

游于艺

格致文库

武艺 著

山西出版传媒集团

北岳文艺出版社

格致文库

游于艺

武

山西出版传媒集团

北京文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

游于艺 / 武艺著. — 太原 : 北岳文艺出版社,
2014.11

ISBN 978-7-5378-4191-7

I. ①游… II. ①武… III. ①散文集—中国—当代②
随笔—作品集—中国—当代 IV. ①I267

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第203524号

书 名 游于艺
著 者 武 艺
责任编辑 马 峻
助理编辑 刘思华
装帧设计 二月书坊

出版发行 山西出版传媒集团·北岳文艺出版社
地 址 山西省太原市井州南路57号
邮 编 030012
电 话 0351-5628696 (太原发行部)
010-57571328 (北京发行部)
0351-5628688 (总编办公室)
传 真 0351-5628680 010-57571328
网 址 <http://www.bywy.com>
E-mail bywycbs@163.com
经 销 商 新华书店
承 印 者 山西人民印刷有限责任公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/32
印 张 4.25
字 数 73千字
版 次 2014年11月第1版
印 次 2014年11月山西第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5378-4191-7
定 价 28.00元

目录

001	与记忆有关
005	浅谈水墨人物画
017	创作遐想
026	大山子组画
029	我的父亲母亲
033	西行散记
041	一段记忆
045	蜀道小记
049	随笔
054	杂谈
091	布拉格之夏

与记忆有关

小的时候，最想画的是火车，课本上都让我画满了。放学后，我常去长春火车站，是从西边的货场进去，一坐就是几个小时，一动不动地盯着来来往往、吐着白烟的火车，那种场面真是壮观，让人心跳！过去的长春火车站是日本人模仿东京火车站建的，十几年前已经拆除建新的了。去年秋天去东京，在老的东京车站前留影，回来看照片时总有种时空错位的感觉。

后来开始学画素描、色彩，画火车的事就被淡忘了。在高中时也常去火车站，那是到候车室去画速写，对窗外来往的火车视面不见了。

考上美院后，慢慢觉得什么可以画，什么不可以画，火车

已被划到不是画的范畴了。

过了二十多年，不知是什么原因又想画火车了，我的老师卢沉先生在 20 世纪 60 年代曾画过一幅《机车大夫》，这是很经典的作品，遗憾的是那么些年我与老师从来都未就火车这一话题聊一聊……

去年我去德国的爱莎芬堡，我的第一张画是画当地的火车站，画面中站台上的时钟定格在清晨 7 点 45 分。

在欧洲，我对各地火车站的热情胜于博物馆，只是那些国度早已没有了蒸汽机车的影子。我也买了不少老式机车的模型，但最好看的还是中国人自己做的“上游 0540”号蒸汽机车的模型。在国内，有蒸汽机车的地方越来越少了，取而代之的是速度更快、更环保、便捷的机车。据说火车提速之后，现在国内最快的是动车组，直达快车需九小时到达的，动车组只需六个多小时。

二

听母亲讲，我的大舅小时候常常画骑马打仗的图画，教科书上也都画满了张飞、李逵，还有日本鬼子。画得好像他身在其中，轰轰烈烈的，嘴里还不停地念叨着：哪伙赢了，哪伙被

打败了。

我记不清我画铁道游击队抢粮食的那张是否嘴里念叨着什么，只是当时觉着那趟火车开得不快，是在拐弯处，车体有些倾斜，游击队员们有的在放哨，有的从车上向下扔粮包，有的正在向上爬，车下的人在忙着把粮包装上手推车，整个现场紧张而忙碌，好像没有太大的声音，只有车轮与铁轨的连接处摩擦发出的有节奏的响声，此时，天快亮了……

我的儿子现在喜欢画火山爆发一类的画，边画边大声叨咕，画到火山冒出的烟时，他会兴奋得用笔去砸那张纸，以至于把桌子弄得“咣咣”直响。他爱看我画的人背着枪，自己也常常背一个玩具枪，然后递给我一支，“爸爸，跟我玩打仗！”在“战斗中”他是士兵，我变成了连长。

三

记忆虽属于过去，但好像也有现在和未来的影子，与记忆有关的同时也充满了想象，这个空间使我感受到表达的愉悦。

2010 年

武蔵 長 66cm x 44cm 紙本設色 2011年

浅谈水墨人物画

水墨人物画的教学与创作在国内美术学院一直是被重视的学科，随着时代的发展，对此如何在教学中更好地把握，也已有了多次研讨和争鸣。下面仅结合自己在实践中的体会简要地谈一谈。

关于素描在水墨人物画教学中的位置

中央美术学院在建校初期，由于徐悲鸿、蒋兆和的介入，使水墨人物画教学从一开始就带有中西结合的特点，这种风范可以说经过许多人的努力一直延续至今。

记得我在美术学院读书时，有一次教师把蒋兆和同叶浅予两位先生的水墨写生挂在一起，蒋兆和的作品对人物的神态及

形体刻画得很深入，且又朴素、自然。叶浅予的写生则是单纯地用线勾出了人物脸部的轮廓及五官，然后用淡胭脂平染了一遍，显得极为本色。这两幅画给我的印象很深，但作为学院派的经典作品来讲，我更偏爱前者。

读蒋兆和的水墨人物画，不能同他的素描、油画及雕塑割裂开来，正是由于他所具备的坚实的素描功底，才得以在绘画领域内广为涉猎。当然，前提是他具备了一流艺术家的品质和才能。

我想，前些年关于水墨人物教学中是否要学素描问题的争论显然是徒劳的。任何人都可以按照自己的感觉去画，但作为学院来讲，应该有严格的规范，应该把教学作为一个研究过程，以学者的姿态来对待。在这个过程中，技术的训练固然重要，但同时更为核心的是从认识、修养的角度来培养学生。

