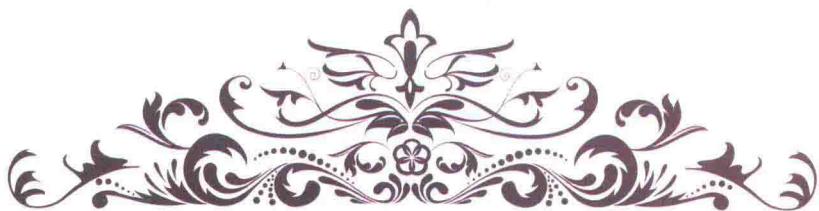

东方文艺复兴之旅丛书

Journey to Oriental Renaissance Series

沉思与激扬

Rumination and Inspiration

丁方 著

中国文联出版社
http://www.cflpnet.cn

东方文艺复兴之旅丛书

Journey to Oriental Renaissance Series

沉思与激扬

Rumination and Inspiration

丁方 著

中国文联出版社
CHINA FEDERATION OF LITERARY CIRCLES AND PUBLISHERS

图书在版编目 (CIP) 数据

沉思与激扬 / 丁方著. -- 北京 : 中国文联出版社,

2017.12

(东方文艺复兴之旅丛书)

ISBN 978-7-5190-3429-0

I . ①沉… II . ①丁… III . ①中国文学—当代文学—
作品综合集 IV . ① I217.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 330278 号

沉思与激扬

作 者: 丁 方

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

责任编辑: 邓友女 冯 巍

封面设计: 吴文越 武珊珊

复 审 人: 曹艺凡

责任校对: 严梦阳

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923076 (咨询) 85923020 (发行) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn

fengwei@clapnet.cn

印 刷: 中煤 (北京) 印务有限公司

装 订: 中煤 (北京) 印务有限公司

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000

1/16

字 数: 172 千字

印 张: 13.25

版 次: 2017 年 12 月第 1 版

印 次: 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-3429-0

定 价: 40.00 元

“东方文艺复兴之旅”丛书编辑委

顾 问

(按姓氏笔画为序)

刘 伟 叶 朗 刘延申 仲呈祥

主 编

丁 方

编 委 会

(按姓氏笔画为序)

丁 方 王一川 孙 郁 尹吉男
周 宪 牛宏宝 王廷信 李新风
徐庆平 陈传席 陈奇佳 黄兴涛
夏燕靖 臧峰宇

目 录

引 言 我们这个时代的艺术	1
上半部 画之思	
论写实与基本功	3
论艺术中的自我回归	5
点线体与点线面	8
——中西艺术比较心得	
库尔贝的自信与理想	14
伦勃朗《出浴的拔示巴》	20
论绘画艺术中的坚实感	22
论现代艺术的精神	28
抽象表现主义与东方书法	32
“城”——文化反思的象征	38
关于艺术本体建构	40
在大师作品的背后	42
墨西哥画派的启发	44
——建立中国油画评价标准探讨之一	

挑战与应战

——三届油画展小议

关于图像时代的手工性艺术

启示与回应 25

20 世纪 90 年代的艺术与现实 56

当代文化与中国油画 60

当下文化精神与创作心态 65

艺术与精神 73

现时代艺术的境况与希望 76

思辨之言说 93

艺术与金钱 97

远离资本的勇气 101

艺术市场的投影 104

解读素描 107

色彩的精神解读 112

人类形象之美 115

光辉灿烂的美 117

下半部 画之情

难忘的 1977 121

我的绘画心路历程 127

行走黄土高原之上 135

大地的追忆 137

故梦与幻象 140

生存的幻象 148

给一个亡灵的悼歌	
神奇的心像	
感恩的灵魂	
创作手记二十三则	168
冰峰上的书版	179
——“内在的意志是不死的”	
与神的对话	190
四月的激情	192
桂冠冷月之夜	194

CONTENTS

Preface: Art of Our Time	1
---------------------------------	---

First Half Thinking on Painting

A Discussion of Realistic Technique and Basic Skill	3
On Self Regression in Art	5
Point Line and Volume and Point Line and Plane	8
—Attainment Experience of Contrasting Chinese and Western Art	
Courbet's Self-Confidence and Dreams	14
Bathsheba at Her Bath by Rembrandt	20
On the Solid Sense in the Art of Painting	22
On the Spirit of Modern Art	28
Abstract Impressionism and Oriental Calligraphy	32
"City" — Symbol of Cultural Introspection	38
On the Art Noumenon Construction	40
Behind the Masterpieces	42

