

论第三代画家

邓平祥

ZHONGGUO DANGDAI MEISHU YANJIU 中国当代美术研究

江苏美术出版社

邓平祥

论第三代画家

江苏美术出版社

论第三代画家

邓平祥 著

江苏美术出版社出版

江苏省新华书店发行

镇江天成印刷厂印刷

1996年3月第2版 1996年3月第1次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.25 字数 169000

印数 1—2000册

书号 ISBN 7-5344-0364-2

J·365 定价:10.80元

社 址/南京市中央路165号

电 话/3308318 邮编/210009

发行科/南京市湖南路54号

电 话/3211554 邮编/210009

编者的话

八十年代初，在担任江苏美术出版社总编辑期间，我结识了一批在全国颇有影响的美术批评界的朋友。读他们的学术论文，听他们的学术报告，敬重之情油然而生。他们研究工作的出发点、角度、方法、语言以及风格各不相同，然而却都有一种良好的学术品格。

他们不是那种“癫狂柳絮随风舞，轻薄桃花逐水流”的庸人。在他们的身上，有一种在某些人眼里一文不值，然而确能使文人堂堂正正站立起来的傲骨，我以为，这在权钱对台戏大出风头的今日，是尤为可贵的。马克思曾经批评庸俗经济学的学者：“超利害关系的研究没有了，代替的东西是领津贴的论难攻击，无拘无束的科学研究没有了，代替的是辩护论者的歪曲的良心和邪恶的意图。”时下，我们是多么需要这种超利害关系的研究。

他们是从神的怀抱中反叛出来的，大多接受过相当正规和长期的马克思主义教育，至今也没有放弃对它的信仰。正如信仰一切科学一样，那不是神灵的启示，也不是经文的教条，需要不断修正和完善。多年来，社会科学奥林匹斯山上的“诸神”令我们高山仰止。然而，长期的仰视往往使我们失去了在常人面前

惯有的苛刻和怀疑，泯灭了我们与之平等对话的需求和欲望。他们较早地摆脱了久已形成的思维定势和惰性。对任何来自权威和大师们的言旨，不愿盲目附和，往往执拗地发问或提出异议。马克思在《评普鲁士最近的书报检查令》中有这样一段质问：“你们赞美大自然悦人心目的千变万化和无穷无尽的丰富宝藏，你们并不要求玫瑰花和紫罗兰发出同样的芳香，但你们为什么却要求世界上最丰富的东西——精神只能有一种存在的形式呢？”基于此，他们在学术研究中最需要的不是谆谆教导，也不是点头称是，而是平等的对话，当然，这种良好的学术氛围要由我们共同去营造。

近十年来，学者们竞相挣脱“政治代替一切，压倒一切”，“文艺从属于政治，是阶级斗争的工具”这种唯政治化思维的羁绊，深入艺术本体，探究其发展的脉络与规律，为文艺批判和建构扫除障碍。《中国当代美术研究》这一系列汇集了他们的研究成果。它既没有为读者提供绝对的真理，也不存在变革中国艺术的灵丹妙方，有些见解还难免偏颇。然而，他们讲真话，叙真情，求真知。于是，就能助你了解和认知我国的艺术现状，为你思索和探求提供一份素材，也为尔后的学人积累一部较为翔实的史料。人生有期，探求无涯，期望在作者、编者和出版发行者通力合作下，使这一套系列图书连续不断地出下去，展示新情况，

提出新问题，发表新见解，将一代又一代学人的独立精神，独立思想，独立学术成果奉献给读者。

历史上很多文艺高峰期总是有正确先进的理论在前面清道和奠基。然而理论要成为先进和正确的，就不能只是实践的“副本”和“解说词”，要对实践具有“超前”的性质和预测未来的功能。列宁关于马克思主义活的学说的各个不同方面分别提到首要地位（《列宁选集》第2卷，第398页）。愿作者朋友们在上述方面不断有所作为，并依据实践的新发展，检验以往的理论，修正某些不正确或已过时的己见，不断进行自我扬弃。

至此，我想重提爱因斯坦悼念居里夫人时说过的这段话作为结束语：第一流人物对于时代和历史进程的意义，在其道德方面，也许比单纯的才智成就方面还要大，即使是后者，它们取决于品格的程度，也远超过通常人所认为的那样。

索 菲

目 次

一、综论'76 后的青年画家

- 论第三代画家 (1)
- 再论第三代画家 (9)
- 处于两种文化涤荡中的青年画家 (15)
- 青年画家的文化特征 (32)
- 从文化角度看青年画家的探索 (37)
- 新的冲击波 (46)
- 土气·现代性·理性 (56)
- 近年湖南青年现代艺术家扫描 (62)
- 论“生活流”(68)