在四年的水墨人物专业本科教学中，素描教学内容应占重要位置，在这个过程中可使学生尝试多种表现手法，只要把素描作为研究造型的手段，而不是作为目的来对待的话，我想素描的含义则宽泛了许多。同时引导学生注重素描从开始到结束的整个过程，从而养成一种朴素的观察方法及作画态度。我主张在给学生提供范画及具体指导时，应使他们认识到最朴素的东西也是最崇高的这一艺术本质，避免一些因时代造成的因素

对学院教学的影响。其实，对于艺术品中的上乘之作来讲，它的精神内涵是永恒的。当今时代，美术学院中对素描的理解和研究可以说五花八门，同时也由此产生了许多看似代表时代、有所突破的作品，但如将徐悲鸿、蒋兆和、吴作人等人的素描拿出来相对照的话，我们便得知，这些作品切入往往注意了枝节，注意了样式，从而脱离了本质。所以，创造具有时代感的作品重要，但把握艺术的精神实质则更为重要。

朴素、大方、纯正的绘画品格，应贯穿于我们教学过程的始终。

关于笔墨

学生在入校后所应看到和学到的必须是一流的东西，对待传统的学习也是这样，站在一个怎样的起点，对今后的发展至关重要。我想这里存在一个对教师能力要求的问题，教师的认识角度如何，会直接影响到学生。所以教学的前提必须是教师的水平要达到较高水准。

理解笔墨可以说是学习传统的重要思路，我把金农、石溪、陈老莲、徐渭，敦煌壁画及墓室壁画、永乐宫壁画、魏碑等体现不同个性、代表不同风貌的作品介绍给学生，在学习笔

墨的同时，要对中国传统人物画造型加以研究，这是在当今立足于民族传统来发展水墨人物画的基础。在指导学生动笔临摹的同时，应在宏观上把握传统笔墨的精神所在，不要拘泥于一笔一墨的变化，应将笔墨看成是画家真情的流露，而不是孤立地、形式上地理解它。真正能经过时间考验且流传百世的画家并非笔墨中心论者，他们的作品可能在技巧上还不如二流画家，但画面中的精神已远远超出了他们生存的时代，这一点却成了永恒。所以在教学中始终要摆正精神与技巧的位置，否则，便成了“艺术作坊”。

我在传统绘画中最为推崇金农和徐渭的作品。金农的作品不多，但他却很懂画。常常有些画家的作品量很大，但却不晓画的真质。金农的作品每一张都不尽相同，每一张都在真实地记录着一种情感，他不是重复，而是在寻找心灵的感应，画面虽淡，但其真情却始终打动着你。其实这才是中国传统艺术的真谛。徐渭作品中笔墨的表现，显得在传统中“格格不入”，其本质原因还是他的性情所致，构成这独有的笔墨味道。我个人在笔墨这个问题上则强调直觉，强调特定情感下流露出来的与其相应的笔墨语言，这一点我很看重。笔墨最终还是性情的产物，为笔墨而笔墨，或不断地重复某种笔墨样式，这样的作品无论在社会或商业上取得何等“丰收”，其内涵都是苍白的。

武艺 晨之二 33cm×45cm 纸本设色 2010年

关于写生

目前国内各美术院校的教学中共有水墨人物写生课的设置。我个人在这方面的实践是从高中时开始的。通过这些年来自己的体会，我认为水墨人物写生同样要经历一个循序渐进的过程，在这个过程中，低年级学生应注重扎实的写实能力的培养，而且这一点对以后的创作起着关键作用。

学院的水墨人物写生应强调造型的重要性，这个造型的产生，应该是学生在课堂上经过理性分析和研究的结果。从另一个角度讲，在今天这样一个信息时代，应该使学生处在一个较为宽松的学习氛围中，对古今中外的经典作品广为涉猎和吸收。进入高年级，教师应允许学生尝试多种表现手法，不要过早固定在某一样式中。但与此同时，艺术的一些本质问题不容忽视。

我在中央美院读三年级时，曾下面一段经历：

1988年春天，卢沉先生在水墨人物写生课上，针对我开始画的几张作业说：“你画的像皮囊。”当时我难以接受，一连几天反复琢磨这句话，逐渐明白了它是指自己在写生中只是停留在表面技巧和感观上，而没有抓住“骨”这一绘画中最为本质的要素。就像一座建筑，光有浮华的外表而没有坚实的骨

武艺 春之怨 扇面 纸本设色 2011 年

架。这个“骨”(或“骨架”),就是画面体现出的精神。这个精神,便是作者面对客观对象所产生的真情实感。认识到这一点,下一步就是如何用笔墨来体现这种感受的问题。

接下来的写生课中,模特是位老人,瘦削的脸,两只很黑的大眼睛显得异常平静我被他的情态所吸引我觉得很兴奋我在这种状态下,由不得我对画面局部进行精细描写。我把笔蘸饱了墨,将瞳孔、反光等全都舍去,很单纯地画了一个黑眼球。此时自己一下子意识到这回感觉找到了。随之就是用色和墨对脸部结构的皴擦,这里既有对客观形体的把握,又没有受其限制,同时对整体造型始终保持一种“浮雕感”,这与我的笔墨处理是相协调的。整个作画过程是在一种极为自然的状态下去“写”的过程,也是由对象本身到画面,将其作为一幅作品来创造的过程。随后又画了老人的一幅侧面像,尽管时间隔了这么久,但这张人物脸部的处理,现在看还是挺喜欢。关键在于表现对象的同时,要将自己的情感贯注到画面中,这一点显得尤为珍贵。

关于创作

创作可以说是学生综合能力的反映。目前学院的水墨人物