

畫語 類編

當代中國
美術家

DANG DAI
ZHONG GUO MEI SHU JIA
HUA YU LEI BIAN

張力 齊鳳閣 姜凡 編

吉林美術出版社

當代中國 美術家 畫語類編

張力 / 齊鳳閣 / 姜凡 / 編

当代中国美术家画语类编

张力 齐凤阁 姜凡

•

吉林美术出版社出版 吉林省新华书店发行
长春市东新印刷厂印刷

•

开本850×1168 1/32 25印张 插页5 616千字

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数：1—5,000册

ISBN 7-5386-0153-8/J·90

定 价：9.00元

序

邵大箴

可以毫不夸大地说，这几年我国美术界比历史上任何时候都活跃，各家各派的意见，比历史上任何时候都发表得热烈、充分。大家的观点不尽相同，甚至相互对立，这是很自然的事，也是好事。一是可以取长补短；二是可以在明朗的争论中使真理更加明朗化，或者，使各自的观点更加明确和清晰。如果把近几年来美术家们发表的文章都收集在一起，即使有代表性的，数量也会很可观，一时不易做到。摘其要者，分成段落，按类汇编成册，使人们对各家理论有个大致的认识 and 了解，是较为现实的一种方法。有鉴于此，东北师范大学美术系的三位老师张力、齐凤阁、姜凡应吉林美术出版社之约，编纂了现在大家看到的《当代中国美术家画语类编》。他们向全国各地美术创作家们、理论家们征集稿件，从大量寄来的材料中进行认真的裁剪、筛选、分类，最后编辑成书。做这件事，当然也是很麻烦和费力的，但他们懂得，经他们之手编出来的书，反映了当代美术家们新的思考成果，给人们研究当代中国美术提供了丰富的第一手资料，这工作是有意义的。他们在给我的来信中说：“为了避免枯燥无味和老一套，我们在拟小标题时，也颇化了些脑筋。”对这，我这个兼做一些编辑工作的人，是懂得其中滋味的。就此一端，也可看出他们治学态度之严肃认真。自然，要把象活的水流似的思绪，归入若干小标题

之中，肯定会有不少不自然处，这是可以想见的。但大家能够谅解。

作为在这本书中滥竽充数的一名作者，也是作为此书的读者，我对为编辑出版它作出贡献的同志们表示敬意。

1988年7月17日于北京中央美术学院

民族是一种类型，因而为历史亦为世界尊重；时代是一种类型，因而占有着历史的地位；地方性是一种类型，因而在一国之中得以存活；门类的差别是一种类型，因而有众多门类的并存，且不因门类的纷杂而寂默；流派是一种类型，因而不曾有流派对流派的吞没；个性是一种类型，因而不因有相同的亲缘性从而失去光彩。人的无穷心灵里，足以容纳无穷的类属。

杜大恺

目 录

序	1
一、艺术的本质、特征与功能	1
(一) 艺术是一种深刻的生命体验	1
(二) 艺术是一部人类的心电图谱	6
(三) 科学使人明白, 艺术使人糊涂	10
(四) 艺术可悟而不可言	10
(五) 艺术作品的哲学意味	13
(六) 从自然信息到艺术信息	19
(七) 多元化是艺术领域中永久的现象	34
(八) 艺术无本质可言	37
(九) 艺术与非艺术	37
(十) 精神产品与人的精神	39
(十一) 美术的功能在于提高人的审美素质吗?	41
(十二) 艺术与政治	45
(十三) 艺术作品的价值	47
二、艺术与文化	56
(一) 艺术与文化	56
(二) 外来文化	59
(三) 中西文化	64
(四) 外来文化与中国美术变革	75
三、美术与时代	82
(一) 艺术作品无不打上时代的烙印	82
(二) 新的时代需要新的天才	84

(三) “时代感”与时代·····	88
(四) 原始艺术与现代人·····	90
(五) 现代感与宇宙意识·····	92
(六) 不应该人为地推行时代精神和现代感·····	99
四、地方性、民族性与世界性·····	101
(一) 地方性·····	101
1. 扔掉区域性审美本能是不明智的·····	101
2. 寻求乡土艺术谈何容易·····	103
(二) 民族性·····	105
1. 民族的“胎记”——民族性·····	105
2. 民族化·····	107
3. 民族特性是一种局限性·····	113
(三) 世界性·····	116
1. 艺术与科学一样，没有国界·····	116
2. 民族性、世界性寓于个性之中·····	118
3. 宁取方言，不要世界语·····	120
五、个性、自我与主体意识·····	124
(一) 个性·····	124
1. 作品的鲜明个性是艺术家成熟的标志·····	124
2. 艺术家之间本能地存在着异点·····	129
3. 独创性应有强烈的非他意识·····	131
(二) 自我·····	132
1. 自我表现与自我·····	132
2. 个人的价值高于一切吗？·····	138
(三) 主体意识·····	140
六、风格与流派·····	144