Inspiration from Mexico Painting School	
—On Establishing Chinese Oil Painting Evaluation Criterion (Part one)	
Challenge and Accept the Challenge	6
—A Brief Discussion on Three Sessions of Oil Painting Exhibition	
On the Craftsmanship in the Era of Image	8
Enlightenment and Respond	10
Art and Reality in 1990s	12
Contemporary Culture and Chinese Oil Painting	16
Current Cultural Spirit and Creative Psychology	16
Belief and Modern Nihilism	
Art and Spirit	73
The Situation and Hope of Art in Present Age	76
Utterance of Argumentation	93
Art and Money	97
The Courage to Be Away from Capital	101
The Projection of Art Market	104
An Interpretation of Sketch	107
Reading the Spirit of Color	112
The Beauty of Human Representations	115
Splendid Beauty	117

Second Half Feeling on Painting

Unforgettable 1977	
My Mental Journey of Painting	127
Walking on Loess Plateau	135
Remembrance of the Land	137
Old Dreams and Illusions	140
Waiting for the Car by the Riverside	
Illusion of Survival	148
A Mourning Song for a Departed Soul	152
Miraculous Mental Image	155
A Grateful Soul	165
Twenty Three Pieces of Art Creation Notes	168
Divine Words Script on the Ice Peak	179
— “Immortal Inner Will”	
Dialogue with the Mountain	190
Passion in April	192
A night of Laurel and Cold Moon	194

引言 我们这个时代的艺术

永恒的时间之流已进入人类历史的第二个千禧年，我们竟不知道应为此欢庆还是担忧。如果说值得担忧的话，是由于这样一个不幸的事实：当我们的生存物质基础不断改善之际，人类的精神却在日益衰颓！我甚至胆敢这样断言：无论从精神的哪个方面来看，我们所处身的现时代都无法与以往时代相比，因为公众对普遍的精神沉沦竟持一种容忍甚或欣赏的态度！

大概因时代的物质进步及科技发展，使人们产生了这种错觉：仅靠人，就可以改变世界和主宰世界。于是，人的价值——更确切地说是个人的价值被提升到了绝对高度，人由此而获得了绝对的骄傲。但是，当我们立足更宽广深远的历史维度上考察时便会发现：个人价值的瞬间性是无法与人类普遍价值的永恒性同日而语的；也就是说，若把生存意义的砝码全部押在生命个体价值的绝对性一边，断难使灵魂获得安宁。

如果说人不能长驻于高山绝顶的话，那么反过来，灵魂也不能总是滞留于虚无黑渊之中。为使灵魂有继续存在的理由，“处于绝对不幸中的人”就得真诚地依赖某种超于个人价值之上的事物，而不是依靠自己。它是什么呢？生命体验的直觉告诉我们：这种信仰力量的源泉，植根于那生命不息但灾难深重的大地母土之中，就在那决意来到这苦难大地上无辜受死的人的事迹的启示之中！

在瞻望人类文化与艺术的未来前景时，我们似乎没有更多值得

乐观的理由。现时代的所谓“前卫”艺术家太看重：流俗，从而在无形中把艺术与神圣、高贵、尊荣、联系割断了。所以，当现时代的“艺术消费者”在形式花样目不暇接并渐感疲倦时，艺术的内涵也变得越来越浅薄空乏了。归根到底，艺术不应只求娱乐感官，而要能够震撼灵魂，因为这是终有一死的人的永恒内在要求。在此，我们有必要回溯一下，人类历史上那些充满伟大创造激情的年代，主导人们灵魂的究竟是何种精神？能否以现世色彩浓厚的所谓“时代精神”去偷换这一超越的永恒精神的内涵？进而言之，这种超越精神是否已和我们的现实生存毫无干系？如今，人类的生存处境同过去相比虽已大不一样，但其基本性质——生命的存在和死亡、人类与生俱来的不幸、人性在绝对意义上的残缺、人性的两重性以及人类灵魂对超验永恒境界的向往，却并没有随着大机器工业文明的降临而消失。只要生命还有死有生，艺术的使命就亘古不变：它永远是“再叩永恒之门”的那只奇妙的手。所以，任何人没有理由在嘲弄和调侃中对艺术永恒命题的关注与表现弃之不顾。

的确，信息时代中的“前卫”“先锋”艺术家在发展机敏、巧智方面已大获成功。那种轰动的新闻效应与惹人注意的电视传媒，使艺术圈内渴望成功者心头怦然、骚动遍身。尤其是中国的“新潮”艺术家，更是被一种前所未有的狂热驱使着，向着艺术的全面“自由、解放、独立”奔跑而去。但他们恰恰忽略了：西方各种以造反叛逆为旗帜的艺术思潮，均是对其固有的丰厚传统的挑战，均是对一座精神大厦的解构。遗憾的是，当代中国已经没有这样一座可供解构的精神艺术大厦了。中国的传统早已被解构得支离破碎、锈蚀得腐迹斑斑。无奈之下，“新潮者”就只能拿占主流地位的意识形态权力话语来做挑战和解构的对象。但这个目标并不可靠，因为一旦不存在所谓的“文艺禁区”，他们挑战、叛逆的对象又将是何物呢？