二、画家专论

- 论陈丹青 (76)
- 再论陈丹青 (97)
- 人的理性沉思 (99)
- 新历史画的探索者 (109)

时空交错 古今相融 (116)

静穆美的意蕴与思索 (118)

画和刘庄 (122)

人的刘采 画的刘采 (128)

艺术是智慧的 (133)

三、美术与当代文化思潮

艺术思考进入文化层次 (140)

艺术思考进入“人”的层次 (154)

传统文化中的逻辑起点和现代艺术的理性(169)

民间美术的文化根基与价值 (177)

文化更新的躁动 (182)

感觉的革命和艺术的变革 (184)

四、当代美术思考

思考八题 (202)

浅论当前美术创作的几个倾向 (215)

当代油画思考二题 (223)

当代中国油画语言的思考 (233)

造型思维 (240)

后记 (252)

《论第三代画家》篇目脱稿期及发表
情况一览表 (253)

一、综论'76 后的 青年画家

论第三代画家

以 1976 年底为转机，特别是 1979 年以后，中国的画坛涌现了一批更新人们视觉感官和振奋人们心灵的作品。这些作品的出现使艺术尊严重新得到确认，并使艺术恢复了应有的地位。

研究和分析这些作品以及他们的作者，人们会惊异地发现：这些不同凡响的作品，原来竟出自二十至三十这样年龄结构的青年画家之手！这是很多人所意料之外的。在这之前，人们，尤其是长一辈的好心人，对这一辈人很不放心，总不相信他们能成得了什么大气候。的确，从

他们所受的教养和文化教育，尤其是在“文革”中的经历，有理由使有阅历的长辈不信任他们。然而现实和历史常常不能用 $1+1=2$ 的简单数字推算来解释。也正是这种现实使笔者产生了研究他们的兴趣。笔者甚至认为：研究这一代画家和他们的作品，对于我国的文化艺术政策和社会发展会提供新鲜而重要的启示。

所谓第三代画家系指在1976年后涌现出来的青年画家；第二代即指五十年代初走上画坛的画家；第一代则是新中国成立之前已成名的老一辈艺术家。

崇高而辉煌的情感品格

在理论和实际上怎么估计“极左”和“十年浩劫”给中华民族带来的空前损失以及使中国人民蒙受的屈辱和苦难都是不过分的。

虚妄、狂热的政治设计蓝图，以九百六十万平方公里的土地为试验室，以亿万人民为实验材料和工具，并没有产生和合成多少对国家和人民有益的东西。一个国家，一个民族的物质财富和精神财富是几百年甚至几千年的历史的发展和衍延，一旦被彻底否定，其后果是可怕的。

第三代画家就是在这样的社会背景和历史条件下长大的。“文革”开始，他们大的未及弱冠之年，小的不过十岁左右。他们的心灵是纯真的，情感和思维也极其敏锐。在这个时候他们一般没有健全、善良的社会教育和家庭教养，学校的教科书是“红宝书”、“老三篇”，最基本的哲学信条和社会概念是斗争哲学和阶级分析。在这种社会环境和哲学背景

下，人的消极、惰性、丑恶的东西最容易在各种虚妄的光环下得到发展，在这种环境中成长起来的青年人很容易变成心理不健康、偏激、变态、缺乏道德感和责任心的人。

历史发展到1976年，中国社会形成鲜明的两个侧面：一面是痛心疾首，忧心忡忡，抗争，酝酿革命；一面是人心的堕落，气质的败坏，民气的消沉。以“四五”为象征的中国人民的觉醒和成熟，使这时候优秀的青年人一夜之间长了十岁。事实证明这批年轻人是对“四人帮”和“极左”的最勇敢和最彻底的批判者、反抗者。

第三代画家美学特征精神最基本的一点是人道情感；他们的作品大都对人民充满了深刻的同情关注，对祖国的命运倾注了催人泪下的高尚情感。在谎言中成长的第三代画家的基本特征是——真挚。他们认为艺术最宝贵的是真挚，因而他们自觉地执行现实主义的创作原则。这两点是构成第三代画家最崇高、最辉煌的情感品格。

赢得了时机

社会环境是决定艺术发展的关键因素之一，它只接受和允许与它一致的作品，而不允许和淘汰与其相悖的作品。艺术的这种社会环境选择包括着正常和非正常的两种情况：正常的情况是，艺术家以自己的良知和敏锐的感受力，把握住了时代的脉搏和气息，因而产生了与时代精神一致的作品，或者是说他的作品自觉或者不自觉地体现和反映了时代。非正常的情况是受权力的胁迫，或受蒙蔽欺骗而违心地创作的作品，这种作品尽管也遵循某种表现法则，有一定的形式手