(一) 艺术家的个性与风格·····	144
(二) 风格能教吗? ·····	150
(三) 风格与格调是紧密相关的·····	151
(四) 派别是自然产生的·····	155
七、 美术家论美术家 ·····	157
(一) 美术家独白·····	157
(二) 美术家的品格·····	170
1. 美术家的信念·····	170
2. 美术家要甘于寂寞·····	173
3. 真诚——创作的最低追求·····	175
4. 情——艺术生命的激素 意——作品的灵魂·····	184
5. 美术家的使命感·····	189
(三) 美术家的社会责任感·····	195
(四) 美术创作的苦与乐·····	197
(五) 美术家的自我把握·····	200
(六) 美术家的素质和修养·····	207
1. 眼力、追求与胆识·····	207
2. 努力提高自己才是治本·····	212
3. 治学方法·····	216
(七) 未来美术谈·····	220
八、 当代中国美术和美术家 ·····	224
(一) 当代中国美术现状·····	224
(二) 当代中国美术家·····	248
(三) 关于“代沟”问题·····	254
(四) 两种艺术家·····	257

九、美术新潮和新潮美术	259
(一) 中国美术新潮的出现是历史的必然	259
(二) 新潮美术家的进取精神	262
(三) 新潮美术家的哲学意味	265
(四) 新潮美术与西方现代艺术	266
(五) 新潮美术与社会之间	271
(六) 新潮美术家的年龄构成	273
(七) 新潮美术积极和消极的两重性	274
十、西方现代艺术	280
(一) 西方现代艺术的特征	280
(二) 西方现代派对传统的继承与反叛	281
(三) 西方现代艺术与社会	284
(四) 西方现代艺术家	285
(五) 如何对待西方现代艺术	286
十一、传 统	291
(一) 如何认识传统	291
1. “传统”的含义	291
2. 传统的两重性	297
3. “年深日久的泡菜坛”	300
(二) 如何对待传统	302
1. 是精神的继承, 不是表皮的沿袭	302
2. 站在前辈大师的肩膀上高瞻远瞩	307
3. 对传统的扬与弃	312
4. 在破坏中重建	315
十二、创 新	321
(一) 论创新	321

1. 美术变革的内因和外因	321
2. 好奇与求新是人类的本性	326
3. 开拓者与守旧者	333
(二) 如何创新	339
1. 创新的内涵是丰富而又宽广的	339
2. 要区分美与丑	344
3. 要区分真与伪	345
4. 真想创新恰恰经不起变	346
十三、中国画的前途	348
(一) 当代中国画的情势	348
(二) 中国画是否应该有自已的边界	357
(三) 中国画如何吸收外来营养	362
(四) 小修小补的方式有无法克服的矛盾性	364
(五) 只有发展才是最好的保留	368
十四、艺术语言与形式规律	376
(一) 成熟的技巧能替画家倾吐世情	376
(二) 气韵	379
(三) 节奏	382
(四) 想象力	383
(五) 神秘感	383
(六) 天才与灵感	386
(七) 胸有成竹与笔端机趣	389
(八) 形与神	392
(九) 藏与露	396
(十) 整体与局部	400
(十一) 单纯与丰富	402

(十二) 真与假	404
(十三) 理智与情感	405
(十四) 真理与偏见	408
(十五) 美术家谈美	411
1. “美”是什么?	411
2. 美与丑	416
(十六) 形式因素与作品	419
(十七) 现代艺术的空间特征	425
(十八) 构图无定法	427
(十九) 当代美术家的造型观	430
(二十) 变形论	432
(二十一) 素描是基础, 也是独立的艺术	437
1. 严谨的训练 符号的创造	437
2. 契斯恰柯夫体系与当今中国艺术	442
3. “科学素描”是不存在的	444
4. 视觉记忆 动向造型	445
5. 西式素描与中国画	448
6. 线与素描	450
7. 美术家的速写观	453
(二十二) 色彩——美感的最基本形式	455
1. 色彩的精神性	455
2. 色彩和形	457
3. 固有色和条件色	458
4. 施色之道	459
(二十三) 肌理——自然美的积淀	465
十五、内容与形式	468