苏联、东欧许多艺术家的那种以新闻刺激性的政治题材口味的艺术品，到头来烟消云散的教训，我们理应记取。这种挑战并非毫无积极意义（它对意识形态权力话语的消待言），而是要充分认识到这种反叛意识与挑战手段的短暂性和非终极性。

当某种从灵魂深层生成的真诚与激情，由于社会的外在（政治、经济等）原因骤然冷却时，接踵而来的便是失落与涣散。这一情景正是中国 20 世纪 80、90 年代艺术界的状况。它是真实的，但并不因为它是真实的就一定有意义。历史已一再告诫我们：决不能拿“当下真实”做借口，来为灵魂沉耽于昏暗中寻觅理由。

我们没有权利只为后代留下一组 20 世纪 90 年代的艺术呓语，而应为新世纪的文艺复兴撒播下一系列希望的种子，它将成为人类未来精神文化大厦的奠基之工程。这一基础必须能承载宏伟的构架，因此它应具备伟大的所有基本元素。基石在未来大厦中一般是显现不出来的，但它作为过去与未来两者之间的必经联系，却具有深藏的永恒价值。这种在现世无法得到确切报偿的价值，可能是许多“现代艺术家”所不屑一顾的。信息时代的人们热衷的是新闻对感官的不断刺激，而再不顾及对某种根本性的问题进行深入持久的关注。这就像一个始终妄想天上掉馅饼的人，竟麻木到不愿动手去收获自家土地上的果实一样。要知道，东方大陆有如此深厚的土地、伟大的河流和雄浑的山脉，这不正是我们构建一座崭新的艺术精神大厦的绝好处所吗？当欧罗巴从阿尔卑斯山的雪顶中获得基督教文化的精神象征时，亚细亚难道不应从自身的大地母土中获得与之相称的灵魂启示吗？实际上，我们已将那宝贵的精神艺术资源浪费了数十个世纪，但这种缺憾却从未在我们的心中留下什么悔恨和负疚。我们甚至还津津乐道于那些弥漫于近代的细枝末节的墨趣把玩，并将此移植到现代都市的文化消费生活中去。人们就没有想一想，难道

一种伟大的艺术精神会从都市的嘈杂生存状态中诞生，多能使我们得到活鲜鲜的“当下生存经验”，而断然永恒超越的价值。

来自荒野的那声呼唤，在两千年后人类所营造的物质楼群——精神荒漠中将再次响彻，“施洗者”所流淌的泪水也将融进东方大陆的血脉中，并催生出新的精神文化果实。

上半部

画之思

论写实与基本功

如果把写实能力认作“绘画基本功”的全部内容且只在这方面使劲，那么就势必因之忘却对基本功的最关键部分——艺术心灵成长的培养。有人会说：以往的大师不是都能画出非常写实的习作吗？不错，大师们的确留给后人许多功力深厚的习作，但如果我们只从“写实”这一层面体认大师，那就未免太肤浅了。我们应该透过显示大师基本功的图像而洞悉其内在世界，这样才能感到他们那奋战于创造境界中的灵魂，以及他们对于一个崭新的造型——精神世界热烈渴望的意志。这灵魂与意志的力度，才是他们“基本功”的内在本质，也才是他们创造视觉图像的原动力。视觉图像，即他们所创造的画面，只不过是他们自身灵魂境界的物化图式而已。

绘画的高级境界，是那些被心灵选择的客观表象通过有机组合而构成一个充满情感和精神力量的境界。在这个主观和客观、精神和物质、理性和感性等各种相对立的因素彼此交融奔涌的境界中，创造者和欣赏者的审美情感不断碰撞激荡。当我们注目于伦勃朗的肖像或人体的不朽杰作时，一方面能真切地感受到他塑造人物形体和把握构图的深厚功力，另一方面则更要看到他是如何巧妙地运用光线与阴影，使沐浴于恩赐之金辉中的人——灵魂，凸现于无限幽深的褐色背景上。这颗承续文艺复兴伟大传统的尼德兰灵魂，正是产生伦勃朗所有杰作的最内在基础。

一个成熟的艺术家能通过对点、线、面、色等绘画要素的最佳组合来创造出某种情感强烈且内涵复杂的图式。在这里，一切都取