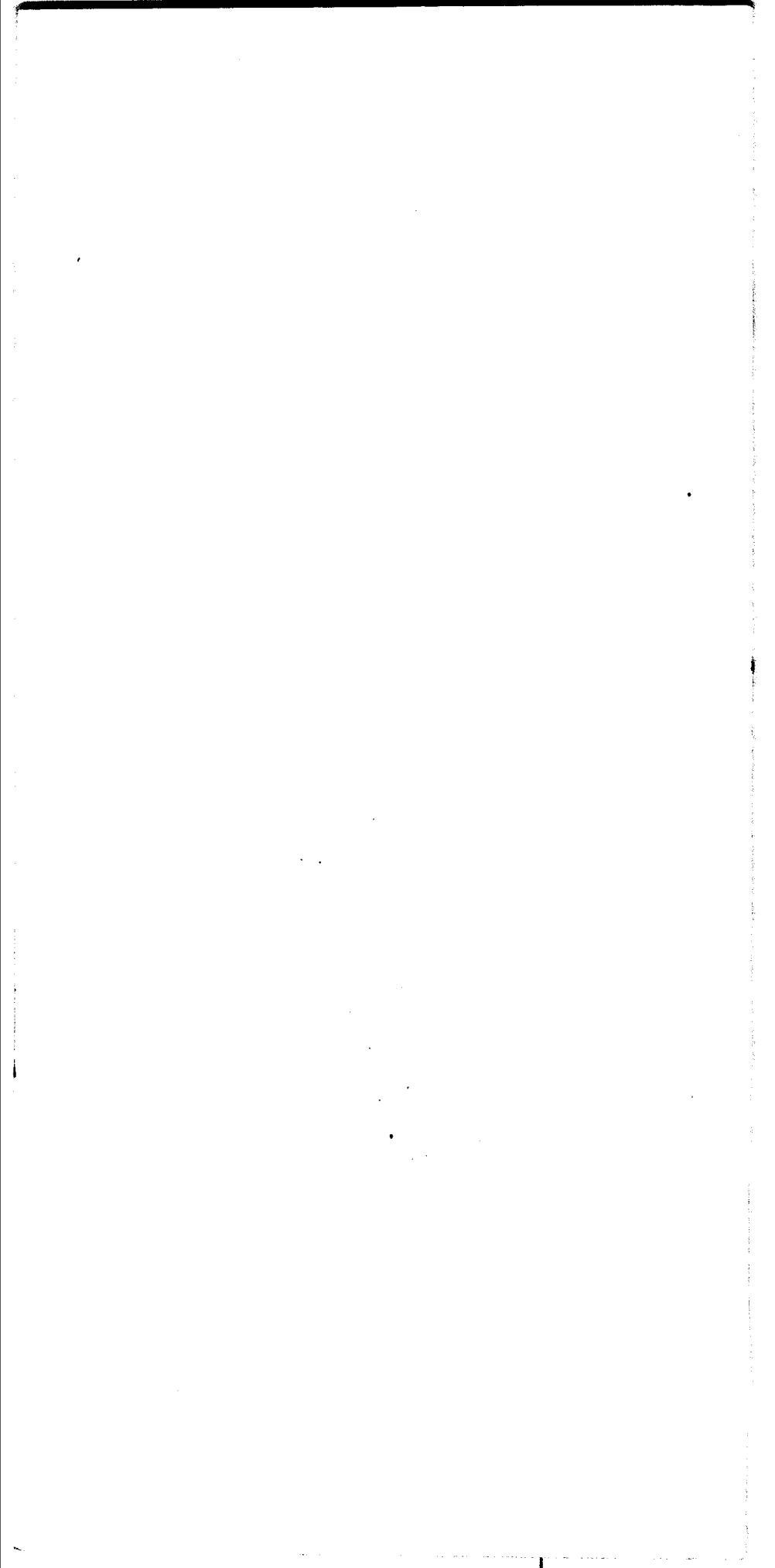
THE
PLASTIC
ARTS

造型艺术

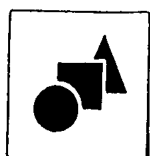
10

辽宁美术出版社

THE PLASTIC ARTS

THE PLASTIC ARTS

6	生活·民族特性的美·油画	宋惠民
12	根的艺术与想象·记忆	滕承顺
19	树根艺术作品《源》简介	王新本
21	普拉克西特莱斯和他的两件石头制品	刘家友
24	康斯坦丁·布朗库希	杨凤英 译
32	雕塑课程	项伟志 译
35	雕塑人体与教学	曲乃述
44	来自金属的美	李 双
47	梵高的生涯	安念念 陈钊玉 译
85	图案的基础练习	吴鑫城 译
49	啊! 东北画展作品选	
	银色构图	武英扬
	冬天卖苹果的女孩	胡悌林
50	冬天的印象	祝 平
	风景1号	刘 冶
	满乡三月	赵宝呈
51	女孩肖像	刘 桦
	小 桦	石 璞
52	木 屋	徐筠 赵勃
	画 室	孙淑贞
53	中央美术学院·鲁迅美术学院油画联展作品选	
	肖 像	王沂东
	三个旱傣姑娘	王征骅
54	冬 雪	詹建俊
	初 雪	宋惠民
55	小 毛	徐加昌
	无 声	刘仁杰
56	岛 湖	胡建成
	我的老师万今声教授	周玉玮

造型艺术 10

目录

57	静 物	孙文超
	大连电视塔	扎 布
58	人 体	薛雁群
59	满族妇女	韦尔申
	坐在沙发上的女人	王君瑞
60	梦	胡建成
62	北京·大连青年油画联展作品选	
	人 体	于振立
	风 景	孙国伟
63	民 谣	王友身
	云岗石窟	余 昇
	矿 工	陈少平
64	秋 实	刘建波
	静 悟	刘建波
	鸟 声	林曰惠
65	吴小昌油画选	
66	臧尔康油画作品选	