(一) 形式的含义.....	468
1. 不搞形式就等于不搞艺术.....	468
2. 美术作品的形式美.....	471
3. 缺乏形式感的画家, 一如没有武器的战士	475
(二) 内容和形式的关系.....	478
1. 内容和形式不是两个“物件”.....	478
2. 内容决定形式吗?	480
3. 外在形式与形式内涵.....	484
十六、具象与抽象	489
(一) 关于“抽象性”	489
(二) 关于“抽象美”	495
1. 谈“抽象美”	495
2. “抽象美”概念的不科学性.....	496
(三) 具象和抽象的关系.....	498
(四) 抽象主义与抽象派艺术.....	505
十七、美术与生活	512
(一) 最纯粹的图画也被打上生活的印记.....	512
(二) 吃进生活, 吐出艺术.....	515
(三) 创作源泉新论.....	517
(四) 用“感叹号”来对待生活.....	523
十八、美术家谈创作	527
(一) 既要善谋又要善断.....	527
(二) 激情.....	529
(三) 锤炼.....	531
(四) 主观与客观.....	532

(五) 创作谈	533
十九、美术样式种种	547
(一) 中国画	547
1. 中国画的“性格”	547
2. 笔墨——状物之手段，传情之媒介	556
(二) 油画	560
1. 油画语言	560
2. 油画材料和技法	563
(三) 版画	567
1. 版画艺术的审美特征	567
2. 木刻的意象表现	568
3. 刀法的特殊魅力	570
4. 水印木刻技法	573
5. 版块结构	572
6. 黑与白	574
(四) 雕塑艺术	576
1. 作为语言的雕塑	576
2. 雕塑？绘画？	579
3. 传统雕塑与现代雕塑	580
4. 城市雕塑：宁缺毋滥	582
(五) 民间美术	584
1. 造型艺术第三体系——民间美术	584
2. 民间艺术的哲学体系	589
3. 到民间学习民间	592
4. 民间美术散论	597
(六) 连环画	602

1. “俗文艺”的高层次发展·····	602
2. 登入艺术殿堂, 走出艺术殿堂·····	605
3. 文学性与绘画性·····	606
4. 基础、基本功与诀窍·····	608
(七) 漫画·····	612
1. 幽默、讽刺与滑稽·····	612
2. 漫画是和民主共生的·····	614
(八) 儿童美术·····	614
1. 儿童美术——美术大家庭中的小弟弟·····	614
2. “儿童化”与“儿童画”·····	615
(九) 壁画·····	616
(十) 建筑艺术·····	619
1. 建筑是人类文化的纪念碑·····	619
2. 建筑艺术是“凝固的音乐”? ·····	621
(十一) 环境艺术·····	622
1. 环境艺术不等同于环境的美化·····	622
2. 环境艺术面面观·····	623
(十二) 工艺美术·····	626
1. 工艺美术与现代设计·····	626
2. 工艺文化与现代美术思潮·····	637
3. 书籍艺术及其它·····	640
4. 装饰是一个充满幻想的神奇世界·····	646
二十、人体、人体美和人体艺术 ·····	651
(一) 人体——大自然最辉煌的结晶·····	651
(二) 人体美不在人之体而在人之识·····	657
(三) 人体艺术与道德·····	663
(四) 人体艺术与性意识·····	668

二十一、美术教育和美术教学.....	671
(一) 现代美术教育与传统教育方式.....	671
1. 美术教育的目的.....	671
2. 美术教育与社会需求.....	676
(二) 美术教学.....	678
1. 艺术教育重在引发.....	678
2. 老师应是高举艺术之火的维纳斯.....	679
3. 因材施教不能视为对个别学生的优待.....	683
4. 基础教学谈.....	684
二十二、美术理论与美术批评.....	692
(一) 美术理论现状.....	692
(二) 美术家与美术理论.....	701
(三) 美术创作与美术批评.....	704
(四) 如何评价“批评”.....	708
(五) 美术作品与观众.....	719
(六) 美术鉴赏.....	724
(七) 美术作品的雅与俗.....	726
(八) 编辑与责任.....	730
美术家小传	733
编后记	782

一、艺术的本质、特征与功能

(一) 艺术是一种深刻的生命体验

无可置疑，绘画创作根植于一种深刻的生命体验里。体验的深或浅决定作品的“厚”或“薄”。只有站在本民族的精神母土上充分领悟那深藏的原创力，并毫无保留地将这种领悟与人类精神认同，才能获得一颗“大灵魂”，才能使其作品不朽。

丁 方

一个生命只有充溢着“使命感”和“神圣感”的时候才能够强烈体验“存在”与“永恒”的意义。如果能通过艺术手段把这一生命奋斗的情景展现出来，那将是最大的喜悦。

同 上

无论是具象还是抽象的绘画，无论抽象的程度有何等的不同，也无论是冷抽象还是热抽象，只要心曾被打动，只要无法言说的情绪曾攫住你的全身，你就是在用生命的体验为作品注入着生命。

萌 萌 《方法·空白·中介》（《美术思潮》1985年第2期）

美术创作，乃是生命力执着体现的升华，乃是生命力的冲动，转移为视觉形式，真正的艺术作品，可贵处在于生命力的本质