段，但只能说是“伪艺术”。

从五十年代后期开始，政治开始冲击艺术创造。短浅的功利目的对艺术创造规律的歪曲和粗暴践踏，使艺术遭受到了很大的损害。而在这个时候踏上画坛的第二代画家就首先受到影响。他们正值风华之年，按照正常情况看，他们大有希望。不幸的是一次次“左”的政治运动和错误，使他们不知所措，有人渐渐地泯灭了艺术的性灵。尤其是这个时候开始的对一批优秀作品和艺术家的错误批判，窒息和耽误了其中很多优秀艺术家的生命，他们中的一部分并因此失去了从事艺术劳动的权力。另一部分迫于形势只好改弦易辙，违心地创作了一些作品。发展到“文化大革命”，艺术可以说完全失去了本来的面目和意义。这个时候文艺与政治宣传等同起来了，文艺源于生活变成了文艺源于政治；更可悲的是文艺还成了刀枪、棍棒。五十年代成长起来的画家就在这种痛苦的情况下熬过来了。到了七十年代后期，他们痛心地反省过去，发现自己这个时期创作的不少作品，随着历史是非的校正，像过眼烟云一样消失了。更可怕的是由于多年习惯的思维方式和粗劣、肤浅的违反艺术创造规律的创作方法使他们原有的正常艺术思维和创造能力受到很大的损害，他们之中的一部分，强烈地感觉到不能自拔的痛苦。

而正是在这个时候，第三代画家，从四面八方登上画坛。他们的阅历超过了年龄，他们有使命感，他们忠诚、执著而富有情感，加上生逢其时，于是脱颖而出。

艺术特质、才华和地位

几年来,青年画家们以让世人刮目的艺术才华和勇气先后出现在中国的画坛上。他们的作品表明,近年来很多禁区是他们率先冲决的,若干清新的、一扫凡格的艺术创作领域也是他们开拓的。

从去年到今年,文学界和电影界出现了若干表现人物性格完整性、深刻性、复杂性的作品,并由此开始了涉及整个文艺界的讨论。尤其是电影《人生》的问世,更使这一新的人物形象影响到整个社会,人们发现电影舞台上出现了第一个真实可信,完美生动,复杂丰富的人物形象。但是人们(主要是非美术界的人们)也许没有注意到,同样的、毫不逊色的艺术形象,在美术界三、四年之前就成功地出现了,比较而言美术界更早地取得了这个了不起的突破。这就是青年油画家陈丹青《西藏组画》中创造的形象。

《西藏组画》的意义是划时代的,随着时间的推移人们将越来越清楚地认识到它的价值。笔者认为三十多年来在造型艺术上体现现实主义创作精神最成功、最完美的是《西藏组画》。青年画家陈丹青是第三代画家的代表人物之一,他的艺术成就集中地反映了这一代画家的特质和才华。在这里不妨引用他的一段话:“我只是靠作品说话,我希望人们注意作品,这是不言而喻的。我还觉得,一幅作品到了存心想要人看出作者在关心人民,表现生活时,反而不一定那么动人了,因而画中的生活已经变成了一种塞过来的东西。如果观众能够不期而然地被作品的真实描写和人道感情所打动,感到‘这就是生活,就是人’,那就是我最大的愿望了。”这是一个

真正艺术家的独白。我觉得对这段话的一切评论都属蛇足。

对于青年画家罗中立的《父亲》，电影界的理论家钟惦棐曾说：“电影界还没有一个演员能演出这样一个深沉的，既有历史内容，又有现实意义的形象。”罗中立所创造的父亲形象是一个既有巨大概括力，又有深刻艺术感染力的形象，了解中国人民的苦难和容忍精神的人，站在这幅画前，是忍不住眼泪的。被青年画家用典型手法而升华为人民化身的父亲形象，就是七十年代后期人们对中国人民深沉而复杂的情感，在这里，爱和怜悯交织在一起，淡淡的哀怨和坚实的希望融汇在一起。这是七十年代后半叶有觉悟、有血性的中国人民所特有的情感。

政治的动乱，生活现实的光怪陆离，人们精神世界的反常，使他们感受至深。他们从学校到社会，从平静的书斋到政治动乱的风浪中；他们从城市到乡村，从内地到边远的荒原。没有哪一代青年有他们这样深入广泛的社会接触，他们甚至体会到了比农民更痛苦的境遇和不幸……这一切使他们真正地懂得了生活，懂得了人生，真正地和人民联系在一起了，这是一个艺术家最难得的精神财富，这就决定并赋予了这一代青年特有的资质和情感品格。

独特而又敏锐的感受力，是艺术家一种重要的天赋，说它是天赋，是因为这是苦功所无法得到的。这一点在这一代青年画家身上表现得特别鲜明和突出。无论是程丛林的《夏夜》还是尤劲东的《人到中年》，都使人惊异地感到这种资质。