67	童年的梦	高岚 常思
68	静 物	张石林
	小 路	王铁牛
69	邢政瓷版画二幅	
70	王新本根雕选	
71	熊宇安根雕选	
72	大连老虎滩的传说(局部)	曲乃述
	滕承顺根雕选	
封面	初 夏	朱乃正
封底	山 村	赵大军

生活·民族特性的美·油画

●宋惠民

86年夏日，北京，中国美术馆似一个油画的盛会。“中央、鲁美两院油画系教师作品联展”，“南疆前线美术作品展”，“啊，东北——东北三省油画展”同时展出。也头一次有这么多东北的油画作品集中在北京，令人目不暇接，思绪一涌而至。

在我国油画已呈现一个兴盛时期，出现了多元、多样、多向的不可逆转的趋势，中国当代的油画家们做出了多样的追求。人们都在共同地关心着中国油画的发展前途。

“笔墨当随时代”，时代变了，在一个新时代气氛的感应下，种种艺术形式、艺术观念，无疑也要随之而发生变化的。当代的艺术是表现现代人的观念，感情和审美趣味、审美理想的，它要创造的是具有现代特征的艺术之美。这个艺术之美，作为艺术家也势必要把作品的美感建立在现代人对作品欣赏与作品的和谐关系上。

我们要把脚落在中国这块土地上，要立足于现实，要在当代人中寻求知音。曾有人提出对自己的作品能不能为当代人所接受并不以为然，称自己的作品是超越时代的，是为了

下个世纪的。“美是显示给人看的”，本世纪的看不了，谁又能认准下个世纪的人就看得了呢？为下个世纪的人所理解呢？这只不过是个假说罢了。谁知道下个世纪人的审美需求如何变化？他们的审美趣味是什么？其实，我们的作品能否满足本世纪人的需求已是件很难的事了。由于时代的飞速进展，由于人们视野的开阔，思路的开放，观念的更新，审美力的不断提高，欣赏作品的口味不但多样而且是更高了。艺术的创造与被欣赏都不可忽视作者的心灵与欣赏者间的感情上的交流、互通，进而达到共鸣和理解。

生活包容了人类的全部的爱与憎。越是伟大的艺术作品，越是体现了艺术家对生活所倾注的全部的热诚，全部的真情，为此才使其作品具有“惊天地、泣鬼神”的震撼人心的魄力。且千古相通。无论从作品的审美作用还是教育作用，都需要我们对生活有更深的感受和认识。生活是艺术的源泉，是艺术的生命，赋予艺术以生机。作品的充实的内涵是通过艺术家向生活的深层挖掘而才能获得的。“一个时代有一个时代的美”，时代的美蕴于生活之中。作为一个艺术家的才能，也就是他善于在生活中用艺术家的眼睛发现，看到，捕捉到不为常人所注意的生活之美。以艺术家的灵感、激情把发现的生活之美经过艺术家的丰富想象力，富于灵性地再创造，而把它表现为艺术的美，让欣赏者在美的享受中感慨，这是艺术家天才的创造。我认为我们必须两脚落地，实实在在地踏在中国的现实的土地上，以现代人的理解去回顾历史，去展望未来。把自己的身体紧紧地靠近生活，让生活烘热我们的心。在生活中留下我们深深的脚印。

目前有些冰冷的作品，是作者以冷漠的面孔面对生活的结果，或是对待生活冷眼旁观的产物。有一种说法，待生活近了，深了，会陷了进去而丢了艺术。这一理论的直接后果是产生了一批各种样式的苍白而肤浅的作品，或以装腔作势，或以矫揉造作，或以手法眩人耳目，作品本身难免流于空洞和费解。由于远离生活，自然也难以论及对生活的认识和挖掘，导致对现代生活缺乏较深的理解，难以体味出现代的精神。那么，既不见对现代生活的理解又不见现代精神的作品，能冠以“现代艺术”？说到底，无论哪一种艺术样式都离不开生活的启迪。

我们对待生活不但需要热情，更需要严肃的探索精神。

从当前纷繁杂陈的丰富多彩的油画作品中人们已获得相当的满足。出现了不少在艺术上堪称精美的油画，无论是艺术形式还是造型艺术语言都是极富创造性的。在对绘画可视性语言的内在规律的探讨与研究上取得了可喜的成果。油画

艺术可以说取得了建国后令人瞩目的进展，不但普遍地进入了我国人民的文化生活，而且也举步走出了国门，走向世界。但在满足中又留下很大的遗憾。那就是，深切感到还缺乏具有相当艺术深度和感情分量的作品，更少见那具有时代精神的大国风范的作品。在此我想旧话重提“现实主义”。在相当的一段时间里这是一个被冷落的话题了，“现实主义”被波澜涌起的美术新潮所淹没。时尚美术的新理论，“现实主义”自然不太令人感到兴趣。一是，“现实主义”独霸论坛几十年，已感到无话可说；二是，几十年来整齐划一的僵化的艺术局面人们归罪于这个主义；三是，人们不自觉地把它与“保守”、“僵化”、“过时”等概念混同，这是历史的误解。

尽管在我国曾出现过象董希文、王式廓这样的“现实主义”的大师，以及他们笔下的《开国大典》、《血衣》这样的“现实主义”的经典巨作。但就“现实主义”在我国的艺术发展而言，并没有达到它的顶峰。尽管“现实主义”的艺术实践在我国已有几十年的历程，但是并没有走到尽头，还有很长的路需要我们走下去。尤其在当前，近年来所进行的大量的艺术探索和新的美术理论的兴起中，经过比较，“现实主义”已显现出它的力量和价值。我们有必要澄清它本来的意义，把它从“教条”的，“僵化”的，“极左”的困境中解脱出来。进一步，我们要以时代发展的趋势对现实主义做出符合时代发展的新的解释，即要发展“现实主义”。在新的历史时期中“现实主义”要进一步的深化，并且具备丰富而广阔的特征和途径。苏联当代的油画作品已为我们提供了一些经验和信息，有可借鉴之处。苏联有许多现实主义的体现各种艺术风格的油画大师们，如：柯林、梅林尼柯夫、科尔热夫、雅布隆斯卡娅、莫依先柯、萨维茨基和维克多·波普柯夫。