对生活现象的深刻理解和深邃的洞察力，是这一代画家又一个重要的特质。从表面上看他们并没有系统地学过哲

学、美学，也没有研究过辩证法，更不通晓古今中外的历史，那么从他们的作品中为什么可以反映出这种不一般的才力呢？我想是特殊的历史背景，社会和哲学背景所给予的，是广阔的生活接触面和丰富的经历所给予的。“文革”浩劫虽然只经历了十年，但是各种人物的轮番表演，政治风云的反复变幻，实际上相当于一个很长历史时期的压缩，不幸而又有幸经历了这一段历史的人们，应该说他们对社会的体验比太平盛世的人们胜过几辈子。在正常平静的生活中，要了解人生，了解社会是困难的，但在乱世则容易得多，社会的大课堂提供了认识人，认识社会的极好机会。程丛林的《夏夜》有一百多个具体的形象，用他的话说：“每一个都是主要人物”，据说都是平时印在脑海中的形象，但是他在画的时候，竟感到“画面还不够宽大，难以容纳在我内心里争先恐后蹦出来的形象”。多么惊人的能力，多么丰富的形象贮藏！

这一代画家还表现出一种“一专多能”的资质。他们大都具有多方面的才干，能够驾驭多种造型语言和样式。他们画连环画，画插图，并且往往出手不凡；他们画壁画，搞有民间特色的工艺制作，都显露了艺术的灵性；他们还尝试用多种新工具新材料新方法表现生活、传达感情，也常常使人耳目一新。他们再学习和更新知识结构的能力很强很自觉，他们很有兴趣地追求表现手段的多元化、多样化、现代化。努力融会贯通各种艺术形式。这个特点和先辈画家比较起来，显得特别的不同（一般地说，先辈画家比较专门），这种能力也可能是时代的产物。

敢于自己否定自己，敏于自己发现自己，善于自己肯定

自己，是这一代青年画家的另一特色。人们经常可以看到同一青年画家风格迥异的作品，他们的作品格调跳动也特别明显，有时简直使人不可思议。笔者在和不少有成绩的青年画家交谈中发现，他们很多都羞于谈自己过去的作品，这并非出于谦虚，而是一种诚实的否定。这和过去某些画家一辈子一贯制，几十年一贯制，囿于定法，作茧自缚的面貌是多么鲜明的不同啊！

由于有上述认识，加上他们生活积累丰富、知识结构多样、视界宽阔，起点也就很高。他们的眼光直追前辈大师，表现了很盛的气势。唯其如此他们的取法就高了。陈丹青说过：多年来我们只知道列宾、苏里柯夫。他们是西欧法国画派、意大利画派和荷兰画派的学生，我们为什么老向学生学习，而不直接向老师学习。这个观点，很有气魄和见地。这里实际上提出了一个“取法”要高的问题，一个有远大目标和自信心的艺术青年，取法一定要高。“取法乎上，仅得其中，取法乎中，斯为下也”。

从历史发展来看，没有理论思维的民族不可能达到强盛；没有理论思维的艺术流派也不可能成就大气候；同样，没有理论思维的艺术家的，也不可能臻于成熟，更不可能成为大师。

第三代画家，对理论思维和理论学习倾注了很大的热情。他们注重知识积累，广采博学，注意培养自己的思维能力。尤其令人欣喜的是在一大批青年画家涌现的时候，也有一批有献身精神的青年艺术理论家崭露头角，他们是和青年画家们呼应的一支理论生力军。

第三代画家的特质和才华及其已经取得的成绩，使他们处于一种特殊重要和关键的地位，如果说我们中国开始了文化艺术高峰期的酝酿，那么就是以他们的兴起为象征的。

余论

第三代画家，是中华民族中兴时期文艺领域中出现的一支充满生机和希望的艺术创作群。他们的特质、才华和所处的时机，已经使他们之中具备了产生艺术大师的可能，笔者甚至认为已经出现了端倪。

社会有把先贤神化捧上至尊的习惯和弱点，他们往往难以看到同代人尤其是年轻人的伟大和杰出。所以伟大者生前潦倒死后至圣的悲痛故事屡见史册。“舜为匹夫，不能使三人，位不显也”。相信名位是人们的不幸，它压制了不少杰出人才的成长。我们应该相信，杰出的人才，甚至罕世的天才就在我们普通人之中。

再论第三代画家

几年来，青年画家们以让世人刮目的艺术才华和勇气先后出现在中国的画坛上。由于经历“十年内乱”而加速了他们的成熟，他们的阅历超过了年龄，他们有使命感，他们真挚、执著，加上生逢其时，于是脱颖而出。

他们的作品表明，近年来很多禁区是他们率先冲决的，若干清新的、一扫凡格的艺术创作领域也是他们先期开拓的，他们还发端了几个重要并影响深刻而广泛的创作倾向。