维克多·波普柯夫是一位四十二岁就早逝的天才油画家。他的名作《秋雨》是他献给普希金的画。这幅画新颖而别有味道，画出了“浮想联翩的诗人和俄罗斯大地已浑然天成，融为一个明晰的形象了。画家感受到了诗的本质——性灵”。以及在他的另一些作品《父亲的军大衣》、《勃劳特维一家》等作品中我们深切感受到了他对生活的渴望，热烈的追求，研究生活的同时，了解自身在生活中的位置，并表现出惊人的纯真、忠诚和坦率。在他的艺术作品中永远可以倾听到画家对生活的思考后发出的响亮而坚定的声音（上述一些话引自画家的老师基布里克的评语）。他的抒情诗般的作品也同样拨动着中国人的心弦。在符合我国国情和多元互补的美术发展的总趋势下，我们有必要从理论上，从艺术实践上对“现实

主义”进行深入的研究和锲而不舍的追求,以艺术家的真诚,发挥出“现实主义”的作品中那真情与真实的巨大魅力。

艺术发展史已向我们证明,写实与非写实,具象与抽象的艺术都是随着历史的进展而延续的,它们相互影响又各自按自己的轨迹而不断变化和发展的。它们共同组成了人类的文明史和艺术史。写实的也好,非写实的也好,具象的也好,抽象的也好。以及其它种种艺术样式也好,他们都各有各的不同的层次、不同的档次。写实的未必低俗,抽象的未必高雅。所以手段上的差异并无层次高下之分。关键是由艺术品的本身的品质的高低,它的艺术价值和艺术的魅力大小而决定的。

新时期的美术正处于大变革的时代。在我们对历史进行深刻的反思之后,油画正面临着新的选择。我们走一步,看一步,总之是向前走。正在走向“现实主义”的深化和“表现主义”的兴起。正在走向一个丰富多样的、高层次、高格调的精神境界的发展阶段。

油画自西方传入中国,已根深叶茂。今日之油画,是东西方文化交融的正果。作为一个多民族的大国,作为一个伟大民族的文化素质和自身的强大的生命力,它不但应该而且完全可能对西方文化进行筛选,消化于民族文化的母体之中,为中华文化所吸收而成为自己民族艺术的组成部分。这是一项由人民群众和真诚的艺术们共同参加的伟大历史文化系列工程。“民族化”是在油画创作理论中常常提到的一个题目,而且在多年的油画作品中也曾出现了不少以标榜“民族化”而倒了大家胃口的肤浅作品,这是历史的教训。如何“化”?这不是我们闭门苦想出来的,也不是以响亮的口号能号召出来的,更不能在还没有“化”之前就生硬地规范一番。油画“民族化”问题是存在的,只是我们取怎样的科学的态度对待之。既要有主观上的积极进取精神,又不能操之过急,顺其自然的发展。“民族化”不单是艺术形式上的“化”,也不单单是艺术表现的内容,是艺术上的综合,是要比我们想象的繁杂得多、深刻得多的艺术问题。对于“民族化”的理论也同样要进一步深化,要进一步深入地探讨和研究。

作为油画这一外来的艺术,谈它的艺术传统问题总是面对两面:既有西洋油画传统又与中国民族文化传统之不可分,这当然是中国油画发展的根基。

历史是不能割断的,传统也不能断裂,整个艺术的发展也就是这样写成的。但传统的本身也包含着“笔墨当随时代”这样的意义,包含着艺术的不断的创新,不断的演变。不断演变时代构成了历史,不断演变艺术构成了艺术的传统。

艺术是继往开来发展至今。油画自然面对着谋求传统向现代的转化，站在现代文化的高度对传统文化进行再认识，进行纵向深层挖掘。既要寻根溯源中国的文化，又要追踪当代中国人的文化心理；既要回顾西洋油画发展史中的巨匠，又要把握现代艺术发展的新信息，在这交织的网络中寻找自己的位置。这一位置的落点一定要落在中国这一块土地上，去把握和创造具有民族特色的美。我们在这一方面越富于创造性，越取得卓越的成果也就越具有世界的意义。各民族参与世界文化活动的实践证明，越具有民族性的艺术越易走向世界，并在全人类的文化中居于特殊的意义。作为油画这棵大树不但要落脚于中国，并要把根深深深地扎下去，深深地植根于当代中国大众的生活中，把握其心理与精神，取得深刻的内涵，深深地植根于中华民族的传统文化之中，取其东方文化之精美。把树的枝丫伸向广阔的空间，筛选全人类古代及现代文明中的高营养的物质，成其硕果。

对我国油画做近距离的审视，就会明晰看到，具有中国意味的，中国人气质的，具有现代意识与时代精神的中国油画已充实中国的画坛，并已博得世界的关注。把这些作品放在国际的画坛上加以比较，已明显呈现出中国油画的特色。这一特色——民族特性的美，诉诸于视觉的感受是鲜明的，也是直观的。它所具有的特定的艺术形式的美感，是难以用语言来概括的，它太微妙，也太深奥，令人琢磨不定。当人们感知它——民族特性的美时，它是包含在艺术作品之中而又明晰地闪烁着五彩的光，并让人明确地认识到它的确切的个性的存在。然而要想用一个确切的条文来明确地加以说明它，又变得十分困难，或不太可能。因为它延伸在艺术作品的各个角度又不为艺术作品的形式所限，也不为艺术的表现手段所限。写实的与非写实的，具象与抽象的，现实主义与表现主义的它都可以在其中产生、存在、呈现。因为它在油画作品中的产生与存在，有一个繁杂的综合过程。它需要多方面的修养，多方面的经验，多方面的知识与完备的艺术技能的条件。以一个东方文化背景下的中国人，以一个当代中国人的纯真而博大的心灵去领略这大千的世界，以现代人的见识在东西方文化的比较中去研究，去探索之后才有可能在艺术的心房中进行如此繁杂的综合的艺术创作工程。它是中国人的精神的、气质的、感情的、心理的、哲理的、伦理的、艺术的内容与艺术的形式、内心生活与社会生活的综合与创造。这一切又都是运用富于生机的可视的油画语言，通过色彩、造型、形象、构图、意境……等，让人在欣赏的过程中，自然而亲切地看到，感受到和认识到的。

在中国的油画画坛上，不乏在艺术上具有民族特性之美的油画杰作。众多的油画家们，尤其是以青年画家组成的新星群，他们都画出了很有影响的，很有中国油画意味的成功之作。

在这里我想对朱乃正多写上几句。由于我们交往较深，过从甚密，多有些了解。

朱乃正先生的艺术道路，他的艺术追求，他的艺术成就，作为油画家的他整个人都好象是我这篇议论的佐证。他的油画是真正的油画，此乃油画之正宗。他的油画是真正的中国油画，此乃油画之主流。从第六届全国美展上的《国魂——屈原》，到当代油画展上的《归巢》，以及近期在中央、鲁美两院联展上的肖像画《初夏》，在艺术上划出了一条清晰明澈的轨迹。在这些作品中洋溢着中华民族的特有的内在而深沉的情意，同时作品又具有坚实的力与艺术的分量。在他的作品中无论是伟大的爱国诗人，还是大自然的天幕、雨丝、大地、树木与小草，或是一位端庄而美丽的姑娘，都具有那艺术的分量。这些自然都得益于他的作为一个中国人的自信而高贵的品格，同时也得益于他的深厚的对民族文化的修养。这一点是他有别于其他中青年油画家的极大的长处。他对书法、诗词都有精深的研究，他已是位很有些名气的书法家。他的水墨画也令人叫绝。再加上他对油画上的深厚功底和对现代生活的敏锐感受力。我们自然就会理解，也信服，为什么朱乃正先生可以“轻而易举”地取得如此的成功，可以在他的笔下产生在当今油画画坛上不同凡响的作品。兼中国文明的奥秘，渗透一切，又蕴藏极深而有之。他的才气与东方美的神韵、风采、现代感浑然一体。如此这般，才得来这出神入化的神采之笔。

在这篇论及油画的短文中，我再次提及“生活”、“现实主义”、“民族特性之美”这些已议论了几十年的陈词，并不是我不识时务，而是我深切地感到有重新再认识，再强调，再议论之必要。这是我对近几年美术新潮的兴起与我国近几十年油画发展的历程反思的结果。因为我们都在追随那永恒的艺术价值。

根的艺术与想象·记忆

● 腾承顺

根 造型艺术一般分为两大类：一是实用造型；二是艺术造型。实用造型主要以实用为主，艺术造型多为装饰品和陈设摆件。本文将着重谈谈艺术造型。所谓艺术造型，是根造型作者经过对各种根的选择、分析、揣度、推敲，使艺术形象在各种根中得到初步体现，然后再经过作者对其进行干燥、去皮、除虫、灭菌、防腐、防虫、修整、锉磨、抛光、着色、上漆等等技术处理，从而创作出各种形态的人物、动物、山石、植物的造型。

根造型艺术贵在发现，不在加工。妙在似与不似之间，巧在形神俱备，以形传神。白石老人在论画时说：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”作画如此，根造型艺术亦然。其美学价值就在于“天然去雕饰，瑰美凭自然。”已

故美学家朱光潜先生在《西方美学史》一书中介绍朱琪尔·安杰罗的一个雕塑美学观点：“美的形象原已存在顽石里，雕塑家的任务就在把隐藏这美的形象的那部分顽石剥去，使原已存在的美的形象显现出来。”用这个观点来概括根造型艺术，简直再生动、再贴切、再形象不过了。

根造型艺术讲究自然美，强调依照自然去造型。被马克思和恩格斯称为“英国唯物主义和整个现代实验科学的始祖培根”有句名言：“知识就是力量，要借服从自然去征服自然。”根造型艺术就是既“服从自然”，又“征服自然”的艺术。它是通过自然美的启发，诱导，去发现，创造超于自然的艺术美的根造型艺术品。使自然美更充分，更具体，更完善，更形象地呈现在人们面前。要凭借自然之美去创造高于自然之美的艺术作品，必须有丰富的艺术记忆和艺术知识，以及艺术想象力。

从事绘画、雕塑、书法等造型艺术的作者，讲究意在笔先，意熟而后形。就是说，在进行造型创作前，首先要使即将创作的艺术形象在自己头脑里活起来，甚至要求达到栩栩如生、呼之欲出的境界，然后全神贯注，一气呵成。而从事根造型艺术创作的作者却与此相反，它要求作者不但要有一定的美学基础知识，艺术理论基础知识，还要有广泛的生活经验和丰富的艺术想象力，以及良好的艺术记忆。爱因斯坦说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”实际上，在一般情况下，人的认识活动、情绪、生活和意志行动中，都多少包含着想象。特别是人的创造思维，更与想象有着不解之缘。可以说，没有想象，就没有艺术创作；没有想象，就没有科学的发展，人类的进步。不过，根造型艺术家的想象不完全相同于一般人的想象，也不完全相同于其他造型艺术家们的艺术想象。其他造型艺术家们的艺术想象是不必过多地受外在条件（即客体）的影响，是不受外在条件严格限制的想象。也就是说，只要艺术家具备了一定的美学基础知识和艺术理论基础知识以及较好的技法训练，便可以凭借自己头脑中的意象准备而开始造型艺术创作了。而根造型艺术家们则不然，他们除了应具备其他造型艺术家们所必需具备的各种基础知识、技巧外，他们的艺术想象，完全是受外在条件（即客体、各种根料）的严格限制，他们的艺术想象必须是在围绕根料的天然形状去构思，去发现自然根中的艺术形象。根造型艺术家们的想象，是综合了平时的艺术感受，生活见解，艺术创作经历等所有知识，透过事物的外表，体会内在的真实。在特定环境，特定条件下，在客体

系列人物造型，从左
至右：反弹琵琶、上
篮、运球、冰上芭蕾、
芭蕾舞。

（即各种天然根料）的外在条件刺激感知下，产生出新颖、独特的艺术形象。也就是说，根造型作者在进行根造型艺术创作之前，是无法事先打好腹稿，订出计划要创作××艺术品的。更不可能事先经过深思熟虑，先进行意象准备的。而是要求作者在对无数杂乱无章的各种根料（即客体物）进行反复观察，思考，推敲，琢磨，并求助于自己头脑中已经贮存了的各种各样的艺术形象的信息，尽量搜寻能够反映最生动，最理想，最有艺术魅力的艺术形象和美的构思印迹，使之在根料（即客体物质）的自然形体上得到体现和印证。并在此基础上，选择有意义的，符合需要的和与当前艺术思维活动相一致的印迹，避开繁杂的，多余的，对艺术思维产生影响的不利因素，注意把有益的艺术思维信息线索与本质联系无关的艺术思维信息线索区分开来，并跟踪一个较为理想的艺术思维信息线索，使之强化并逐步达到最终产生出鲜明的艺术形象。然后，透过艺术记忆的水晶体，将灵感的光投射到要塑造的对象物体，象X光透视那样，穿透过遮掩艺术形象的那些多余的枝丫根须，把还是模糊朦胧的意识思维在理智的屏幕上不断地投影，不断地变换着，不断地比较、过滤、鉴别，使作者平时所见所闻，象精选机一样，把全部艺术思维和艺术知识的信息过滤、筛选一遍。让那些婀娜翩跹的舞蹈

家们的优美舞姿，踏着根造型艺术作者心跳的旋律，重新来到智慧的脑海，让那些健美的男女体操运动员们，那些活跃在绿茵场地上的，湖面海洋上的，蓝天白云里的其他有着矫健的气魄、有着曲线美形体的男女运动员们，也都象浓云孕育着闪电那样，聚集在根造型作者的眼前。同时，再把狮虎龙象，凤鹤熊鹿都请来，让陆地上的飞禽走兽，海洋中的龟鳖豚鱼都来吧，把大自然中的一切生灵都请来，请它们都来到根造型艺术家们那博大的记忆的广场上来。当各种各样熟悉的，陌生的朋友们的影象在根造型艺术家的脑海中聚集弥漫到极限的时候，就会象一朵朵白色的，灰色的，黑色的积云一样，渐渐便浓缩成蒙蒙的阴云。于是，在这蒙蒙的艺术的云层中，这些精灵中的某一个形象，就会象浓密的电，迸发出一道遥遥的闪光。这闪光，无疑就是灵感的火花，只要根造型艺术家在意识的感觉中捕捉住这倏忽闪现的艺术的形象，让它从眼前的根料中去得到印证，得到体现，逐渐显示出具象的轮廓。这时，根造型艺术家们就会觉得：犹如一个人长久在黑暗、迷惘的山洞中摸索前行，转过一个个急湾，越过一个个险坑，突然来到一个偌大的洞口，心情一定会为之一振，感到豁然开朗了，眼前景物逐渐显得无比清晰和明确了。这时，只要及时地捕捉住这倏忽闪现的灵感火花，集中全部精神和注意力去品评，去鉴赏，去验证，根造型艺术家们一定会为又一个新的发现而惊叹、陶醉。但是切记，陶醉之余不能忘记，赶紧采取措施，把这一艺术形象“定住”。（否则，一旦放下，过后再想寻找到这一艺术形象，就又会花上一番功夫。）就象电视的定格，测量员立标桩一样，加深印象，做好标记，将隐藏这美的艺术形象的多余的根须枝丫去掉，使这一艺术形象显现出来。

这一艺术形象从倏忽闪现的智慧的火花，到逐步形成较为鲜明的创作形象，功劳全部在于人的想象力。雅典学者斐罗斯居拉特（170—245）所写的《阿波罗琉斯的传记》中的阿波罗琉斯在反驳埃及哲人的攻击性提问时说：“想象比起摹仿是一种更聪明伶俐的艺术家。摹仿只能塑造出见过的事物，想象却也能塑造出来见过的事物，它会联系到现实去构思成它的理想。摹仿往往畏首畏尾，想象却无所畏惧地朝已定下的目标勇往直前。”所谓想象，就是人的生理、心理机能对外界的情感反应所产生的一种幻视能力。这是人的形象美感的一种特性，也就是当主体已经具备形象思维的能力时所产生的一种形象的联想力。这时，客体的任何一种形式，都可能成为主体塑造形象表象的外在条件。如杜甫诗句“天上浮云如白衣，斯须变幻为苍狗”，就是主体（诗人）根据外在